

2024 사회참여예술 컨벤션

부산 유아 문화예술교육 해외 커넥션 연수

한국어 자료집

2024. 10. 1.(화) 10:00
장애예술인 창작공간 온그루

BUSAN
TAIPEI
SCOTLAND

Imagine의 어린이와 함께하는 접근법

벨린다 맥엘히니

Imagine 소개

Imagine는 스코틀랜드의 국가기관으로, 어린이와 청소년을 위한 라이브 연극 및 무용 공연을 개발하고 대중에게 선보입니다. 우리의 목적은 스코틀랜드의 어린이와 청소년의 삶을 풍요롭게 하고, 그들의 창의력, 감성 지능을 키우며, 진정한 잠재력에 도달할 수 있도록 지원하는 것입니다.

모든 어린이는 자신과 공감하고, 그들의 이야기를 반영하며, 다양한 관점과 경험을 제공하는 예술에 접근할 권리가 있습니다. 우리의 최우선 목표는 더 많은 어린이들이 모든 환경에서 수준 높은 연극과 무용을 더 자주 경험하고, 예술가가 주도하는 프로젝트에 더 깊이 참여할 수 있도록 연극과 무용을 개발하는 것입니다.

우리의 핵심 가치는 친절, 공정성, 포용성, 진실성, 용기이며, 이러한 가치는 모든 작업에 반영되어 있습니다. 스코틀랜드의 어린이 25%가 빈곤 속에서 살고 있으며, 학교 프로그램에서의 공정성을 위해 빈곤 지역에 사는 어린이들이 예술에 참여할 수 있도록 학교와 긴밀히 협력하고 있습니다. 이러한 참여 기회는 그들의 가족이 항상 제공할 수 있는 것은 아닙니다.

우리의 조직은 유엔 어린이 권리 협약(UNCRC)을 기반으로 하고 있으며, 그중 제31조 문화 접근권, 제12조 어린이의 의견 존중권, 제13조 표현의 자유를 준수하고 있습니다.

Imagine는 세 가지 주요 작업 영역을 가지고 있습니다.

작업 프로그램

Imagine는 주로 에든버러 국제 어린이 페스티벌로 국내외에 잘 알려져 있습니다.

페스티벌 시작: 가족 모임 - 무료 입장, 스코틀랜드의 공연 예술가들이 박물관 전역에서 팝업 공연을 진행합니다. 약 8,000명의 사람들이 박물관을 방문하며, 가족들이 참석할 수 있도록 지원합니다.

2024년 프로그램은 9개국에서 총 14개의 국내 및 국제 공연 프로그램으로 총 94회 공연이 9일간 펼쳐집니다. (아일랜드, 네덜란드, 벨기에, 스페인, 체코, 덴마크, 프랑스, 스코틀랜드)

학교와 가족을 위한 프로그램으로 주중에는 학교, 주말에는 가족을 대상으로 프로그램을 설계하였습니다. 총 41개의 학교와 협력하여, 특히 빈곤 지역의 학교를 우선 지원합니다.

우리는 접근성을 중시하기 위해, 언제나 추가적인 지원이 필요한 어린이들을 위한 공연을 1회씩 제공합니다. 영국 수화(브리티시 사인랭귀지) 공연, 편안한 환경에서의 공연, 조용한 공간 제공 및 자막 지원합니다.

델리게이션 프로그램은 260명의 대표자들이 직접 참석하며, 디지털 프로그램에도 38명의 대표자가 23개국에서 참여합니다. 대표자들은 예술가, 프로듀서, 기획자 등으로 구성되며, 주요 기관으로는 시드니 오페라 하우스, 링컨 센터, 에스플러네이드 등이 있습니다.

우리는 아티스트가 새로운 작품을 연구하고 개발할 수 있도록 연구 시간을 제공하고, 스튜디오 공간, 제작 지원, 창작팀과의 협력 시간을 지원합니다. 또한, 어린이와 학교와의 연계를 통해 예술가가 연구와 실험을 할 수 있는 기회를 제공합니다.

학교 및 지역사회 - 창의적 참여

우리는 학교와 지역사회에서 어린이와 함께하는 창의적 프로그램도 제공합니다.

Creative Encounters는 어린이 권리 프로젝트의 대표 프로그램으로, 어린이를 공동 창작 과정의 중심에 둔 공연을 제작하여 Family Encounters에서 선보입니다.

디지털 학교 프로젝트 - 팬데믹 기간 동안 싱가포르와 방글라데시의 학교와 협력하여 온라인 프로젝트를 진행하였고, 앞으로도 기회를 모색하고자 합니다.

예술가의 학교 레지던시

우리는 다양한 환경의 학교와 협력하여 예술가가 직접 학교에 머물며 어린이와 작업합니다.

온라인 무료 디지털 리소스(onTAP)를 통해 교사들이 공연 전후에 학생들과 작업할 수 있는 디지털 자료를 제공합니다.

어린이 권리

우리는 주로 제31조 문화 접근권, 제12조 어린이의 의견 존중권, 제13조 표현의 자유를 보장하고, 학교와 협력할 때는 제29조 교육을 통해 어린이의 개성과 재능을 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다.

제31조 문화 접근권은 우리의 존재 이유이며, 어린이의 삶을 예술 참여를 통해 풍요롭게 하려는 목적을 가지고 있습니다. 이를 위해 제12조와 제13조를 중심으로, 어린이의 의견이 존중되고 표현될 수 있도록 보장하고 있습니다.

공간 - 어린이들이 의견을 표현할 수 있는 안전하고 포용적인 공간 제공.

▶ 고려사항

모든 어린이가 참여할 수 있는가

어린이가 자유롭게 자신을 표현할 수 있는가

어린이의 의견을 적극적으로 파악했는가

목소리 - 어린이들이 자신의 의견을 형성할 수 있도록 적절한 정보를 제공.

