

2019 국제 심포지엄
2019 International Symposium

제주댄스빌리지 조성을 통한
국제도시 제주의 이미지 고양

Promotion of the Image of International City Jeju
Through the Development of Jeju Dance Village

2019. **5. 29** WED **13:30**

제주 메종글래드 제이드홀

주최

주관

제주국제댄스포럼 운영위원회

후원

2019 국제 심포지엄
2019 International Symposium

**제주댄스빌리지 조성을 통한
국제도시 제주의 이미지 고양**

Promotion of the Image of International City Jeju
Through the Development of Jeju Dance Village

2019 국제 심포지엄

제주댄스빌리지 조성을 통한 국제도시 제주의 이미지 고양

사회 **신동엽**

연세대학교 경영대학 매니지먼트 분야 교수, (재)전문무용수지원센터 이사

13:30~ 13:35	개회사	
13:35~ 13:45	인사말	김철웅 제주댄스빌리지 추진위원장
13:45~ 13:45	축사	김동호 (전)부산국제영화제 이사장
13:45~ 14:15	기조강연 문화콘텐츠 강화를 통한 제주 국제자유도시 매력도 제고방안	김태석 제주특별자치도의회 의장
14:15~ 14:45	발제 1 브랜드 문화예술 상품을 통한 지역 활성화	김태관 제주아트센터 공연기획자
14:45~ 15:15	발제 2 무용 프로그램을 통한 네트워킹 확장과 국제교류 - 스페인 그랑 카나리아 섬 마스단자 축제를 중심으로	Natalia Medina 스페인 마스단자 축제 예술감독
15:15~ 15:45	발제 3 제주댄스빌리지 조성 및 운영 프로그램	장광열 제주국제축제공찬위원회 예술감독
15:45~ 16:05	휴식	
16:05~ 16:35	토론	Yoshiko Swain 후쿠오카프린지댄스페스티벌 예술감독 Batarita 헝가리 Touchpoint Art Foundation 대사 이정인 오스트리아 Redsapata-Tanzfabrik 상주 안무가 홍민아 제주문화중개소 예술감독
16:35~ 17:00	종합토론	

2019 International Symposium

Promotion of the Image of International City Jeju Through the Development of Jeju Dance Village

Moderator **Shin Dong-youb**

Professor of Management Department, School of Business, Yonsei University; Board member, Dancers' Career Development Center

13:30~ 13:35	Opening address	
13:35~ 13:45	Greeting	Kim Cheolung Chairman, Jeju Dance Village Development Committee
13:45~ 13:45	Congratulatory Address	Kim Dong-ho Former Chairman of Busan International Film Festival
13:45~ 14:15	Keynote Speech Ways to enhance the charm of Jeju Free International City through cultural content	Kim Tae-suk Chair person of Jeju Special Self-Governing Provincial Council
14:15~ 14:45	Presentation 1 Revitalization of the region through brand culture & arts commodities	Kim Tae-gwan Performance planner, Jeju Arts Center
14:45~ 15:15	Presentation 2 Expansion of networking and international exchanges through dance programs - MASDANZA Festival of the Canary Islands, Spain	Natalia Medina Artistic Director of MASDANZA Festival of Spain
15:15~ 15:45	Presentation 3 Development and operation program of Jeju Dance Village	Jang Kwang-ryul Artistic Director, Jeju International Improvisation Dance Festival
15:45~ 16:05	Intermission	
16:05~ 16:35	Discussion	Yoshiko Swain Artistic Director, Fukuoka Dance Fringe Festival Batarita Hungarian Touchpoint Art Foundation ambassador Lee Jung-in Choreographer, Redsapata-Tanzfabrik in Austria Hong Min-ah Artistic Director, Jeju Culture Brokerage
16:35~ 17:00	General Discussion	

무용예술과 국제도시 제주의 만남.

<2019 제주 국제 댄스포럼>이 5월 28일부터 5월 31일까지 제주도 일원에서 개최됩니다. <2019 제주 국제 댄스포럼>은 국제 심포지엄을 비롯하여, 제주 상가리 문화공간 마루의 개관, 2019 무용인한마음축제 in 제주, 제4회 제주국제즉흥춤축제 등 다양한 프로그램으로 채웠습니다.

오늘 국제 심포지엄에 참석해 주신 여러분께 감사 인사드립니다.

심포지엄에서는 <제주댄스빌리지 조성을 통한 국제도시 제주의 이미지 고양>이라는 주제를 가지고 3명의 발제자가 다양한 관점으로 이야기를 나눌 예정입니다. 심포지엄을 통해 국제적 예술공간인 제주댄스빌리지의 조성을 위한 다양한 방안을 모색하는 시간이 되기를 기대합니다.

이번 심포지엄을 위해 사회를 맡아주신 신동엽 교수님과 발제를 맡아주신 김태관 제주아트센터 공연기획자님, Natalia Medina 스페인 마스단자 축제 예술감독님, 장광열 제주국제즉흥춤축제 예술감독님에게 감사의 인사를 전합니다.

또한 토론자로 함께 해주신 Yoshiko Swain 후쿠오카프린지댄스페스티벌 예술감독님, Batarita 헝가리 Touchpoint Art Foundation 대사님, 이정인 오스트리아 Redsapata-Tanzfabrik 상주 안무가님, 홍민아 제주문화증개소 예술감독님께도 감사드립니다.

마지막으로 (재)전문무용수지원센터에 많은 격려와 지원을 해주시는 문화체육관광부와 한국문화예술위원회 관계자 여러분 그리고 제주국제댄스포럼 운영위원님들께도 깊은 감사드립니다.

(재)전문무용수지원센터 이사장

박인자

International City Jeju and Dance Performance Arts United

The <Jeju International Dance Forum 2019> was held from May 28 to May 31 across Jeju. The <Jeju International Dance Forum 2019> was filled with various programs, including international symposium, opening of Jeju Sangari Korea Dance House, Gala Performance 2019, and the 4th Jeju International Improvisation Dance Festival.

I deeply thank all of the participants for taking part in today's International Symposium.

In the Symposium, three speakers will present various perspectives of their thoughts under the theme of "Promotion of the Image of International City Jeju Through the Development of Jeju Dance Village." I hope the Symposium will offer an opportunity to explore various ways to build and grow Jeju Dance Village together, which will be an international space for arts.

I extend my deep gratitude to Professor Shin Dong-young for moderating the Symposium; to Jeju Arts Center performance planner Kim Tae-gwan, Artistic Director Natalia Medina of MASDANZA Festival in Spain, and Artistic Director Jang Kwang-ryul of the Jeju International Improvisation Dance Festival for making a presentation today.

