

" 함께 참여함으로 빛을 내는 공간"

<사회학원론>, <미술의 세계> 강의페어링

사회학과 4 학년 201621882 서민정, 이진희 교수님 지도

연구배경 및 목적

대중매체가 발달함에 따라 대중은 다양한 매개체들을 통해 정보를 주고 받는다. 그러나 사회적 논의가 필요한 주제들에 대해서는 기존 매체들의 표현 방식이 한계점이 있음을 인식하여 이를 보완하기 위해 접근성이 용이한 대중시설을 통해 시민들이 일상 중에 사회적 이슈에 대해 고찰하고 능동적인 참여를 이끌어 낼 수 있도록 새로운 방식을 제안하고자 한다.

사회학원론

사회학적 상상력은 '개인의 생활환경에 대한 문제'와 '사회구조에 관한 공적 문제'를 구별하는 데서 시작한다. 이런 맥락에서 사회학자 Weber는 사회과학이 추구하는 목표는 인간이 가치를 선택하고 자신이 선택한 가치에 따라 행동하는 상황에 대한 명확한 자기인식, 즉 인간이 자기 행동의 궁극적 의미를 헤아리도록 돕는 자기명확성(self-evidence)에 있다고 말했다. 이로써 인간은 사회적 위치에서 가치를 선택하고 이를 태도와 행동에 반영한다. 이는 사회적 존재로서의 인식 확립시키는 과정이다.

미술의 세계

장소는 어떤 사람의 정체성을 구성하는 핵심적인 측면이 될 수 있다. 한 사람이 살아온 장소는 그에 따른 물리적, 역사적, 문화적 속성과 함께 그 사람이 무엇을 알고 어떻게 보는지 좌우하기 때문이다. 장소는 미술의 영원한 주제가 되었으며, 정치적, 사회적, 문화적, 철학적, 시적, 심리적으로 장소를 함축하는 작업을 탐색하는 현대미술가들이 많이 존재한다.

기존 매체들의 한계점

대중매체는 크게는 두 가지 범주인 인쇄매체와 전자매체로 나뉜다. 이러한 매체들 속에서 사회적 문제가 전달되고 공론화될 때에 여러 한계와 문제점들이 발생한다. 먼저, 인쇄매체의 특성상 **일방향적으로 정보가 전달**되어 사회적 문제가 제기되었을 때 해당 언론사가 **정보를 편향적으로 전달**할 수 있으며 **정보 소비자는 수동적**으로 받아들일 수밖에 없다는 한계를 지닌다. 이러한 점을 보완할 수 있는 전자 매체 역시 사회적 문제를 공론화하는 점에서는 문제를 발생시킨다. 국가와 거대기업의 개입이 커지면서 공론장의 기능이 이들의 **이해에 따라 왜곡**되기도 하며 국가는 인터넷에 대한 규제를 통해 사회적 통합을 유지하고, 국가이익을 보호하고, 정체성을 유지하려 하며 기업 등 경제권력은 새로운 커뮤니케이션 공간으로의 진출을 통해 더 큰 이익을 획득하고, 이 공간을 통해 상업적 가치와 믿음을 확산시키려 한다. 또한 인터넷 고유의 특성인 **익명성 때문에 단순하고 무책임한 여론이 형성될 우려**가 제기될 수 있다.

새로운 공간 제시

오프라인 공간속 구현된 **사회문제 공론화 장**을 통하여서 사회적 현상에 대한 정보전달의 역할뿐 아니라 **대중의 능동적 참여**를 이끌어 내어 **성찰적 자기 인식(reflexive self-awareness)**의 과정을 제시한다.

비교 사례를 통한 MOTIVE

〈 평화의 소녀상 과 "UNCOMFORT WOMEN PROJECT" 〉
〈 소개 〉

일본군 성노예제 문제해결을 위한 정기 수요집회 1000회를 맞이하여 서울 종로구 일본 대사관 앞에 처음 세워진 '평화의 소녀상' 평화비의 모습이다. 일본대사관을 응시하고 있는 모습을 하고 있으며 옆에 작은 의자가 놓여져 있어 일본군 위안부 문제를 되새기는 체험공간이 마련되어 있다. 옆의 사진은 소녀상옆에서 시민들의 얼굴을 소녀상과 합성하는 'UNCOMFORT WOMEN PROJECT'퍼포먼스의 모습이다.

수요집회의 상징을 나타내는 평화의 소녀상은 실제 공간에서의 조형물이 미치는 영향력을 보여준다. 또한 공간의 상징과 상징을 보는 사람들로 하여금 담론을 형성하여 수요집회의 소녀상을 통해 퍼포먼스 행위들이 발생한 것처럼 2차, 3차 생성물들의 촉매제가 된다.