▶ 고려사항

어린이가 견해를 형성하는 데 필요한 정보를 제공받았는가

어린이가 참여하지 않아도 된다는 점을 인지하고있는가

어린이에게 자신을 표현하는 방법에 대한 다양한 선택이 주어졌는가.

청중 - 어린이의 의견이 전달되고, 그들의 의견이 존중되고 반영될 수 있도록 조치.

▶ 고려사항

어린이의 의견을 전달하기 위한 절차가 있는가

어린이 자신의 의견이 누구에게 전달되는지 알고 있는가

해당 당사자에게 의사 결정 권한이 있는가

영향력 - 어린이들의 의견이 실제로 반영되었는지 확인하고, 결과에 대해 피드백 제공.

▶ 고려사항

변화를 만들 수 있는 권한을 가진 사람들이 어린이의 의견을 고려했는가

어린이의 의견이 진지하게 고려될 수 있도록 절차가 마련되어 있는가

어린이에게 결정 이유를 설명하는 피드백이 제공되었는가

그룹동의 - 누구든지 이것이 무엇을 의미한다고 생각하는지 설명할 수 있는가

중요한 첫 단계이지만 관계를 구축하기 위해서는 처음 몇 세션에서는 이루어지지 않을 가능성이 높습니다.

Imaginate의 모든 활동은 이러한 가치와 목적을 중심으로 설계됩니다.

참여의 사다리(Ladder of Participation)

Imagine의 프로젝트는 Arnstein의 참여 사다리 모델을 기반으로 합니다.

- 조작(Manipulation): 성인들이 자신의 프로젝트를 위해 어린이를 이용하고, 이를 어린이의 아이디어와 창의력에서 나온 것처럼 가장합니다.
- 장식(Decoration): 어린이들이 성인의 계획을 단순히 실행하는 경우.
- 토큰주의(Tokenism): 겉으로만 참여를 허용한 것처럼 보이지만, 실제로는 어린이가 활동에 거의 또는 전혀 영향을 미치지 못하는 상황.

Imagine는 프로젝트 설계 시 이러한 '토큰주의'를 지양하고자 하며, 완벽함을 추구하기보다는 어린이의 의견을 듣고, 그 의견이 반영될 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.

어린이들이 자신의 의견이 존중받고 있다고 느끼는 것이 중요합니다.
모든 제안을 그대로 받아들여야 하는 것은 아니지만, 어린이의 의견을 경청하고,
그 의견이 어떻게 반영되었는지 보여주는 것이 필요합니다.

그룹 약속(Group Agreement)

어린이들이 서로의 의견을 존중하고, 창의적인 환경을 구축할 수 있도록
'그룹 약속(Group Agreement)'을 설정합니다.

그룹 약속은 관계를 형성하는 첫 단계이며, 첫 회의나 세션에서 바로 성립되지는 않습니다.

어린이들이 충분히 의견을 나누고 서로의 존재를 존중할 수 있는 관계가 형성된 후, 이를 바탕으로 약속을 만들어 나가야 합니다.

프로젝트 기획 단계에서의 어린이 의견 반영

어린이의 의견과 영향력은 프로젝트의 기획 단계에서부터 도입되어야 합니다. 이는 프로젝트가 어린이들의 의견을 수동적으로 반영하는 것이 아니라, 프로젝트 설계와 실행 전반에 걸쳐 어린이들의 의견이 반영되고, 그들의 영향력이 발휘될 수 있도록 해야 한다는 의미입니다.

어린이 권리를 위한 예산 책정

예산 편성 단계마다 어린이의 권리가 충분히 고려될 수 있도록 '권리 기반 예산 책정'을 적용합니다. 이를 '예산 주기(Budget Cycle)'라 하며, 예산을 계획하고 집행하는 모든 과정에서 어린이와 청소년의 권리를 최우선 반영합니다.

예산에 포함해야 할 항목 : 접근성, 평등성, 공정성

식사, 교통비 보조, 인솔자 지원 등의 비용을 고려해야 합니다.

권리 실현에서 소외될 위험이 있는 어린이들에 대한 지원 - 권리가 실현되기 가장 어려운 그룹의 어린이와 청소년에게 더 많은 예산을 할당할 필요가 있습니다.

교외 지역에 거주하는 어린이들에게 학교까지 이동할 수 있도록 교통비를 지원해야 합니다. 장애가 있는 어린이들은 접근성을 보장하기 위한 추가 지원이 필요할 수 있으며, 예산을 배정해야 합니다. TSFYM 지원으로 부모가 맞벌이를 하는 어린이들이 방과 후 워크숍에 참여할 경우 인솔자(Chaperone) 지원이 필요합니다.

빈곤증명

빈곤 증명은 어린이 권리 보장에 있어 중요한 작업 중 하나입니다. Imagineate는 빈곤층 어린이의 참여를 방해하는 낙인 효과를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.

“어린이 빈곤은 스코틀랜드에서 발생하는 가장 큰 어린이 인권 침해입니다.”

(Bruce Adamson, 스코틀랜드 어린이 권리 옹호관)

우리는 구조적인 문제로서의 빈곤을 해결할 수는 없지만, 우리의 영향력 범위 내에서 어린이의 참여를 촉진하기 위한 실질적인 조치를 마련합니다.

