

제5회 서울은미술관 공공미술 컨퍼런스

변화된 문화지형도와 공공성
_공공예술과 대중문화

Public Art and Popular Culture

PROGRAM BOOK

Session I

새로운 문화지형도, 공공미술
New Cultural Topography, Public Art

Speaker

캐서린 지라드 란타뉴
Catherine Girard Lantagne

•
캐나다 | QDS 파트너십 프로그래밍 & 제작 디렉터
Canada | Deirector of Programing and
Production, Quartier des
Spectacles Partnership

-
- 現 QDS 도시활성화 프로그래밍 디렉터
 - 前 전 몬트리올 예술위원회 심사위원
 - Programming Director Relance Centre-Ville - Quartier des Spectacles Partnership.
 - the former of Jury member - Conseil des arts de Montréal (Montreal Council of Arts)

도시변화와 문화활동이 시민에게 주는 의미

city change, cultural activities and citizens implication

캐서린 지라드-란타뉴

Catherine Girard Lantagne

몬트리올 시내에 위치한 카르티에 데 스펙터클(Quartier des Spectacles)은 이 도시의 문화 중심지이다. 북미에서 최고로 다양하고 큰 문화 공간들이 이 문화 특구 안에 있다.

몬트리올 시민들과 방문객들은 무려 40개나 되는 축제와 8개의 활기 넘치는 공공 공간에 매료되어 흥미를 느끼며, 연중 내내 밤낮 없이 무리를 지어 카르티에로 향한다. 카르티에 데 스펙터클 면적은 1km이며, 총 28,000명 이상을 수용할 수 있는 좌석을 갖춘 30여 개의 공연장과 바(Bar)가 있고, 전시공간이 약 40개, 영화관도 여러 개 있다. 젊은 층과 노년층 모두가 신진 및 기성 예술가들의 작품을 보려고 카르티에에 찾아온다. 예술적인 조명 디스플레이들은 이 독특한 장소에 활기를 넘치게 하고 들뜬 분위기를 반영하고 있어 인상적이다. 하루도 빠짐없이 적어도 한 장소에서는 문화 활동이 일어나고 있다.

100년이 넘는 긴 역사를 자랑하는 카르티에 데 스펙터클 지역은 언제나 몬트리올에서 문화와 오락으로 인기 있는 명소였다. 2003년에 카르티에 데 스펙터클 파트너십(Quartier des Spectacles partnership)이 창설되면서 공식적으로 카르티에가 성취하려는 목적이 정해졌다. 카르티에는 자체적인 시각적 정체성을 확립하고, <살며, 배우며, 창조하고 즐기는 도심지 : Live, Learn, Create and Entertain Downtown>라는 비전을 공유하였다. 카르티에 데 스펙터클 파트너십의 사명은 공공 기관 및 다양한 지역 이해 관계자들과 협력하여 도시, 관광, 사회 및 경제적 고려사항을 모든 액션에 통합함으로써 카르티에의 문화적 가치를 개발하고 증진시키는 데 적극적으로 기여하는 것이다.

카르티에 데 스펙터클의 예술-문화 활동과 도시의 변화 : 자르덴 가멜린

다양하고 문화적으로 풍요로운 축제 생활공간!

자르덴 가멜린(Les Jardins Gamelin)은 카르티에 데 스펙터클에서 주목할 만한 도심 공공 공간 재생 실험 결과물이다. 평화로운 공동 거주와 포용에 중점을 두고, 사람들을 환영하도록 독특하게 설정한 것이 특징이다. 몬트리올의 믿을 수 없을 정도로 풍부하고 다양한 예술 현장을 반영하는 무료 프로그래밍과 인간적인 규모로 유명하다. 활기차고 즐거운 생활 공간으로 설계되어, 따뜻한 계절을 최대한 활용하기에 매우 이상적인 장소이다. 그러므로 수천 명의 몬트리올 시민들과 방문객들이 자르덴 가멜린에서 함께 모이고, 즐기고, 휴식을 취하는 것은 지극히 당연하다.

2015년 봄. 플라스 에밀리에 가멜린 광장은 5월부터 9월까지 자르덴 가멜린을 오픈하여 카르티에 데 스펙터클 거주자들과 방문객들에게 새로운

모습을 선보였다. 카르티에 데 스펙터클 파트너십은 그 지역의 이해관계자들과 긴밀히 협력한다. 몇몇 지역 단체들은 자르탱에서 사회 구조(outreach) 역할을 하거나, 광장을 자주 찾아오는 소외 계층들을 참여시키는 공중 보건 프로젝트를 운영한다. 카르티에 데 스펙터클 파트너십은 사회봉사 역할을 수행하는 주요 단체들과 긴밀히 협력하여 이 계획을 추진하고 있다. 이 중요한 도심지가 널리 인정받는 명소로 자리매김 하도록 도와준 단체들로는 빌레 마리 자치구, 몬트리올 경찰청, 사회복지단체 및 도심녹지개발 비영리단체 등이 있다.