〈 MOTIVE 〉

- 실제공간의 상징성
- 담론의 장
- 2차 생성물들의 촉매제 혹은 배경무대

〈 분석 〉

〈 GLOBAL ART PROJECT 中 'WOMEN ARE HEROES' 〉

〈 소개 〉

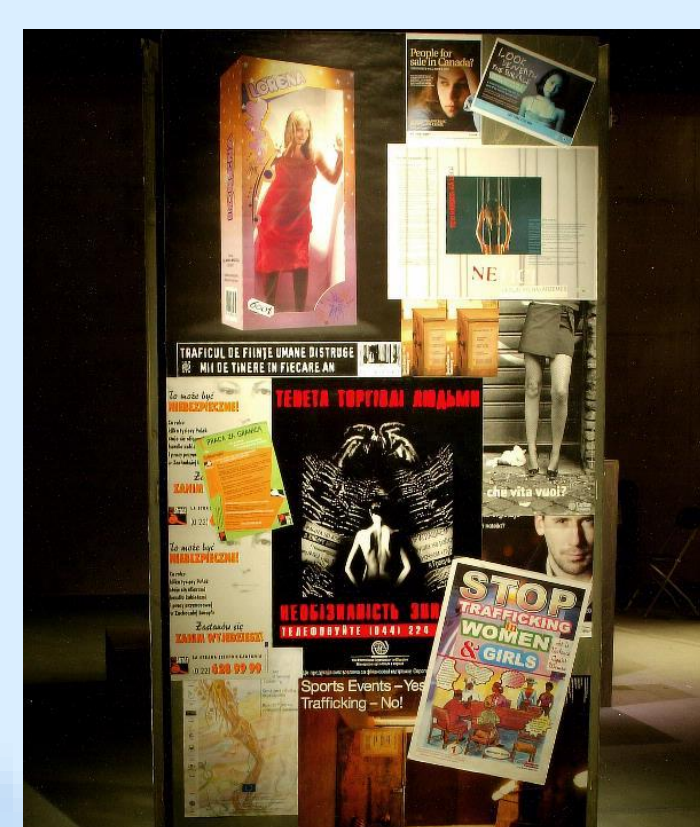
이 전시는 전쟁, 성 역할, 종교, 범죄에 희생되는 여성이 많은 지역에 '여성은 영웅이다'라는 사회적 메시지를 전달하는 프로젝트이다. 작가는 인도, 브라질, 케냐, 시에라리온 등 여성의 사회적 지위가 낮은 빈민가 삶의 터전 곳곳을 돌아다니며 지역 여성들의 얼굴과 눈 사진을 부착하였다. 그중 인도는 그림이 그려진 종이를 벽에 붙이는 것을 허락하지 않았다. JR작가는 고심 끝에 그냥 흰 종이를 벽에 붙였다. 이 종이는 그림 라인대로 풀을 문힌 것으로, 매연과 먼지가 심한 인도에서는 몇 시간만 있으면 먼지가 붙어 그림이 나타났고 현실을 타개하기 위해 생각한 작은 아이디어가 시민들에게 더 큰 재미와 감동을 주었다.

〈 분석 〉

인도에서 전시한 이 프로젝트는 시민들로 하여금 여성인권 문제에 대해서 목소리를 내는 계기가 되었고 자발적 참여의 움직임을 끌어냈다. 또한 공간을 그저 전시의 목적에서만 그친 것이 아닌 그 옆에서 축제가 일어나는 등 시민 참여로써 공간의 의미를 완성시켰다. 이 전시를 통해서 축제 혹은 다른 담론의 장이 발생하게 되었다.

〈 MOTIVE 〉

- 대중의 자발적 참여
- 대중 참여로써 공간의미 완성
- 담론의 장의 무대 제공

〈 소개 〉

'트래피킹'은 국제 무역 중에 악덕하거나 부적절한 교류를 일컫는 말이다. 국가 간의 무역 중에는 합법적인 재화의 교류도 있겠지만, 사람들을 매매하거나 문화재를 매매하는 등 어두운 부분도 도사리고 있다. 스웨덴 예테보리에 소재한 스웨덴 국립 세계 박물관의 '트래피킹'(Trafficking)'전은 최근 세계화로 인해서 사람(특히 여자나 어린이)을 사고 파는 국제 인신매매의 실태를 적나라하게 고발하여 경각심을 일으키기 위해서 기획되었다. 관람자 조사는 전시를 위해 조사를 포커스 그룹에게 보여주고 심층적인 인터뷰와 마인드맵을 통해서 의견을 모았다. 전시의 방향에 포함될 내용, 포함되지 않아야 할 내용을 전시팀에게 보고서로 전달하여 전시 기획에 반영하였다.