이 과정에서 고려할 사항:

- 지역 사회와의 소통: 어린이와 가족, 그리고 우리 기관의 프로그램에 접근하지 못하는 사람들과 직접적인 대화를 통해 도전 과제와 접근의 장벽을 파악해야 합니다.
- 불평등 문제 조명: 프로그램이 사회의 불평등을 조명하고 있는지 확인합니다.
- 장비 및 복장 문제 해결: 예를 들어, 발레 공연에 참여할 경우, 복장이나 장비가 다른 어린이와 비교되어 낙인을 초래하지 않도록 합니다.
- 학교 아침 식사 제공 사례: 세인트 앨버트(Saint Albert's) 학교에서는 아침 식사를 전면 무료로 제공하여, 일부 어린이만 무료 식사를 제공받아 낙인 찍히는 것을 방지하고 있습니다.
- 빈곤 증명의 목적: 모든 어린이가 동등한 기회를 가질 수 있는 환경을 조성하여, 활동 참여에서 소외되지 않도록 하는 것입니다. 사례: 보조 티켓 가격 책정, 교통비 지원, 활동 기대 설정 (예: 모든 어린이가 동일한 참여 기회를 가지도록)

에든버러 국제 어린이 페스티벌

벨린다 맥엘히니

에든버러 국제 어린이 페스티벌 소개

에든버러 국제 어린이 페스티벌은 Imagineate의 대표적인 행사로, 국내외에서 큰 주목을 받고 있습니다.

페스티벌 시작: Family Encounters

축제는 가족 만남으로 시작됩니다-무료 입장, 스코틀랜드 공연자, 하루 종일 NMS에서 팝업 공연 등 박물관 문을 통해 8,000여명의 가족의 참여를 지원합니다.

2024년 9개국에서 온 14개의 국내 및 국제 공연 프로그램, 9일 동안 94회 공연, 내가 아는 한 칠레, 네덜란드, 벨기에, 스페인, 체코, 덴마크, 프랑스, 스코틀랜드(스코틀랜드에서 4회 공연)에서 공연한 적이 없습니다.

주중에는 학교, 주말에는 가족을 중심으로 설계되어 도시 전역의 41개 학교에 도달했으며, 소외 지역의 학교를 우선적으로 고려했습니다. 우리는 접근성에 초점을 맞추고, 추가 도움이 필요한 어린이를 위해 항상 1 회 공연을 제공하고, 관객은 8 명, 안전하고 상호 작용할 수 있는 한 자유롭게 움직일 수 있습니다. 영국 수어, 편안한 공간, 조용한 공간, 캡션 등을 제공합니다.

델리게이트 프로그램으로 260명의 대표자들과 23개국, 아티스트, 프로듀서, 프로그래머 등 38명의 디지털 델리게이트 프로그램이 시드니 오페라 하우스, 링컨 센터, 에스플러네이드에서 진행되었습니다.

Family Encounters 공연 프로그램

Family Encounters 행사는 박물관이라는 열린 공간에서 이루어지는 만큼, 특정 유형의 작품이 더 효과적입니다.

효과적인 공연 요소

- 언어의 사용이 최소화된 작품
- 시각적으로 강렬하고 간단한 개념을 바탕으로 한 작품
- 움직이는 캐릭터는 박물관 전체를 돌아다니며 중앙 공간에 집중된 관객들을 다른 공간으로 유도하는 데 효과적입니다.
- 지속적인 공연은 관객들이 언제든지 참여할 수 있는 작품으로, 안정적인 참여를 보장합니다.
- 상호작용형 설치미술은 감각적 필요가 있는 어린이나 신경다양성(Neurodivergent)을 가진 어린이들에게 적합하며, 조용한 공간에 설치하여 관객이 안락하게 접근할 수 있도록 합니다.
- 무용 및 신체 연극은 Family Encounters의 가장 이상적인 예술 형태입니다.
- 10-15분의 짧은 공연 시간은 다양한 연령대의 주의력을 유지하는 데 효과적입니다.

프로그램 구성 방법

Imagine는 Family Encounters의 프로그램을 세 가지 방식으로 구성합니다:

오픈 콜(Open Call) 과정, 기획 프로그램(Curated Programme), 커미션 프로그램(Commissioned Programme).

오픈 콜(Open Call) 과정

오픈 콜 과정에서는 이미 제작된 기존 작품을 신청받아 페스티벌에서 공연할 수 있도록 합니다.

우리는 공연과 리허설 하루에 대한 비용을 지불하며, 소규모 물품 예산도 지원합니다. 또한, 기술적 지원이 필요한 경우 이를 지원하기 위해 예술가의 기술 요구 사항을 사전에 파악합니다.

지원서는 Imagine 팀과 파트너들로 구성된 심사위원 패널이 검토합니다.

- 아이디어가 흥미롭고 매력적인가?
- 공개된 공간에서 공연하기에 적합한가?
- 0-10세 어린이와 가족을 대상으로 하는 공연으로 적절한가?
- 관객의 접근성을 고려했는가?
- 해당 아이디어, 예술가, 또는 주제가 어린이 관객을 위한 공연에서 충분히 표현되지 않았는가?

커미션 프로그램(Commissioned Programme)

Imagine와 파트너 조직이 함께 새로운 작품을 창작하도록 예술가를 위촉하고, Family Encounters 행사에서 처음 공연한 후 다른 페스티벌에서 선보일 수 있도록 합니다. 커미션 프로그램은 오픈 콜과 유사한 신청 과정을 거치지만, 예산 지원 및 지원 범위가 더 넓습니다.

- 예술가 및 협력자들에 대한 리서치, 리허설, 공연, 무대 관리 지원 비용.
- 리허설 공간, 재료비, 의상, 소품 등.
- 여행 및 숙박(필요 시).
- 접근성 요구와 관련된 비용.
- 예산 수립, 일정 조정, 계약 체결, 예술적 피드백 제공 등의 지속적인 제작 지원.
- 위험 평가, 기술 요구 사항 등 기술 상담 및 지원.
- 스코틀랜드 국립박물관 내 공연에 필요한 기술 인력 지원.
- 필요에 따라 추가 기술 장비 대여.
- 홍보용 전문 사진 촬영 및 향후 마케팅 자료 제공.

기획 프로그램(Curated Programme)

이미 Family Encounters에 적합한 팝업 공연을 가지고 있는 예술가를 Imagine가 직접 초청하여 재공연을 의뢰합니다.

Family Encounters에서의 접근성

우리는 Family Encounters가 모든 사람에게 무료로 열려 있음을 중요하게 생각합니다. 이를 위해 다양한 접근성 서비스를 제공합니다.