My special thanks also go to discussants: Artistic Director Yoshiko Swain of Fukuoka Dance Fringe Festival, Ambassador Batarita of the Touchpoint Art Foundation of Hungary, Choreographer Lee Jung-in of Redsapata-Tanzfabrik, and Art Director Hong Min-ah of Jeju Culture Brokerage House.

Lastly, I deeply thank the Ministry of Culture, Sports, and Tourism and Arts Council Korea officials for their strong support and heart-felt care for Dancers' Career Development Center.

President of Dancers' Career Development Center

Park In-Ja

국제자유도시를 지향하는 제주도에 무용의 콘텐츠를 더하자는 취지로 시작된 제주 국제 댄스포럼이 지난해에 이어 두 번째로 성공적으로 열리게 됨을 관계자의 한 사람으로서 아주 기쁘게 생각합니다.

그리고 제주댄스포럼의 궁극적 지향점인 제주댄스빌리지로 나아갈 전진기지 역할을 수행할 '상가리 문화공간 마루'도 5월 28일 개관하였습니다.

제주댄스빌리지라는 구상이 나온 지 1년여 만에, 제주 국제 댄스포럼이 개최된 지 1년도 채 되지 않은 시점에 이러한 성과를 거둔다는 것은 정말 놀라운 일이 아닐 수 없습니다.

이 모든 게 고향이 제주가 아님에도 제주댄스빌리지의 공익적 가치에 공감하고 조성에 열정을 더하고 있는 장광열·이해준 교수님, 아리랑국제방송 진행진 PD님의 조력 속에, 이들과 함께 제주댄스빌리지 구상의 공동 저작권자로서 제주 국제 댄스포럼을 주관하는 (재)전문무용수지원센터 박인자 이사장님의 헌신적인 노력과 탁월한 추진력 덕분이 아닐까 합니다.

물론 수레가 한쪽 바퀴로만은 굴러갈 수 없기에 제주도에서 의기투합한 김희숙 제주춤아카데미 대표·김길리 한국발레협회 제주지회장·김태관 문화예술학 박사 등 저희 제주댄스빌리지 제주지역 추진위원들이 반대쪽의 훌륭한 한쪽 바퀴가 되고 있다는 말씀도 자랑스럽게 전해드리고 싶습니다.

제주도에 댄스빌리지 전진기지가 상가리 문화공간에 마련된 만큼 이제는 도내 무용인을 포함한 도민들도 적극 관심을 갖고 같이 키워나가야 한다고 봅니다.

제주댄스빌리지는 무용의 연습·제작 및 공연을 도민과 관광객들에게 보여주는 동시에 교육과 취미활동을 지원함은 물론 치매예방 등 무용을 활용한 치유까지도 병행할 계획입니다.

이처럼 제주댄스빌리지는 무용의 알파에서 오메가를 담아내는 프로젝트로 추진, 제주도엔 대외 경쟁력을, 도민들에게는 격조 높은 문화를 선사하게 될 것입니다.

무용을 사랑하는 사람들이, 제주가 좋다는 이유만으로 제주에 좋은 프로젝트를 추진하고 있는 만큼 소중한 뜻에 힘을 보태 훌륭한 무용 문화의 결실을 거두고 향유할 수 있었으면 좋겠습니다.

오늘 이 자리가 제주댄스빌리지의 성공적 추진을 위한 고견을 나눌 뿐만 아니라 제주댄스빌리지의 필요성과 가능성을 도민 여러분과 함께 공감할 수 있는 자리가 될 수 있었으면 하는 바람입니다.

제주댄스빌리지 추진위원장
김철웅

I am pleased to be part of the successful opening of the Jeju International Dance Forum that was inaugurated last year aiming to add the content of dance to Jeju that desires to be a truly free international city.

And it is timely that "Korea Dance House Maru" opened on May 28, which will serve as an advance base of Jeju Dance Village, an ultimate destination of the Jeju Dance Forum.

It is truly remarkable that we achieve so much in such a short period of time in just over one year after Jeju Dance Village was envisioned and within one year after the Jeju International Dance Forum was held.

We owe all of this achievement to Professor Jang Kwang-ryul and Professor Lee Hae-joon who empathized with the public value of Jeju Dance Village and devoted themselves to its development although they do not hail from Jeju; to Producer Jeon Haeng-jin of the Arirang International Broadcasting Foundation who spared no efforts in support of the Village; and to the dedication and powerful drive of President Park In-ja of the Dancers' Career Development Center which organizes the Jeju International Dance Forum as a co-copyright holder of Jeju Dance Village plan.

We know it takes two wheels to drive a cart, and I am proud to announce that Jeju Dance Village Development Committee Members are serving excellently as the other combined wheel of Jeju Dance Village development, including President Kim Hee-sook of Jeju Dance Academy and President of Kim Gilli of the Korea Ballet Association Jeju and Dr. Kim Tae-gwan, an expert in culture & arts.

As Korea Dance House Maru is launched as the advance base of Jeju Dance Village, now it is time

for the Jeju Provincial citizens, as well as dancers in the Province, to take interest in and grow the Village together.

Jeju Dance Village will not only share the dance practices, production, and performances with its Provincial citizens and tourists and provide support for education and activities for hobbies, but also engage in activities of healing through dance, such as prevention of dementia.

As such, Jeju Dance Village will be groomed and promoted as a project that covers a full range of activities through dance, giving the Province of Jeju an external competitive edge and providing its Provincial citizens with a premium quality of cultural experience.

Dance lovers are committed and devoted to this good project for the sole reason that they love Jeju, and I hope everyone else will join me in making efforts to bear great cultural fruits of dance, and share and enjoy the fruits together.

I hope today's setting will not only allow us to share insights into successful development of Jeju Dance Village but also enable us to share the need and great potential of Jeju Dance Village with the Provincial Citizens.

Thank you.

Kim Cheolung

Chairman, Jeju Dance Village Development Committee

2019 국제 심포지엄

2019 International Symposium

발제 I

브랜드 문화예술 상품을 통한 지역 활성화

Presentation I

Revitalization of the region through
brand culture & arts commodities

발제자

김태관

Kim Tae-gwan

제주아트센터 공연기획자
한국음악협회 제주특별자치도지회 감사
한국관악협회 제주특별자치도지회 부회장
제주대학교 강사
제민일보 칼럼니스트

(전) 서귀포예술의전당 공연기획자
제주관광대학교 초빙교수, 제주한라대학교 강사
제주테크노파크 문화콘텐츠부 연구원

제주대학교(관악 전공) 학사(음악학)
단국대학교(경영대학원 예술경영학 전공) 석사(경영학)
추계예술대학교(문화예술행정경영 전공) 박사(문화예술학)

Performance planner, Jeju Arts Center
Auditor, Jeju Branch of The Music Association of Korea
Vice President, Jeju Branch of Korea Brass Band Association
Lecturer, Jeju University
Columnist, Jemin Daily News

Former) Performance planner, Seogwipo Arts Center
Visiting Professor, Jeju Tourism University /
Lecturer, Cheju Halla University Researcher, Culture
Content Division of Jeju Techno Park

B.A.(Musicology), Jeju University(Brass Major)
M.A.(Business Administration), Dankook University
(Arts Management, School of Business Administration)
Ph.D.(Science of Culture and Arts), Chugye University for the
Arts(Culture and Arts Management Major)

브랜드 문화예술 상품을 통한 지역 활성화

김태관

제주아트센터 공연기획자

I. 서론 : 제주의 문화자원과 환경 변화

1. 제주의 문화자원

제주의 문화자원 : 제주는 2002년 생물권보존지역, 2007년 세계자연유산, 2010년 세계지질공원에 선정되어 자연과학분야 3관왕을 달성하였고 2011년 세계7대 자연경관에 선정되었음.