〈 스웨덴 국립세계 박물관의 'Trafficking'전 〉

〈 분석 〉

'관람자 조사'를 통해 대중들의 주도적 참여, 의견을 반영함으로써 전시공간이 일방적 주제 전달이 아닌 주제에 대해 토의하고 사회문제를 공론화시킬 수 있는 대화의 장이 되었다. 전시오픈 후에도 설문문을 받아 전시의 형태를 변화, 발전시킴으로 다양한 관점들이 시간의 경과에 따라 변화되고 발전된 점들을 전시물에 반영할 수 있다.

〈 MOTIVE 〉

- 전시 전 설문조사를 통한 대중들의 주도적 전시참여 및 의견반영
- 전시 오픈 후에도 의견을 수렴하여 전시의 형태를 변화 발전시킨 점

메모리얼적 공간을 보여주는 전쟁기념관을 통하여 실제 공간속 조형물이 주는 상징성과 영향력을 모티브점들로 참조하였다. 세월호 전시공간 '기억과 빛' 또한 당대의 사회문제를 기념하고 기억하고자 하는 형태를 참조하였다. 참여적 공간의 의미를 보여주는 사례는 미국에서 1930년대에 경제 대공황을 극복하기 위해 국가 정책의 일환으로 벽화, 포스터, 추상 조각과 같은 공공미술이 골목에 전시된 사건이다. 이 사례를 통해 당대 사회 문제를 공공미술 및 행위로써 표현함을 모티브 삼게 되었다. Candy Chang의 'Before I die...'작품은 대중들이 죽기전에 당신이 하고 싶은 혹은 해야 하는 것들을 적어 내려갈 수 있는 벽화를 전시하여 대중들이 이에 자신의 생각과 감정을 표현함으로써 완성되는 참여적 작품이다. 이 작품을 통하여 대중 참여로써 공간이 완성되고 의미를 지니는 점을 참조하였다

공간 구성 메뉴얼

1. 사회적 논의 주제 설정

전시 예시

'사이버상 표현의 자유는 어디까지 허용되어야 하는가'

2. 사전 대중 설문조사

사회적 논의 주제에 대한 정보를 제공하고 이에 대한 대중의 생각과 의견을 수렴하여 전시 기획단계에 반영한다. 이는 전시 공간이 대중의 자발적인 의견으로 구성된 담론의 장으로 발전시키는 데 기여한다.

왜 범위가 규정되어야 하는지, 인권침해의 범위, 개인의 표현의 자유, 인권 침해로 인한 피해 사례, 표현의 자유가 규제된 사례 등등 의견 수렴

3. 공간 및 조형물 구상

여러 section을 구성하여 사회적 문제에 대한 정보 전달, 사전설문조사 내용, 논제의 각 분야 전문가들의 의견, 예술가 참여, 전시제작 과정영상, 퍼포먼스 및 행사 무대, 전시참여자 의견 표출의 장, 전시 관람 후 피드백 설문조사의 공간으로 구성한다.

설문조사 data들을 통해 전시 기획

4. 대중 시설 Select

유동인구가 많고 다양한 직군이 접촉할 수 있는 공간을 선택한다 ex) 대학가, 광화문, 광장, 젊음의 거리 등

광화문

5. 공간 설치

공간설치

6. 전시 설문 조사

전시 마지막에 QR인식을 통하여 즉각적인 의견 수렴이 가능한 방식으로 설문조사 구성

전시에 미흡한 점, 반영되었으면 하는 부분 등

7. 전시 및 공간 변경

수렴된 의견들을 토대로 공간 및 조형물 구상 기획단계를 거쳐 다양한 관점들과 의견이 반영된 전시 공간을 재구성한다.

수렴된 의견들을 바탕으로 재 기획하여 공간 구성

연구 의의 및 한계점

위와 같은 전시 공간은 새로운 형태의 사회적 담론의 장이 되어 대중들의 사회문제에 대한 관심과 능동성을 이끌어 내는 효과 뿐만아니라 전시 공간에 주인의식을 부여하여 자신의 의견이 또다시 사회에 어떤 영향을 미치는 지 경험하게 한다. 이러한 과정들은 사회적 현안에 대한 시민들의 자발적 참여의식을 증진시킬 뿐 아니라 민감한 사회문제를 덮어두려는 사회분위기를 환기시키고 더욱 더 자유롭게 문제상황에 대해서 의견을 표하는 사회로의 발전을 도모한다. 한계점으로는 우선 대중시설에 설치되는 전시형태임으로 대중시설의 규모와 크기의 제약을 받으며 공간상의 제약이 뒤따른다. 또한 사회문제가 달라질 때마다 공간을 재형성하고 이를 유지하고 보수하는 점에 있어서 세부적인 대안이 필요하다. 이를 통해 사회 문제에 대한 대중 참여도 및 자발성의 효과를 검증해내기 힘들다는 점도 이 연구에서 재고되어야 할 점이다.