청각장애를 가진 어린이가 공연에 완전히 참여할 수 있도록 영국 수화(브리티시 사인 랭귀지, BSL) 지원을 제공합니다. 추가 지원이 필요한 어린이들을 위한 작품을 제공합니다. 예를 들어, 시각 장애 예술가 Emily Nicholls와 Ellen Renton이 만든 작품 ‘공룡의 사진은 어떻게 찍나요?’는 시각 장애 어린이를 위해 특별히 제작된 공연이지만, 모든 어린이가 즐길 수 있습니다.

올해 제작한 Soundplay의 작품은 가족들이 함께 소리를 탐색하고 이미지를 움직여 볼 수 있는 감각적 오디오 비주얼 놀이터를 제공하였습니다. 이를 통해 가족들이 예술적 체험을 즐기고 교감할 수 있는 기회를 마련했습니다.

어린이와 가족을 위한 접근성을 제공하는 것뿐만 아니라, 공연에 참여하는 예술가들에게도 접근성을 보장하고자 합니다. 모든 오픈 콜 신청서는 영국 수화(브리티시 사인 랭귀지)와 오디오 파일로도 제공되며, 예술가들이 다양한 형식으로 응답할 수 있도록 지원합니다. 또한, 팀원들과의 정보 세션을 통해 예술가들이 신청 절차에 대해 더 잘 이해할 수 있도록 돕습니다.

예술 속에 숨겨진 이야기

- MoCA Taipei 어린이 예술교육 활동 기획 경험 공유

모니카 시에

MoCA Taipei

오늘의 주제를 소개하기 전에, 먼저 타이베이 현대미술관에 대해 간략히 소개하겠습니다. 여러분은 타이베이 현대미술관 공식 웹사이트를 통해 미술관에 대한 더 많은 정보를 확인할 수 있습니다.

(공식 웹사이트 링크: <https://www.mocatapei.org.tw/tw>)

타이베이 현대미술관은 대만에서 최초로 현대 예술을 홍보하기 위해 설립된 미술관입니다. 건물은 영국의 벽돌 건축 양식과 고전 건축 요소가 결합된 모습으로, 빨간 벽돌의 2층 대칭 구조가 특징입니다. 건물 중앙에는 시계탑이 있는데, 이는 어린이들에게 시간을 지키는 것의 중요성을 교육하는 상징으로 사용됩니다.

2층 중앙 입구는 토스카나식 기둥 구조로 설계되었으며, 정면은 수직형의 긴 창문으로 이루어져 있습니다. 빨간 벽돌 벽면과 검은 기와 지붕, 그리고 지붕 위에 설치된 채광창은 환기와 채광을 강화해 줍니다. 광장에는 대왕 야자수와 소철나무가 심어져 있어 자연의 느낌을 더합니다.

타이베이 현대미술관은 1919년에 건설되었으며, 일제강점기 당시 '타이베이 지엔청 일반 초등학교'로 사용되었습니다. 1945년 이후에는 타이베이 시청으로 활용되었으며, 2001년에는 '타이베이 현대미술관'으로 전환되었습니다. 또한, 이 건물은 현재 '지엔청 중학교'와 미술관이 같은 건물을 공유하는 세계적으로 보기 드문 사례를 만들었습니다.

매년 3~4개의 대규모 전시, 1개의 거리 전시, 6개의 소규모 전시, 그리고 6개의 영상 전시가 열립니다.

예술 속에 숨겨진 이야기

오늘의 발표 주제인 ‘예술 속에 숨겨진 이야기’에는 두 가지 중요한 키워드가 있습니다: 이야기와 예술입니다. 예술이 이야기를 통해 어떻게 관람객, 특히 어린이의 관심을 끌고, 그들에게 기억될 수 있는 강력한 경험을 제공할 수 있는지에 대해 이야기하려고 합니다.

핵심 메시지는 다음과 같습니다:

“이 세상에 이야기를 싫어하는 어린이는 없다.”

사진 속 어린이들이 이야기 듣기를 얼마나 기대하고 있는지 그 표정만 봐도 알 수 있습니다.

이야기란 무엇일까?

이야기란 무엇일까요?

물론, 어린이에게 “이야기가 뭐야?”라고 물어보면 대답을 할 수는 있을 것입니다. 그러나 그 의미를 정확하게 설명하기는 어려울 겁니다. 저는 이야기가 가지고 있는 의미와 이야기가 발생하는 장소를 미술관이라는 공간으로 좁혀서 이야기하고자 합니다. 미술관에는 무엇이 있을까요? 예술가가 있을까요? 예술가의 작품들이 있을까요? 관람객이 있을까요? 아니면 여러분 자신과 여러분의 옆에 있는 사람들, 부모님, 선생님이 있을까요? 이 외에도 무엇이 있을까요?

물론 이야기책도 있겠죠. 하지만 이곳에서 말하고자 하는 것은 미술관에 전시된, 선택된 예술 작품 속 이야기 들입니다. 여기까지 이야기한 것을 정리해보면, 어린이들이 미술관에 들어와서 수집할 수 있는 이야기는 다음과 같습니다.

예술가의 이야기

작품 속 이야기

다른 사람들의 이야기

여러분 자신의 이야기

예술 책 속의 이야기

그렇다면, 이 모든 이야기를 수집해서 무엇을 할 수 있을까요? 어린이들이 미술관 안에서 들은 이야기를 미술관 밖으로 가지고 나가도록 하고, 미술관 밖에서 들은 이야기를 다시 미술관 안으로 가지고 오게 하여, 어린이들이 현대 예술과 일상 생활이 긴밀하게 연결되어 있다는 것을 이해하도록 돕는 것입니다.