- 또한, 문화분야에서는 2009년 제주칠머리당 영등굿이 유네스코 세계무형문화유산에 등재되었고, 2016년 제주해녀문화가 유네스코 문화유산에 선정되면서 제주의 환경과 문화에 대한 관심이 세계적으로 집중되고 있음.

2. 제주의 문화인프라

제주의 문화인프라 : 487개(공연 약330, 전시와 문학은 약150)의 문화예술단체가 활동중이고 487개) 음악단체가 155개로 가장 많고, 무용이 22개 단체로 무용분야는 열악한 상황임.

- 도내 문화예술 활동건수는 매해 약1800회에 달하고 약55%가 음악분야임.
- 그중 무용은 35회로 4% 정도로 무용분야는 열악한 상황임. 지역의 균형적인 공연예술 분야 발전을 위하여 예술의 자유로움, 다양성, 창의성을 위해서는 춤, 무용, 발레 분야의 활성화가 필요함.

II. 본론 : 제주의 문화환경 및 브랜드문화상품

1. 제주 문화환경 변화와 주요 문화정책 과제

제주도 인구는 2019년 현재 약70만명으로 이중 제주시에 50만명의 인구가 밀집되어있고 제주를 방문한 국내외 관광객은 연간 약1500만 명으로 추정.

- 또한, 제주지역 유입인구를 보면 2010년 440명이지만, 이주 열풍이 불어 닥친 2013년부터는 7,823명으로 치솟음. 이후 2014년 1만 1,112명, 2015년 1만 4,257명, 2016년 1만 4,632명, 2017년, 2018년까지 지속적으로 연속 1만 명을 돌파하고 있음.

문화체육관광부가 발표한 '2017 문예연감' 조사결과에 따르면 우리나라 전체 문화예술 활동 건수는 2016년 4만6천101건으로 2015년의 4만2,968건에 비해 7.3% 증가함.

- 시시각각 변화하는 제주의 경우에는 이보다 확연하게 증가한 것을 볼 수 있는데, 2016년 제주지역 문화예술 활동 건수는 855건으로 2015년 688건에 비해 24.3%나 확대됨.
- 또한, 인구 10만 명당 문화예술 활동 건수가 가장 높은 곳은 제주로 133.3건으로 조사됐으며, 뒤를 이어 서울(124.4건), 강원(93.1건), 광주(87.4건), 대구(87.1건), 전북(79.3건), 부산(74.0건), 대전(65.9건), 울산(60.1건), 전남(54.5건), 경남(50.1건), 세종(49.0건), 충남(45.4건), 충북(43.2건) 순이었다. 전국 평균은 66.4건으로 제주는 문화예술활동의 핫플레이스로 부상중임.

2. 공연 문화상품의 사례

가. 문화콘텐츠 및 공연상품

공연계를 대표하는 '오페라의 유령'은 1986년 런던에서 시작하여 지금까지 전 세계 14개국 92개 도시에서 공연을 하며 명성을 이어가고 있으며 4조원 이상의 매출, 관람 인원 6천만 여명으로 영화와 연극, 뮤지컬을 통틀어 20세기 가장 성공한 공연으로 기록되고 있음.

한국에서는 1999년 PMC 프로덕션(대표 송승환)의 '난타'가 처음으로 에든버러 프린지 페스티벌에 참가하여 성공한 이후 전용관 장기공연 및 브로드웨이 진출 등을 통해 한국의 대표 '문화상품'으로 자리매김하였고, 2005년 에든버러 프린지 페스티벌에서 박스오피스 1위를 한 '점프'는 2006년에는 공식 초청되어 이제는 세계적인 문화콘텐츠로 성장하였음.

또한 2007년에는 '보이책'이나 '비보이를 사랑한 발레리나' 등은 에든버러 프린지 페스티벌을 통해 한국을 대표하는 문화상품으로 성장하였음. 특히 '점프'는 기와지붕, 창호지 문, 평상, 한복 등 한국적 소품을 활용한 무대구성과 한국 전통 무술인 태권도와 태권을 활용한 화려한 동작 및 무대 의상, 배경 음악까지 모두 한국적 스타일인 작품으로 더욱 의미가 있음.

나. 국내외의 문화예술축제

수많은 축제 중에 에든버러성에서 개최되는 군악대축제는 1950년에 시작하여 매해 약 20만명이 관객으로, 이로 인한 지역경제 파급효과가 연간 1,320억원에 달한다고 한다. 또한 오스트리아 잘츠부르크음악페스티벌은

1) 문화체육관광부 한국문화예술위원회(이하 문예위) '2017문예연감'

빈필하모닉, 베를린 필하모닉, 런던 심포니와 이를 지휘하는 세계적인 지휘자와 연주자들 및 세계의 클래식 스타들이 이 작은 산골도시에 모여든다. 잘츠부르크는 천재 음악가 모차르트와 전설의 지휘자 카라얀의 고향이자 주 활동 지역이고 영화 '사운드 오브 뮤직'의 배경이 되는 도시이다. 이 축제는 1920년 시작하여 매해 200여회의 공연에 약30만 명의 관람객으로 경제파급효과는 약2,000억원에 달한다고 한다.

우리나라의 주요음악축제 : 대구국제오페라축제는 대구시의 문화산업 육성책의 하나로, 대구를 브랜드하는 국제적 문화상품으로 개발할 계획으로, 2003년 8월 대구오페라하우스 개관과 함께 시작되어 현재 우리나라 오페라의 중심지로 자리매김 중이다. 또한, 통영국제음악제는 1999년부터 시작하여 매해 관객 또한 약30%가 외국인일 만큼 외국에서의 인지도가 높다. 통영시의 인구는 2017년 기준 약 13.5만 명으로 지역의 소도시이지만 통영국제음악당이 건립되면서 이 공간을 중심으로 운영되고 있는 전문음악축제이다. 그리고 강원도의 자연환경과 수준높은 클래식음악과 여름음악캠프 등을 연계하여 외국인에게 보다 인기있는 대관령국제음악제는 음악을 통해 지역을 브랜드하는 문화상품으로 알려져있음.