공공 미술의 방향 및 시민과의 협력 : 몬트리올의 COVID-19에 대한 반응

몬트리올 시내는 팬데믹으로 심각한 영향을 받았다. 여름철을 맞아 지역 활성화를 위해 공동의 노력이 필요했다. 발레리 플랜테(Valerie Plante) 시장은 이 지역에 방문객 왕래를 증가시키고 활동을 촉진시키기 위한 행동 계획을 개발하고 시행할 것을 카르티에 데 스펙터클 파트너십과 몬트리올 상공 회의소에 위임했다.

7월 중순부터 10월까지, 5개 구와 9km²에 이르는 지역에 걸쳐, 공공 공간을 재설계했고 광범위한 문화 활동이 이루어졌다. 경제 활성화를 위해 이곳에 많은 사람들이 오게 하려면 공공장소를 안전하게 유지하면서, 도심 지역에 활기를 불어넣는 것이 반드시 필요했다. 몬트리올 시내를 하루 유동 인구가 60만으로, 근로자 31만 명, 학생 10만 명이 지나다니고, 연간 관광객은 천백만 명이 오는 곳이다. 도심 속 체험이 도시를 탈바꿈했고, 새로워진 환경과 일련의 활동들로 더 매력적이고 안전하며 친근하고 재미있게 되었다.

안전한 공공 공간 / 예술 / 생기(animation)

몬트리올에 기반을 둔 창작자들은 사람들이 공공 광장에서 지역 사업체가 판매하는 음식을 사 먹도록 몇몇 광장들을 디자인했다. 정오부터 밤11시까지 주 7일 동안 문을 열었으며, 광장마다 살균 스테이션을 설치했다. 몬트리올 시는 임시조례를 제정하여 이 공간에서 사람들이 술 마시는 것을 예외적으로 허용했다.

공공미술로 꾸며진 휴식 공간인 "플라콧 아트(Placott'arts)" 형태로 수많은 예술적 "정차지(피트스톱 : pitstops)들"이 설치되었다. 몬트리올에서 활동하는 예술가, 디자이너, 사업체들이 디자인했고, 시내에 있는 상징적인 장소들을 신선한 시각으로 보게 만들어 주었다. 예술기관인 매시브아트(MASSIVart)와 협력하여 제작되었다.

매주 주말이면 음악가, 무용수, 배우, 거리 예술가, 서커스 공연자, 즉흥 예술가들이 지역 공공 광장 보행로에 활기를 불어넣는 깜짝 공연을 했다. 매주 주말마다 지역 신홍 아티스트들이 모바일 카바레에 출연했다.

협력하여 일하기

1. 몬트리올 시, 메트로폴리탄 몬트리올 상공회의소, 몬트리올 관광청과 협력

- 지역경제 활성화를 위한 강력한 제안
- 공동 마케팅-커뮤니케이션 전략
- 공유 자원 및 이니셔티브

2. 5개 CDA(상업개발협회)와 협력

- CDA와 함께 창조적인 협력 및 공동 자금 지원
- 주간 통신 가이드라인
- CDA에 대한 물류 및 통신 지원

3. 기타 협업

- 전국 방송 매체와의 콘텐츠 및 가시성(visibility) 파트너십
- 지역 스튜디오와의 콘텐츠 파트너십
- 운송 당국 및 주요 기관들과의 가시성 파트너십

4. 시민, 기업, 예술가를 위한

- 16개의 야외 도시 광장, 테라스
- 7개 장소에 9개의 예술 설치물·시설
- 575명 이상의 창작자 및 아티스트 참여 및 280개 이상의 팝업 공연

Located in downtown Montreal, the Quartier des spectacles is the city's cultural heart. Within its boundaries, you will find the highest concentration and the greatest diversity of cultural venues in North America.

All year round, day or night, Montrealers and visitors head to the Quartier in droves, captivated and intrigued by its eight vibrant public spaces and no less than 40 festivals. The Quartier des spectacles covers an area of 1 km², encompassing some 30 performance halls and bar venues with a collective seating capacity of more than 28,000, approximately 40 exhibition spaces and several cinemas. A plethora of locations where both young and old come to discover the work of emerging and established artists. During their visit, they discover artistic luminous displays that highlight the Quartier's effervescence and mirror the vitality of this unique destination. Not a single day goes by without some cultural activity taking place at one of its venues.