궁극적으로, 어린이들이 미술관에서 1시간 혹은 2시간을 보낸 후, 저희가 바라는 것은 그들이 자신의 이야기를 기억하며 떠나는 것입니다. 왜냐하면 자신의 이야기를 이야기하는 것은 언제나 흥미로운 일이기 때문입니다. 그래서 이야기는 무엇일까요?

예술가의 이야기
작품 속 이야기
다른 사람들의 이야기
여러분 자신의 이야기
예술 책 속 이야기

이 이야기들을 어떻게 활용할 수 있을까요?

미술관 안에서 들은 이야기를 미술관 밖으로 가져가고, 미술관 밖에서 들은 이야기를 미술관 안으로 가져오는 것입니다. 어린이들이 자신의 이야기를 하는 것은 매우 흥미롭고 재미있는 일입니다.

우리는 이야기 방식으로 전시 주제를 포장하여, 어린이들에게 이 세상에서 일어나고 있는 슬픈 이야기들을 전달합니다. 예를 들어, 전쟁이 일어나서 집을 잃은 사람들이 동물들이 서식지를 옮기듯, 여기저기 떠돌며 정착할 곳을 찾지 못하는 상황에 대해 설명할 수 있습니다.

어린이들에게 “예술이란 무엇일까?”라고 묻는다면

“예술이란 무엇일까요?”라는 질문에, 초등학교 저학년 이하의 어린이들이 어떻게 대답할지 예상이 안 되지만, 초등학생이라면 대답할 것입니다.

“그림? 유화? 수채화? 조각? 드로잉?”

그러나 그들에게는 조금 실망스러운 소식이 있을 수도 있습니다. 타이베이 현대미술관에서는 이러한 전통적인 작품들을 볼 수 있는 기회가 많지 않습니다. 여기서 우리가 볼 수 있는 것은 전통적이고 정교한 작품이 아니라, 외형적으로는 괜찮아 보이는 레디메이드(Ready-Made) 오브제, 회화, 사진, 음악, 오브제, 영상, 그리고 문서 자료들입니다. 이런 작품들은 우리가 그 “내용”에 집중해야지, 단순히 “외형”에만 주목해서는 안 됩니다. 결국, 작품은 “소통의 매개체”로 기능하기 때문입니다.

만약 다시 어린이들에게 물어본다면, “너희가 생각하는 예술 작품은 아름다워야 하는 것이니? 보고 즐거워야 하고, 감각적인 경험을 제공해야 하니?”라고 묻는다면, 어린이들은 “네, 네, 네”라고 대답할 것입니다.

하지만 이번에도 그들에게 실망스러운 소식이 될 수 있습니다.

미술관을 한 바퀴 다 둘러보고 난 어린이들이 “너무 무서워!”라고 소리칠 수 있습니다.

타이베이 현대미술관의 방문 경험은 어린이들이 평소 학교에 다니면서 경험하는 전형적인 길과는 다릅니다.

일반적인 예술 작품 창작, 미술관 전시, 관람객 감상이라는 패턴이 아닙니다.

우리는 미술관 내에서 조금 다른 접근 방식을 시도합니다. 어린이들이 놀이와 이야기 듣기 방식을 통해서, 전시의 기억과 경험을 가져가기를 바랍니다.

어린이들이 “이게 예술인가요?”라고 물을 때,

“네, 이게 예술입니다. 그리고 저기 있는 것도 예술입니다.”라고 대답해야 합니다.

“예술가는 무엇이든 예술이라고 부를 수 있나요?”

어린이들은 대답할 것입니다. “예술은 정말 무서워요!”

이러한 질문들 속에서 타이베이 현대미술관은 일반적인 “안전한” 접근법에서 벗어난 예술 경험을 제공합니다. 예술가의 창작, 미술관의 전시, 관객의 감상이라는 평범한 순서를 따르지 않고, 어린이들이 미술관을 탐험하고 이야기하며 스스로 질문을 던지고 답을 찾는 과정을 통해, 현대 예술이 일상 속에서 어떻게 표현될 수 있는지 경험하도록 하는 것입니다.

예술은 무엇일까요?

예술은 정교한 기술을 마스터하는 것이 아닙니다.

예술가가 되기 위해서는 다음의 네 가지 단계만 필요합니다.

“관찰, 모방, 끊임없이 시도하기, 자신만의 언어와 목소리를 찾기”

예술가는 다재다능한 크로스오버 천재입니다. 여러 분야의 기술을 갖추고, 다양한 정체성을 가지고 활동하며, 심지어 여러 직업을 넘나들면서 각 분야의 역할을 수행할 수 있습니다. 그리고 이것을 자신의 예술 창작에 녹여내는 것이 가장 흥미롭지 않겠습니까? 예술가는 탐구자이자 모험가입니다. 예술은 실험과 경험에 관한 것입니다. 모든 것이 예술이 될 수 있습니다.

예술 창작은 매우 흥미진진한 일입니다!

어린이와 부모를 위한 예술활동

우리는 많은 전시 주제들을 이야기 방식으로 포장하여, 어린이와 부모가 참여할 수 있는 프로그램을 기획했습니다. 예를 들어, 예술가를 초청하여 그림책을 통해 자신의 창작 유형을 소개하도록 하고, 특히 예술가의 생애를 조명하는 전시 기간 동안 그림책 이야기 활동을 진행했습니다.

이 프로그램을 “나는 예술가입니다” 활동이라고 명명하였습니다. 또한, 큐레이터가 그림책을 이용하여 어린이들에게 미술관이 예술가와 어떻게 협력하는지, 그리고 미술관 스태프들이 어떻게 전시를 기획하는지를 설명하는 프로그램도 마련하였습니다. 이 활동에서 어린이들은 “어린이 큐레이터”가 되어 직접 자신의 전시를 기획해 보기도 했습니다.

MoCA Taipei에서 어린이 공간이 필요한 이유

타이베이 현대미술관은 왜 어린이 공간과 프로그램을 마련해야 할까요?