제주브랜드 문화상품 제주국제관악제 : 우리나라를 대표하는 음악축제로 평가받는 제주국제관악제는 1995년 시작하여 현재까지 지속되고 있는 축제와 관악콩쿠르를 동시에 진행하는 유일한 관악전문음악축제이다. 그동안 문화체육관광부의 평가 자료에 의하면, 제주국제관악제는 독특한 프로그램의 유지와 수준 높은 국내외 연주단의 공연을 통해 흥미 있는 진행과 구성 등의 요인이 높은 평가를 받고 있음.

다. 다양한 제주의 춤 관련 축제들

춤은 대중성과 전문성을 내포한 무한한 고급 문화예술 콘텐츠로, 제주의 자연환경과 너무 잘 맞는 춤의 특성인 다양성, 자유로움, 창의성 그 자체임.

이러한 춤의 장점을 살린 춤과 제주의 자연, 생태, 관광, 힐링 콘텐츠를 접목한 문화상품의 제작과 육성이 필요함. 이를 위해서는 <제주춤 인프라 조성을 위한 다양한 작업 : 교육기관설립(국립), 학생수급(외국에서 올수 있도록), 관련 행정기관(무용수지원센터 제주지부), 적합한 공연공간과 운영 전문가가 있어야 하고, 이러한 가능성을 알아보는 행정의 의지와, 춤을 사랑하는 사람들의 열정이 조합.

정부(문화체육관광부)유관기관인 전문무용수지원센터의 적극적이면서도 체계적인 사업 추진과 이사장과 추진위원들의 열정이 신뢰가 있음. 이미 제주도내 서부지역의 중산간 마을인 상가리에 문화공간 사업으로 추진되고 있고 상당 부분 진행되고 있는 현실임.

제주는 <문화예술의섬>을 표방하고 있고, 서울 및 중앙은 물론, 전 세계가 제주의 고유한 문화와 다양한 문화예술 활동과 공연시장을 주목하고 있음. 제주를 소재로 제작된 제주브랜드 공연예술상품이야말로 제주의 미래를 담당할 한 한 분야임. 세계의 정상이 제주에 올 때 무엇을 보여줄 것인가 이제는 구체적으로 고민해야 할 시점임.

춤에 대한 최근 일련의 활발한 움직임과 지역과의 네트워크 프로그램 들 : 제주국제즉흥춤축제, 제주상가리 문화공간 개관 - 제주댄스빌리지 조성을 위한 라운드테이블 - 제주 국제 댄스포럼 - 무용인하마음축제(제주아트센터 공동기획 공연 : 현대무용, 전통무용, 발레 공연)로 이어지는 다양한 춤의 한마당

III. 결론 : 제주브랜드문화상품을 통한 지역활성화

매해 1500만명의 관광객이 방문하는 제주는 단순 관광에서 벗어나 제주의 문화와 자연환경 및 관광 등을 접목한 문화관광상품 등의 브랜드 문화상품을 통한 고급 관광객 유치에 대한 필요성이 부각되고 있음.

- 제주에는 매해 약1,800회의 다양한 공연이 개최되고 있고, 470여개의 문화예술단체가 활동하고 있으며 도립예술단 5개 단체 약270명의 전문가가 활동하고 있는 등 문화예술인프라는 양호함. 반면 제주를 브랜드 할 수 있는 공연이나 문화상품은 제주국제관악제를 제외하고는 전무한 상황임.
- 제주의 고유하고 다양한 문화를 제주의 환경 및 관광과 접목하여 제작된 제주브랜드 문화상품은 향후 제주를 리딩 할 주요 분야로, 국내외 지역과의 교류를 통해 제주브랜드를 국내외로 마케팅 할 수 있음. ==> 이에, 지역의 다양한 문화공간과 공연을 연계한 공연상품 및 글로벌 문화예술축제 등 다양한 제주 브랜드 문화상품 개발 및 육성이 필요함.
- ==> 제주국제관악제처럼 음악축제 하나가 시민 의식을 변화시켜 문화를 형성하고, 경제효과를 창출하고, 지역민을 하나로 묶어내는 역할로, 지역을 변화시키는 문화상품으로 발전하고 있음.

결론 종합 및 향후계획

가. MISSION

- 제주의 고유한 문화와 관광을 연계한 공연중심의 문화관광산업 및 세계 유수의 음악축제나 제주국제관악제와 같은 문화상품의 개발과 육성
- 이는 향후 제주의 미래산업이 될 수 있음. 퍼포먼스 난타나 뮤지컬 명성황후와 같은 다양한 공연상품이나, 유럽의 음악축제, 국내외 지역브랜드 문화도시와 문화상품들이 그 사례임.

나. HOW TO

- 1단계 : 제주의 고유하고 독특한 전통문화 및 다양한 문화콘텐츠 발굴과 국내외 지역과의 문화연계를 통한 고유한 콘텐츠 발굴
- 2단계 : 이러한 문화콘텐츠를 기반으로 다양한 신화, 전설 등의 이야기를 접목하여 스토리텔링을 통한 제주의 고유한 이야기를 창작하고, 지역과 연계한 다양한 이야기를 스토리화
- 3단계 : 창작된 이야기를 바탕으로 전통공연, 연극, 뮤지컬, 오페라, 클래식(서양음악) 등 다양한 장르의 공연으로 제작. 특히 무용을 통한 고급 문화상품의 육성.
- 4단계 : 제작된 제주브랜드 공연상품(또는 축제나 문화도시와 같은 브랜드)의 국내외 마케팅과 상설공연을 통한 지역경제 활성화.

2) 재단법인 전문무용수지원센터는 2018년 5월 28일부터 6월 1일까지 제주도 일원에서 '무용예술을 통한 국제도시 제주의 이미지 고양'을 내건 국제댄스포럼을 개최함. 무용 갈라공연, 제주지역 무용가와 도민 대상의 즉흥 워크숍, 제주 무용사진전, 포럼, 생태예술로 특화된 제주돌문화공원에서의 즉흥춤 공연 등 다양한 프로그램이 5일 동안에 걸쳐 펼쳐졌다.

Revitalization of the region through brand culture & arts commodities

Kim Tae-gwan

Performance planner, Jeju Arts Center

I. Introduction: Cultural resources of Jeju and environmental appeals

1. Cultural resources of Jeju

Cultural resources of Jeju: Jeju was named by UNESCO as Biosphere Reserve in 2002, World Natural Heritage in 2007, and Global Geopark in 2011, winning a treble crown in the sector of natural science; and in 2011 it had the honor of being named as the New 7 Wonders of Nature.