With a history stretching back more than 100 years, the Quartier des spectacles neighbourhood has always been a popular cultural and entertainment destination in Montreal. In 2003, the Quartier's purpose was officially defined with the creation of the Quartier des spectacles Partnership. The Quartier acquired its own visual identity and a shared vision: Live, Learn, Create and Entertain Downtown. The mission of the Quartier des Spectacles Partnership is to actively contribute, in collaboration with public authorities and various area stakeholders, to the development and promotion of the cultural value of the Quartier by integrating urban, touristic, social and economic considerations into every one of its actions.

QUARTIER DES SPECTACLES' ARTISTIC CULTURAL ACTIVITIES AND CITY'S CHANGE : THE JARDINS GAMELIN

A diverse, culturally rich, festive living space !

Les Jardins Gamelin is a remarkable downtown public-space revitalization experiment in the Quartier des Spectacles. With a focus on inclusiveness and

peaceful cohabitation, the space features a uniquely welcoming setup, notable for its human scale and free programming reflecting Montreal's incredibly rich and diverse arts scene. The space is designed to be a lively, enjoyable living space – an ideal place to make the most of the warm season. It comes as no surprise that thousands of Montrealers and visitors have adopted Les Jardins Gamelin as a place to gather, have fun and relax.

In the spring of 2015, Place Émilie-Gamelin showed a new face to Quartier des Spectacles residents and visitors with Les Jardins Gamelin, open from May to September. The Quartier des Spectacles Partnership works closely with the area's stakeholders. Several local organizations play a social outreach role in the Jardins or run public health projects involving members of marginalized groups who frequent the square. The initiative is produced by the Quartier des Spectacles Partnership in close collaboration with organizations that play a key social outreach role. The borough of Ville-Marie, the Service de police de la Ville de Montréal, Sentier Urbain, the Société de développement social and Cactus are among the organizations that help make this important downtown location an appreciated destination.

DIRECTION OF PUBLIC ART AND COLLABORATION WITH CITIZENS : DOWNTOWN MONTREAL REACTION TO COVID-19

Downtown Montréal was seriously impacted by the pandemic. Concerted efforts were required to revitalize the area for the summer season. The Quartier des Spectacles Partnership and the Chamber of Commerce of Metropolitan Montréal were mandated by the mayor, Ms. Valerie Plante, to develop and implement an action plan to stimulate activity and increase visitor traffic in the area.

From mid-July through October, a wide array of cultural activities and redesigned public spaces emerged over an area encompassing five districts and spanning over 9 km². Animating the downtown area, in safe public spaces, was

essential to the vitality of Montreal's economic core, usually home to more than 600,000 persons per day or 310,000 workers, 100,000 students and 11M tourists per year. The downtown experience was transformed. A refreshed environment and a series of activities made the districts more attractive, safe, friendly and fun, for all.

SAFE PUBLIC SPACES / ART / ANIMATION

Several public squares were designed by a Montreal-based creatives to encourage the purchase of meals from local businesses. Open 7 days a week from noon to 11 p.m. they all included sanitizing stations. A temporary ordinance by the city of Montreal exceptionally allowed alcohol consumption in these spaces.

Numerous artistic "pitstops" were set up in the form of "Placott'arts" – rest areas decorated with public art. Designed by Montreal-based artists, designers and collectives, they provided a fresh perspective on iconic downtown locations. They were produced in collaboration with MASSIVart.

Surprise performances popped-up every week-end, with musicians, dancers, actors, street artists, circus performers and improv artists animating the pedestrian streets the area's public squares. A mobile cabaret also featured local emerging artists every week-end.

Working hand-in-hand

1. Collaborating with the City of Montreal, the Chamber of Commerce of Metropolitan Montréal and Tourism Montreal
 - o Strong proposal to encourage the local economy
 - o Joint marketing-communications strategy and toolbox
 - o Shared resources and initiatives

2. Collaborating with 5 Commercial Development Associations (CDAs)
 - o Creative collabs and co-funding with CDAs

- o Weekly communications guidelines
- o Logistical and Communications support to CDAs

3. Other collaborations

- o Content and visibility partnership with national broadcast media
- o Content partnership with local studios
- o Visibility partnership with transport authority and major institutions

4. For citizens, businesses, artists

- o 16 outdoor urban squares, terrasses and concepts
- o 9 artistic installations in 7 locations
- o 575+ creatives and artists involved & 280+ pop-up performances