그 이유는 미술관의 전시가 대부분 성인 관람객의 시각에서 기획되기 때문입니다. 따라서 전시 주제가 어린이들이 이해하고 좋아하기에는 어렵고, 이로 인해 흥미를 느끼기 힘들기 때문입니다. 타이베이 현대 미술관의 주요 전시 주제들은 다음과 같은 사회적 이슈들을 다룹니다

- 역사적 사건과 민족의 상처
- 부족의 비극적 노래
- 자연 재해 및 인재
- 사회적 계층과 저항
- 시민의 권리와 투쟁
- 정치적 권력 구조와 개인의 생존 자유
- 전쟁과 이민
- 미술관 제도에 대한 논의
- 성 인식과 권리
- 노동자의 권리와 노동 이주
- 도시 건설 및 도시 생활의 다양한 모습
- 사회의 소외된 약자들
- 가상 디지털 기술과 현실 세계의 대립

이처럼 대부분의 주제는 어린이들이 쉽게 접근할 수 없는 무겁고 복잡한 주제들입니다.

이야기와 마법으로 주제 변환하기

저는 각 전시의 “무거운 주제”를 어린이들이 이해하고 접근할 수 있도록, 마법을 부려 “재미있는 이야기 주제”로 변환합니다. 이야기 방식으로 포장된 활동을 통해, 어린이들이 현대 예술 작품 속의 “무거운” 주제들을 자연스럽게 접하고 이해할 수 있도록 돕습니다. 어린이들이 예술 작품과의 거리를 좁히고, 예술 작품을 이해하는 방식이 이야기로 자연스럽게 스며들 수 있도록 하는 것이 저희의 목표입니다.

“災難的靈視(재난의 통찰)” 전시

지금부터 타이베이 현대미술관에서 진행된 전시 사례를 살펴보겠습니다.

이 작품은 2019년 전시된 아이 웨이웨이(Ai Weiwei)의 《오디세이(Odyssey)》입니다.

다음 작품은 “災難的靈視(재난의 통찰)” 전시의 일부로, 전시장에 들어섰을 때 어떤 느낌을 주는지, 그리고 어린이들이 이 공간에 들어오고 싶어할지 살펴보시다.

“엄마, 전시장이 너무 어두워요. 저 안에 들어가기 싫어요!”

이처럼 어린이들이 전시장을 어두워하고 무서워할 수 있습니다.

어린이를 위한 세 가지 접근 방식

어떻게 해야 어린이들이 미술관에서 긍정적인 경험을 할 수 있을까요?

다음 세 가지 방법을 제안합니다.

1. 밝은 공간을 확보하여, 예술가와 함께 부모-자녀 친화적인 공간을 조성합니다.

어린이들이 안전하고 편안한 환경에서 예술 작품을 즐길 수 있도록, 밝고 환영받는 느낌을 주는 공간을 마련합니다.

2. 어린이용 오디오 가이드와 학습지를 제공합니다.

이 두 가지 도구는 어린이들이 무서워하거나 이해하기 어려운 작품을 피할 수 있도록 도와주는 “호신부” 역할을 합니다. 어린이들이 자신의 감정과 공감을 끌어낼 수 있는 작품을 발견할 수 있도록 합니다. 작품이 아무리 현실 세계의 잔혹함을 반영하거나 이해할 수 없는 복잡한 문제를 다루더라도, 그 속에서 따뜻한 위로와 공감을 발견할 수 있습니다. 이러한 내용들을 어린이들이 흥미를 느낄 수 있는 이야기로 각색하여 전달합니다.

3. 예술가를 직접 초청하여 어린이와 대면할 수 있는 기회를 제공합니다.

우리는 예술가들이 종종 어린이를 두려워한다는 사실을 알게 되었습니다. 그들은 어린이와 어떻게 상호작용해야 할지 몰라 당황하곤 합니다. 이것은 예술가가 자신의 작품을 누구에게 보여줄지 생각할 때, 어린이는 고려 대상에 포함되지 않는 경우가 많다는 것을 의미합니다.

예술가 이야기 도슨트

예술가와 큐레이터를 초청하여, 그들의 창작 철학과 일치하는 그림책을 선택하고, 전시 공간 내에서 해당 그림책을 읽으며 이야기를 들려주고 작품을 소개합니다. 또한, 어린이들과 함께 놀이 활동을 통해 작품을 체험하고, 예술가와 어린이 간의 거리를 좁히는 기회를 제공합니다. 어린이와 “깊이 생각하고 고민이 많은” 예술가 사이의 거리는 어떻게 줄일 수 있을까요? 이야기를 통해서입니다. 이야기는 어린이와 예술가 사이의 간극을 메우고, 서로를 이해할 수 있는 다리가 되어줍니다.

저는 이러한 활동을 기획할 때 항상 “이 활동을 누구를 위해 준비하는가?”를 고민합니다. 그래서 어린이에 대해 더 깊이 이해하고, 그들을 감각적으로 느끼기 위해 노력합니다. 저는 어린이를 묘사한 시나 에세이 구절을 자주 읽곤 합니다. 그중 저에게 깊은 인상을 남긴 몇 가지 구절을 소개합니다.

“대부분의 어른들은 자신이 행복한 어린 시절을 보냈다고 말합니다. 아마 그들은 그렇게 믿고 있을 수도 있겠죠. 그러나 저는 믿지 않습니다. 제 생각에, 그들은 단지 성공적으로 어린 시절을 잊어버린 것입니다.”

“어떤 사람들의 어린 시절은 그들의 내면에 드러나 있는 채로 남아 있어서, 한눈에 알아볼 수 있습니다. 그런 사람들은 바로 어린이들입니다. 그래서 사람들은 어린이를 마음대로 대할 수 있는 것입니다. 왜냐하면, 어린이는 두려워할 만한 존재가 아니기 때문입니다. 그들에게는 무기도, 가면도 없기 때문입니다. 물론, 그들이 아주 영악한 경우가 아니라면요.”