- Furthermore, in the area of culture, Jeju Chilmeoridang Yeongdeung-gut (shamanic exorcism) was listed by UNESCO as the Intangible Cultural Heritage of Humanity in 2009, and Culture of Jeju Haenyeo (women divers) was also named as UNESCO Cultural Heritage in 2016, attracting worldwide attention to the environment and culture of Jeju.

2. Cultural fundamentals of Jeju

Cultural fundamentals of Jeju: 487 organizations of culture and arts (330 performance groups and 150 exhibition/literature groups) are active, of which groups of music account for 155, or the largest portion of all, and dance accounts for just 22, which pales in comparison.

- Culture and arts activities within the province of Jeju number 1,800 a year, out of which music represents about 55%.
- The number of dance activities pales in comparison as only 35 is reported per year, or 4% of the total. The number of events of dance and ballet needs to be increased to ensure balanced growth of performance arts in the region and nurture the growth of freedom, diversity, and creativity of art.

II. Main Discussion: Cultural environment of Jeju and brand culture commodities

1. Cultural environmental shift in Jeju and challenges for cultural policies

The population of Jeju-do stands at around 700,000 as of 2019, of which 500,000 is concentrated in the City of Jeju. The number of tourists who visit Jeju is estimated to be 15 million a year.

- In addition, the inflow of population into Jeju, which was merely 440 people in 2010, soared to 7,823 in 2013 when the frenzy to migrate to Jeju started, surpassing 10,000 level afterward : 11,112 in 2014; 14,257 in 2015; 14,632 in 2016; and over 10,000 in 2017 and in 2018 as well.

According to a survey result in the "2017 Yearbook of Literature and Arts" published by the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the total number of activities of culture and arts in Korea stood at 46,101 in 2016, up by 7.3% from 42,968 in 2015.

- The increase in dynamically changing Jeju was more striking than in other places as the number of culture & arts activities in Jeju jumped 24.3% from 688 in 2015 to 855 in 2016.

- Moreover, Jeju was found to be the highest in the number of culture & arts activities per 100,000 people, recording 133.3, followed by Seoul (124.4), Gangwon (93.1), Gwangju (87.4), Daegu (87.1), Jeonbuk (79.3), Busan (74.0), Daejeon (65.9), Ulsan (60.1), Jeonnam (54.5), Gyeongnam (50.1), Sejong (49.0), Chungnam (45.4), and Chungbuk (43.2). The national average was 66.4, with Jeju rapidly emerging as a hotspot of culture & arts activities in the nation.

2. Cases of cultural commodities of performance arts

A. Cultural content and commodities of performance arts

"The Phantom of the Opera," a household name of performance art, started in London in 1986 in London, staging performances in 92 cities in 14 countries around the world so far, achieving over four trillion won in revenues and over sixty million-large accumulative audience, being recorded as the most successful performance art in the 20th century whether it be cinema, play, or musical.

In Korea, it was since PMC Production's (President: Song Seung-hwan) "The NANTA" succeeded in the 1999 Edinburgh Festival Fringe that it has emerged as Korea's representative "cultural commodity" as it performs on an ongoing basis in the long term in its own theater and makes entry into Broadway. "Jump," which topped in the Box Office of the 2005 Edinburgh Festival Fringe, was officially invited to the Festival in 2006 to become an undisputed world-class cultural content.

Furthermore, in 2007, "Woyzeck" and "Ballerina Who Loved a B-boy" grew through Edinburgh Festival Fringe to become Korea's reputed cultural commodities. Jump, in particular, makes use of objects from traditional Korea, such as tiled roof, changhoji-papered door, low wooden bench, Korean traditional costumes, etc., for the stage, in combination with eye-opening body movements of Korean traditional martial arts taekwondo and taekkyeon and Korean-style stage costumes and background music, adding cultural significance to the performance art.

B. Culture & arts festival at home and abroad

Of all festivals, the Edinburgh Military Tattoo held at Edinburgh Castle since 1950, attracting some 200,000 audience each year, has a far-reaching local economic impact reportedly worth 132 billion won a year. In addition, Salzburg Festival in Austria attracts world-renowned conductors, performers, classical music stars, who are conductors and members of Vienna Philharmonic, Berlin Philharmonic, and London Symphony, to the little city in the mountain. Salzburg is home and main area of activity to genius musician Mozart and legendary conductor Karajan, and a background city of the movie, "The Sound of Music." The Festival started in 1920 and attracts, each year, 300,000 audience for 200 over performances, having a direct/indirect economic value of about 200 billion won.

Major music festivals in Korea: Daegu International Opera Festival, one of Daegu City's cultural industry support programs, was planned to be an international cultural commodity with Daegu as a brand of the commodity, being launched in August 2003 with the opening of Daegu Opera House and growing to be the hub of opera in Korea. Tongyeong International Music Festival, inaugurated in 1999, is highly recognized outside of Korea, with foreigners representing 30% of the audience. The population of Tongyeong in 2017 was 135,000, a small city, but with the construction of Tongyeong Concert Hall, the city emerged as a specialized venue of music festival. PyeongChang Music Festival, appealing more to foreigners, combines beautiful natural environment of Gangwon Province with premium classical music and summer music camp, and is known to be a successful cultural brand commodification of the region through music.

Jeju International Wind Ensemble Festival, a cultural commodity of the brand Jeju: Jeju International Wind Ensemble Festival, praised as Korea's representative music festival, is the nation's only wind-instrument music festival that combines festival with pipe music concours, launched in 1995. According to the evaluation data from the Ministry of Culture, Sports and Tourism, the Festival has earned a high

---

Dancers' Career Development Center holds International Dance Forum under the theme of "Promotion of the Image of International City Jeju Through Arts of Dance" in Jeju-do from May 28 to June 1, 2018. Various programs will unfold for five days, including dance gala performance, improvised workshop for Jeju dancers and citizens, Jeju dance photo exhibition, forum, improvised dance at Jeju Stone Park specialized in eco-art, etc.

score through the hosting of unique programs and quality performances of domestic and foreign participants, which boosts the interest of the audience with solid programming.

C. Various festivals of dance in Jeju

Dance (modern, ballet, etc.) is an unlimited, premium culture & arts content that contains both popularity and expertise, and the nature of dance is perfectly compatible with the natural environment of Jeju, which is diversity, freedom, and creativity.

We need to produce and foster the growth of cultural commodities of Jeju that combine the aforementioned strengths of dance with the nature, ecology, tourism, and healing content of Jeju. For this, we need to make various efforts to build fundamentals for Jeju dance which require: establishment an education institution (national); recruitment of students (from overseas); an administrative institution (Dancers' Career Development Center Jeju branch); a proper space for performance; and a capable expert with operational experience. The administrative will power and the passion of dance lovers will have synergy when combined.

Dancers' Career Development Center, an institution affiliated with the government (Ministry of Culture, Sports and Tourism), actively and systematically push for projects. And the passion of the Center's President and Development Committee Members has earned trust. Sangari Korea Dance House project in the western area of Jeju-do is already underway and a significant progress has been made.

Jeju aims to be an <Island of Culture & Arts>, and the entire world, as well as Seoul and central government, is paying a close attention to the native and unique culture of Jeju and various activities of culture and arts in Jeju. Commodities of performance arts with Jeju as a subject and brand are definitely one of essential components of Jeju's future. ==> It is time to seriously mull over what Jeju should offer when the leaders of the world meet in Jeju.

A series of events of dance are unfolding including programs in conjunction with local network: Jeju International Improvisation Dance Festival; Jeju Sangari Korea Dance House opening; Round Table for the Development of Jeju Dance Village; Jeju International Dance Forum; and Gala Performance (co-planning by Jeju Arts Center: modern dance, traditional dance, and ballet).

III. Conclusion: Revitalization of the Region Through Regional Brand Culture & Arts Commodities

Hosting 15 million tourists a year, Jeju needs to go beyond offering simply tourist destinations; a need rises that Jeju should attract premium tourists through its brand cultural commodities that combine together the culture and natural environment of Jeju and tourism.

- Culture and arts fundamentals of Jeju are strong: over 1,800 performances are held per year in Jeju; 470 groups of culture and arts are active; and 270 experts from five Jeju-do art organizations are actively engaged. Nevertheless, performance or cultural commodities with Jeju as a global brand is non-existent, except the Jeju International Wind Ensemble Festival.
- "Jeju-brand cultural commodities" created by combining native, unique, diverse culture of Jeju with the environment and tourism of Jeju will lead the growth of Jeju in the future, enabling Jeju to market brand Jeju at home and abroad through exchanges with Korean and international regions. ==> Therefore it is necessary to develop and grow brand Jeju cultural commodities, including performance events and global festivals of culture and arts that put together various cultural spaces in the area and performance arts.
==> As is the case with Jeju International Wind Ensemble Festival, one music festival shapes culture by changing the mindset of citizens, creates economic values, and changes the community by uniting community members together, fulfilling the true role of cultural commodities.

Conclusion Summary and Future Plan

A. MISSION

- Developing and growing performance-based cultural tourism industry that combines unique culture of Jeju and tourism; and developing and growing cultural commodities such as world-renowned music festival and Jeju International Wind Ensemble Festival.
- This can serve as a future growth engine of Jeju. Cases in point are: various performance businesses such as performance, The NANTA, and musical, The Last Empress; music festivals in Europe; and cultural cities and cultural commodities represented by the brand of the locality in Korea and around the world.

Jeju Stone Park specialized in eco-art, etc.

B. HOW TO

- Phase 1: Discover and develop Jeju's inherent and unique traditional culture and various cultural content; and develop native and unique content in cultural connection with other regions in Korea and elsewhere.
- Phase 2: Create native, unique stories of Jeju through storytelling by adding various tales, such as myths and legends, to cultural content developed in Phase 1.
- Phase 3: Use the created stories to produce performances of various genres, including traditional performance, play, musical, opera, classical (Western) music, etc. In particular, support and grow value-added, premium cultural commodities through dance.
- Phase 4: Revitalize local economy through domestic and international marketing and steady and regular performances of produced performance commodities of Jeju brand (or the brand of festival or cultural city).

2019 국제 심포지엄

2019 International Symposium

발제 II

무용 프로그램을 통한 네트워킹 확장과 국제교류
- 스페인 그랑 카나리아 섬 마스단자 축제를 중심으로

Presentation II

Expansion of networking and international
exchanges through dance programs
- MASDANZA Festival of the Canary Islands, Spain

발제자

나탈리아 메디나

Natalia Medina

스페인 마스단자 축제 예술감독
NATALIA MEDINA DANCE COMPANY 단장

스페인 University of Las Palmas de Gran Canaria 체육교육학 학사
스페인 King Juan Carlos University of Madrid 무대예술 석사

Artistic Director of MASDANZA Festival of Spain
Founder of NATALIA MEDINA DANCE COMPANY

Bachelor's degree in Physical Education from University of Las Palmas de Gran Canaria
Master's degree in Scenic Arts from King Juan Carlos University of Madrid

무용축제를 통한 국제적인 교류와 지역 주민 삶의 질 개선

Natalia Medina

스페인 마스단자 축제 예술감독

MASDANZA(마스단자)는 현대무용을 지원하기 위한 소규모의 사업으로 Canary Islands(카나리 군도)에서 1996년 시작되었다. MASDANZA는 이후 괄목할 만한 성장을 통해 국제 규모의 행사가 되었으나, 디렉터인 본인과 함께하는 팀원들이 초창기부터 갖고 있던 기본적인 목표는 여전히 지켜지고 있다. 스페인 본토와 바다를 사이에 두고 물리적으로 떨어져 있다는 환경적 조건은 Canary Islands를 이루고 있는 7개 섬 주민들의 생활과 문화적인 경험을 포 함한 다양한 경험을 더욱 어렵게 했다. 하지만, 처음에는 소규모로 시작했으나 지난 23년간 지속적으로 성장해 온 MASDANZA 무용축제는 고립되어 있다는 것이 불변의 조건은 아니라는 것을 증명하고 있다.

첫 3년 간은 MASDANZA는 소규모의 지역 축제였다. Canary Islands의 무용계는 그 규모가 작았으나 우리는 제 4회 축제 때에는 한 걸음 더 나아가 전국 규모의 무용축제를 개최하기로 결정했다. 처음으로 Canary Islands의 예술가들이 스페인 내 다른 지역에 있는 창작가들과 상호 조우할 수 있는 기회가 만들어 진 것이다.

이는 MASDANZA에 있어 매우 중요한 결정이었고, 이후 참가자의 수는 매년 증가하여, 우리는 제 7회부터 국제 경연대회 및 무용축제로 규모를 확대하게 되었다.

MASDANZA를 통해 문화적 다양성을 접할 수 있다는 점과, 이러한 행사를 통하지 않고는 Canary Islands에서 접할 수 없었던 다양한 안무가들의 작품을 볼 수 있는 기회가 주어졌다는 점이 가장 중요했다.

MASDANZA는 스페인의 가장 중요한 관광지 중 하나인 San Bartolome de Tirahana(산 바르톨로메데 티라하나)의 Maspalomas(마스팔로마스)에서 개최된다. 아름다운 날씨와 Maspalomas 해변을 즐기자 매년 수천명의 관광객이 방문한다. MASDANZA는 전통적으로 이 지역을 찾는 관광객들과 다양한 배경의 안무가, 무용가 뿐 아니라, 다양한 국내, 국제 페스티벌, 공연장의 기획자, MASDANZA를 취재하는 언론인, 무용 비평가와 같은 예전과 달리 이제는 이 지역에 익숙해진 이들 간의 조화를 성공적으로 이뤄냈다.