토브 딜레프센(Tove Ditlevsen)의 코펜하겐 3부작 중 《어린시절(Childhood)》

이런 구절들을 읽으며, 저는 매번 새로운 활동을 기획할 때마다 잃어버린 나의 어린 시절의 감각을 되찾는 듯한 경험을 하게 됩니다. 그리고 그 잃어버린 감각은 제가 어렸을 때의 감정을 되살리도록 도와줍니다.

“좋아, 좋아, 마음껏 뛰놀아라. 날이 저물 때까지 말이다. 그러면 집으로 돌아와 잠자리에 들게 될 거야. 아이들이 뛰어다니고, 소리 지르고, 웃으며, 그들의 웃음소리는 산을 울리네.”

윌리엄 블레이크(William Blake), “Nurse’s Song (from Songs of Innocence)”

우리는 시에 나오는 보모처럼, 아이들이 자유롭게 놀고 웃는 것을 지켜보며, 산 전체가 아이들의 웃음소리로 가득 차 있는 것을 느낄 수 있습니다. 아이들의 웃음소리와 우리가 그들에게 제공하는 활동, 그리고 그들이 머무는 공간이 하나로 연결될 때, 그보다 더 좋은 것은 없습니다!

이야기의 힘을 이용하여 미술관 교육 공간 조성하기

이제 마지막 접근 방법을 소개하겠습니다. 이 접근법은 미술관의 교육 담당자가 전시의 분위기를 아름답게 꾸미는 것입니다. 가장 효과적인 꾸밈의 도구는 바로 “이야기”입니다. 그림책, 만화, 그래픽 노블 등 모든 형태의 이야기들이 여기에 해당됩니다. 이러한 이야기를 통해, 어두운 전시 공간을 어린이들이 이해할 수 있는 밝고 친근한 공간으로 바꾸는 것입니다.

어린이들이 반응하기를, “너무 무서워요, 이해할 수 없어요, 들어가기 싫어요, 가도 되나요?”라고 말하더라도, 아무리 무서운 전시 주제라도 이야기 속에서 따뜻한 방식으로 재해석할 수 있습니다. 그림책은 부모와 어린이들이 현대 예술을 이해하고 접근하는 훌륭한 도구가 될 수 있습니다. 예술 주제뿐만 아니라, 환경 보호, 전쟁과 이민, 기술과 윤리, 성 인식, 성교육 등 전시 주제와 관련된 다양한 주제의 그림책을 선정하여 활동을 설계할 수 있습니다.

그림책을 활용한 예술 안내 활동

예술 그림책은 물론 모두 수집합니다. 또한, 주제별 그림책도 놓치지 않습니다. 어린이와 부모가 예술을 더 쉽게 이해할 수 있도록, 예술가가 설계한 책꽂이에 그림책을 배치하고, 그림책을 읽고 이야기를 나눌 수 있는 편안한 환경을 제공합니다. 이 공간에서는 부모와 자녀가 함께 손을 잡고 그림책을 넘겨보며, 그들이 전시에 대해 가지고 있는 궁금증을 풀어갈 수 있습니다.

활동의 예시: 그림책과 이야기 나누기, 창의적 활동을 연계하여, 부모와 어린이가 함께 참여할 수 있는 프로그램을 운영합니다. 활동을 통해, 전시의 핵심을 쉽게 이해하고 편안하게 접근할 수 있도록 돕습니다.

어린이 전시 및 교육 활동 소개

타이베이 현대미술관의 전시와 연계된 다양한 어린이 활동 및 제작물 목록을 정리한 표가 있습니다. 지금부터 몇 가지 대표적인 전시 사례를 구체적으로 설명드리겠습니다.

전시명: “Beta+” 및 “열(熱) 영상”

두 전시 모두 데이터 정보 시대가 인류에 미치는 영향과 감상을 예술적으로 표현한 작품들로 구성되어 있습니다. 어린이 활동으로는 “미술관 탐정 활동: 움직이지 않는 작품이 있을까요? 모든 작품이 진짜일까요?”라는 주제로 학습지를 설계하였습니다.

예를 들어, “잠수함을 타고 사라진 타이베이 호수를 찾아라”, “에너지 네트워크의 화학 변화를 탐험하라”, “마법 같은 길거리 콜라주를 완성하라”, “직조기처럼 작동하는 뉴스 스크롤”, “춤추는 쓰레기 환상곡”, “디지털 벌레 대작전”과 같은 다양한 주제의 학습지 활동을 마련하였습니다.

또한, 어린이 오디오 가이드 콘텐츠도 기획하여, 마법 같은 전시 탐험의 주인공 ‘모모카(MoCA)’와 함께 세 명의 큐레이터(제이슨 삼촌, 모산란 이모, 웨이론 형)를 따라 미술관 탐험을 떠나는 이야기를 구성했습니다. 아이들이 예술의 마법 속으로 빠져들어, 진실을 말하는 예술 작품을 찾는 모험을 할 수 있도록 했습니다.

변화하는 마술사

세 권의 그림책을 선정하여 활동을 설계했습니다. 각 그림책은 예술가의 변신, 운동선수의 움직임, 자연계의 생명 성장과 변화를 다루고 있습니다. 또한, 종이 모형(Paper Crafting Kit)을 활용한 창의적인 공예 활동도 마련하였습니다. 이 공예 키트의 주제는 “데이터 수집 잠수함 (Data Catch Submarine)”입니다.

종이 모형이란 무엇일까요? 종이 모형을 통해, 어린이들이 예술가와 그들의 작품을 이해하고, 예술가의 창작 과정을 배울 수 있습니다. 간단한 문구류와 재료만 있으면, 종이 모형을 완성하여 전시와 관련된 창의적인 작품을 만들어 집으로 가져갈 수 있습니다. 종이 모형은 전시에 참여한 예술가들의 작품에서 영감을 받아 디자인되었으며, 예를 들어, 超級浪 (Hyper Wave)의 작품 《유리선 (Dissociated Fuses)》이 2024년 “Beta+” 전시에서 선보였습니다.