MASDANZA 프로그램은 솔로 및 안무 경연이 주를 이룬다. 모든 관심이 있는 창작가들이 온라인으로 제출한 제안서를 검토하여 전문위원회에서 매년 참가자를 결정한다.

선정된 참가자에게는 숙소, 여행경비가 제공되며, 상금 이외에도 모든 참석자들은 무용단 전속, 국내 및 국제 공연에 지원할 수 있으며 4 팀이 선발되어 MASDANZA의 섬 순회공연(7개 군도)에 참여할 수 있다. 관련 비용은 모두 제공되며 각 공연 별 소정의 공연료가 지급된다.

우리의 주요 목적 중 하나는 Canary Islands 관객들에게 현대 무용을 소개하는 것이며, 오랜 기간동안 다수의 프로젝트를 통해 새로운 관객을 창출해 냈다. 이는 긴 시간과 노력이 요구되는, 현대 무용이 무엇인가를 대중에게 교육하는 작업으로 관객들이 무용이라는 예술에 더 많은 관심을 갖도록 유도하는 작업이다. 바로 그렇기 때문에 본 축제에서 이뤄지는 모든 활동이 중요한 것이다.

매년 MASDANZA의 프로그램은 MASDANZA Dunes, Cultural Breaks, Dance in Open Spaces와 같은 다양한 섹션에 지역 혹은 전국 규모 무용단의 공연을 배치함으로써 스페인 안무의 균형 재조정을 시도한다. 이는 무용단, 안무가와 무용가들의 이동성을 권장하고 후원하는 다양한 축제 네트워크 및 국내 기관과의 협의 하에 진행된다.

Cultural Breaks 와 Workshop은 교육적인 성격으로 진행된다. Cultural Breaks는 교육계, 즉 초등학교와 중고등학교에 재학중인 아동과 청소년을 대상으로 한다. 반면, Workshop은 무용을 전공하는 학생, 전문 무용가와 아마추어 무용가를 대상으로 진행된다. MASDANZA는 어르신을 대상으로 하는 워크샵도 진행하는데, 이를 통해 무용을 교육, 건강, 및 재활에 효과적으로 활용하면서 동시에 새로운 관객을 창출해 낼 수 있다.

Breaking MASDANZA, The International Breakdance Championship of The Canary Islands의 목적은 문화적 다양성과 사회적 포용성에 대한 인지를 높이고 동시에 브레이크댄스를 현대무용의 한 예술적인 분야로 인정하는 것이다.

해변, 태양과 관광객이라는 환경이 무용가들을 현대무용경연대회 참여하도록 유도하는 데에 이상적인 환경은 아닐 것이라고 여겨졌으나, 지난 23년간의 노력, 헌신과 지역주민을 위한 프로젝트를 진행한 결과, MASDANZA가 Maspalomas 주민들을 위한 선물과 같은 존재가 되었다고 단언할 수 있다. 그들은 이제 직접 참여하거나 경연의 관객이 되거나 문화적 다양성과 예술적 의견을 존중하며 적극적으로 무용축제에 참여하고 타협한다.

주민들은 MASDANZA가 본인을 위한 축제이며, 관용, 존중과 포용성을 고무하는 이 축제를 자신들의 문화유산의 일부로 받아들이게 되었다. 모두가 외부 관광객에만 집중하던 23년 전과는 달리, 무용을 통한 문화의 융합이 이뤄지고 있는 이 지역에 주민들은 소속감을 느끼고, 직접적으로 참여하게 되었다.

위의 모든 내용들이 문화적인 측면에서도 매우 중요하지만, 그 위에도 경제, 사회적인 효과도 무시할 수 없다. MASDANZA 를 통해 Canary Islands의 아름다운 자연과 문화만 홍보되는 것이 아니라 국제적인 축제 및 경연대회를 통해 새로운 직업과 방문객의 숙박 및 식음료산업에서의 소비도 창출된다. 뿐만 아니라, 전체 Canary Islands, 특히 Gran Canaria(그랑 카나리아섬)에 중요한 국내외 디렉터, 프로그램담당자와 비평가들이 방문하게 되는 매우 귀중한 이 기회를 통해, Canary Island가 국제 무용계의 선두주자로 기억될 것이다.

Expansion of networking and international exchanges through dance programs

- MASDANZA Festival of the Canary Islands, Spain

Natalia Medina

Artistic Director of MASDANZA Festival of Spain

MASDANZA was born in 1996 as a small initiative to support Contemporary Dance in the Canary Islands. An initiative that has grown substantially over the years and that has become an international landmark that maintains the same original objectives my team and I, as Director, had from the very beginning. Physically separated from the Spanish mainland, with the ocean in between that makes things more difficult, the seven Canary Islands have lived and experienced, also culturally, their condition as islands. But this dance event, that was born small, has become big and has proved during these 23 consecutive years that isolation is not an invariable condition.

During its first three years, the Festival was a local encounter. The Canarian dance community then was quite small but we decided to step forward and go national in our fourth edition. For the first time Canarian artists had the opportunity to meet creators from other parts of Spain and viceversa.

This step was very important for the Festival and the number of applications from all over the country increased every year, until we decided to go even further and turn the Festival into an international meeting in our seventh edition.

The most important for me is the cultural diversity that you can encounter in MASDANZA and to have the chance to see the creations of choreographers that otherwise could not be seen in the islands.

MASDANZA takes place in Maspalomas, in the Municipality of San Bartolomé de Tirajana, one of the most important touristic areas of Spain. This area receives thousands of tourists every year that share the excitement of enjoying the weather and the beaches in Maspalomas. MASDANZA has succeeded in making that traditional tourists merge with choreographers and dancers from diverse origins, and with them, other urbanites previously alien but now familiar, such as programmers from various national and international festivals and theatres, journalists with cameras aimed to the Festival's stage and dance critics.

Expansion of networking and international exchanges through dance programs - MASDANZA Festival of the Canary Islands, Spain

Our program is based mainly in the Solo and Choreography Contests. All interested creators must submit their proposals through the online link and a commission of experts choose each year's participants.

The selected participants are offered their accommodation, a travel grant and transfers. In addition, and besides the monetary prizes, all participants are eligible for artistic residencies, national and international performances and four companies are chosen to participate in the MASDANZA Inter-island Extensions Tour (7 islands) with all the expenses paid plus a fee paid for each performance.

One of our main objectives is to expose Canarian audiences to Contemporary Dance and we have worked during many years in projects for the creation of new audiences. This takes time, dedication, it is an educating job to teach people what contemporary dance is and to motivate them towards the art of dance. Thus the importance of all the activities that take place in the Festival.