데이터 수집 잠수함 만들기

“작은 특파원들, 여러분의 데이터 수집 잠수함을 만들어 보세요! 정보의 대양을 항해하여, 신비한 데이터를 수집하세요.”

안녕하세요, 인간(Hello Human)

이 전시는 예술가들이 AI 기술이 인간에게 미치는 영향을 작품을 통해 표현한 것입니다. 어린이 활동 주제는 “안녕하세요! 인간! AI의 신비로운 우주에 오신 것을 환영합니다”로 정했습니다. 이를 바탕으로 학습지, 오디오 가이드, 창의적인 공예 활동을 설계했습니다. 또한, “인간과 함께 놀아요”라는 주제로 그림책을 선정하고, 이를 바탕으로 활동을 진행했습니다. 관련 공예 활동으로는 “꿈의 마법 회전판 (Magic Dream Spinner)”을 주제로, 전시에 참여한 예술가의 작품을 종이 모형으로 재현했습니다.

양모린의 내면 영웅 여정

이 전시는 예술가 양모린(Yang Maolin)의 작품으로, 작품 속에는 심해어, 대만 고유의 동식물, 대만의 불상과 만화 캐릭터가 결합되어 있습니다.

- 어린이 오디오 가이드: 예술가와의 모험 “출발합니다! 싸우는 물고기 장군과 함께 항해를 떠나요! 아 귀와 함께 가장 어두운 심해 속으로 잠수하여 모험을 떠나보세요. 심해 물고기 함대와 함께 오즈의 왕국으로 모험을 떠나요. 구름표범과 함께 신비로운 숲을 탐험하세요. 만화 속 영웅들과 함께 신들의 거처를 향해 날아가 보세요.”

이 작품은 전시된 작품과 연계하여, 어린이들이 종이 모형(Paper Craft)을 통해 창의적인 작품을 완성할 수 있도록 디자인되었습니다. 또한, “깊은 바다의 귀신 왕국”이라는 주제로 종이 모형 공예 활동을 진행하였습니다. 어린이들은 전시된 작품을 바탕으로 직접 종이 모형을 제작하고, 창의적인 작품을 완성해 나갔습니다.

공사장 테마의 창의적인 공예 활동

또 다른 예시로는 “공사장 친구들(Super Builder Land)”이라는 종이 모형 공예 활동입니다. 어린이들은 점토를 이용하여 자신만의 작은 예술가 작품을 만들고, 운명의 카드를 이용하여 공사장 보드게임을 하며, 미술관에 전시된 예술가의 작품들을 찾아보는 활동을 진행했습니다.

U12 어린이 예술공간

타이베이 현대미술관의 의 U12 어린이 예술 공간은 매년 새로운 주제로 공간을 재구성합니다. 초청된 예술가들은 그림책, 벽화, 직조, 조각 등을 이용하여 어린이들이 꿈꾸는 이상적인 공간을 디자인합니다. 예를 들어, 그림책 예술가가 자신의 이야기를 입체적으로 표현하여 독특한 책꽂이를 디자인하고, 벽을 채색하며, 앉거나 눕거나 기대어 쉴 수 있는 물건을 제작합니다.

이 공간은 우주, 도시, 바다, 숲, 사막 등 다양한 테마를 바탕으로 디자인되며, 이곳에서 부모와 어린이는 탐색, 발견, 놀이의 즐거움을 경험할 수 있습니다. 어린이들은 이곳에서 놀기를 좋아하고, 부모들도 이 공간을 즐깁니다. 예술가들은 단순히 공간을 디자인하는 것에서 그치지 않고, 예술가 워크숍을 열어 직접 만든 예술 작품을 어린이와 함께 제작하기도 합니다.

“예술가들이 만드는 동화 같은 공간“

예술가는 어린이의 소망을 이야기로 표현합니다. 그림책 작가는 그 이야기를 감동적인 이미지와 색감으로 바꿔줍니다. 그리고 공간에는 수많은 작은 디테일과 숨겨진 이야기들이 담겨 있어, 탐험을 좋아하는 어린이 관객뿐만 아니라 어른 관객들도 오랫동안 잊고 지낸 어린 시절의 감정을 다시 떠올릴 수 있습니다.

2021-2025 U12 어린이 예술 공간 창작 프로젝트

2021년: 黃美惠(Huang Mei-Hui), “떠다니는 바다 식물 정원”

다양한 구조의 식물 형태로 공간을 디자인하고, 물고기 모형을 공중에 매달아 바다와 수생 식물의 이미지를 연상시킵니다. 물고기는 이야기의 소재로도 활용될 수 있습니다.

2022년: 編織藝術家(편직 예술가) 康雅筑(Kang Ya-Chu), “북유럽 숲”

각 지역의 레지던시 경험을 바탕으로 한 직조 기술을 작품에 녹여내며, 노르웨이의 전통 직조 기법을 사용해 “북유럽 숲”을 재현하였습니다. 이 작품은 울타리, 폭포, 나무집, 호수, 타이어 쿠션 등 다양한 자연 요소들을 직조 기법으로 표현하였습니다.

직조 워크숍 예시:

“털이 보송보송한 양을 키워보세요”

“손안에 따뜻함을 느낄 수 있는 이끼 만들기”

“나무를 심어보세요”

“잔디가 자라는 작은 집”

“봄의 버섯을 찾아보세요”

“소나무 속에 숨어 있는 산타클로스”

“호수 위에 잠시 앉아보세요”

이렇게 예술가가 직접 어린이와 부모를 위한 창작 공간을 만들어내고, 어린이들은 놀이, 독서, 창작을 하며 예술을 경험합니다.

부산문화재단
부산문화재단
BUSAN CULTURAL FOUNDATION