MASDANZA's program every year also tries to rebalance the Spanish choreographic offer by including the performances of local and national dance companies in its different sections, such as MASDANZA Dunes, Cultural Breaks and Dance in Open Spaces, through agreements with festival networks and national organizations that encourage and sponsor the mobility of companies, choreographers and dancers.

Both the Cultural Breaks and the Workshops are part of the pedagogical approach of the Festival. The first program, Cultural Breaks, aims for the educational community, children and young adults attending primary and secondary schools, and the second one, the workshops, are aimed for professional and amateur dancers and to dance students. MASDANZA also offers workshops dedicated to senior citizens, using dance as a valuable tool in the area of education, health, rehabilitation and the creation of new audiences.

And Breaking MASDANZA, The International Breakdance Championship of The Canary Islands, has as main objectives to bring awareness to cultural diversity, social inclusion and the recognition of this form of dance as an artistic discipline of contemporary dance.

An environment of beaches, sun and tourists did not seem like the ideal place to motivate people to participate in a Contemporary Dance Festival, nevertheless, after 23 years of work, dedication and projects directed to the locals, I can say that MASDANZA is a gift for the people of Maspalomas. We have achieved that people participate actively and to compromise actively with the Festival, participating directly and also as audiences in the competitions, respecting the cultural diversity and the artistic proposals.

MASDANZA has been successful in making people feel that the Festival is theirs and part of their heritage, where values such as tolerance, respect and inclusivity are encouraged. Through dance, a sense of belonging and citizen participation has been created in a Municipality where 23 years ago everyone's eyes were focused on foreign tourism and where today the fusion of cultures happens thanks to dance.

All of the above has a very important cultural effect, but this is also financial and social, since MASDANZA not only makes known the Canary Islands for their natural beauty and their culture, but also the celebration of this International Festival has an effect on the economy through the generation of jobs and expenditures, hotel occupation and the restaurant business, among others, in addition to the inestimable value of attracting to Gran Canaria in particular and to the Canary islands in general, the visits of important national and international directors, programmers and critics, who through their experience, place the islands in the map of the international dance avant-garde.

2019 국제 심포지엄

2019 International Symposium

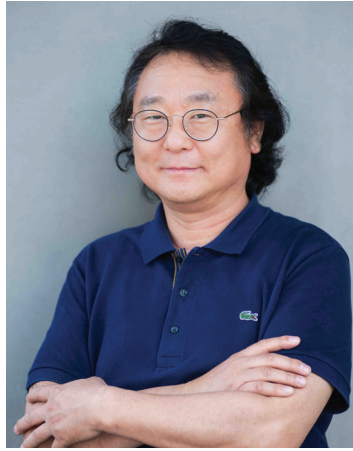
발제 III

제주댄스빌리지 조성과 운영 프로그램

Presentation III

Development and operation program of
Jeju Dance Village

발제자

장광열

Jang Kwang-ryul

서울국제즉흥춤축제/국제코믹댄스페스티벌 예술감독
춤비평가
국제공연예술프로젝트(iPAP) 대표
한국문화예술경영학회 이사
한국예술종합학교 무용원/숙명여자대학교 무용과 겸임교수

전) 월간 <객석>, <춤웹진> 편집장
문화체육관광부 정책 평가위원/무용중장기 발전계획 TF 팀장
한국문화예술위원회 국제교류 위원
(재)서울예술단 이사
호암상 심사위원

주요저서 <변동과전환> <당신의 발에 입맞추고 싶습니다>
<20세기 예술의 세계>

Artistic Director for Seoul International Improvisation Dance Festival /
International Comic Dance Festival
Dance Critic
President, International Performing Arts Project(iPAP)
Director, Korean Society of Arts and Culture Management
Adjunct Professor, Korea National University of Arts
Adjunct Professor, Department of Dance, Sookmyung Women's
University

Former) Editor in Chief, Monthly <Auditorium>, <Dance Webzine>
Policy Evaluator, Ministry of Culture, Sports and Tourism /
Head, TF for Mid-to-long-term Planning of Dance Development
Member of International Exchanges, Arts Council Korea
Director, Seoul Performing Arts Company
Judge, HO-AM PRIZE

Author <Change and Transformation> <I want to kiss your foot>
<The world of arts in the 20th century>

제주댄스빌리지 조성과 운영 프로그램

장광열

제주국제즉흥춤축제 예술감독

1. 제주댄스빌리지 왜 필요한가?

몸 하나로 인간의 감성을 건드리는 무용은 몸을 매개로 하는 예술 장르라는 것 때문에 무한한 경쟁력을 갖는다. 테크놀로지의 발달로 인해 장르간의 경계가 허물어지는 와중에도 무용예술은 신체의 움직임이 주는 강력한 집중력으로 인해 오늘날 가장 인기 있는 예술 장르로 부상했다. '인체를 통해 사상과 감정을 표현하는 예술'이라는 것만으로도 무용은 타 장르의 예술가들이 가장 소통하기 적합한, 유혹의 대상이 되었다.

세계 무용계의 새로운 변화 중 하나는 무용창작에서의 탈 장르 경향 및 테크놀로지의 발달로 인한 타 장르와의 크로스오버 작업이 가속화되고 있는 것이다. 이와 함께 작품 속에 문화 다양성을 담아내려는 시도가 많아지고 있으며, 순수무용과 대중무용의 융합, 국가 간 레지던시 및 협업작업의 성행도 하나의 새로운 흐름이다.

대한민국 무용계의 새로운 변화는 공연제작에서부터 국제교류, 교육, 그리고 작품의 유통에 이르기까지 여러 부문에 걸쳐 광범위하게 이루어지고 있다. 예술 창작자와 교육자의 구분이 더욱 확연해지기 시작했고, 삼분법에 의한 장르 구분 의식도 없어지고 있으며, 특정한 단체나 안무가만의 작업에서 벗어나 자유롭게 활동하고자 하는 프리랜서 무용수들, 프로젝트 무용단들이 증가하고 있다.

국제무대에서 대한민국 무용계의 위상 역시 날로 높아지고 있다. 국내 무용수들과 안무가들의 해외무대 진출은 빠른 속도로 증가하고 있으며, 국제교류 역시 그 양상이 점점 더 다양해지고 있다. 여기에 예술교육으로서의 무용교육의 중요성이 입증되고, 무용예술의 영역이 사회 각 부문으로 확대되기 시작하면서 무용 대중화를 위한 토양이 조금씩 형성되어 가고 있다.

이즈음 들어 직장인, 어머니와 딸, 아저씨, 아줌마 등 특정 연령층을 겨냥한 커뮤니티 무용이 빠르게 확산되고 있는 것이 이를 입증해주고 있다. 전통춤, 즉흥, 발레 등 특화된 춤 교육 프로그램 증가, 계층별 무용교육 프로그램 확산(장애인, 직업여성 등), 상주단체 제도를 통한 무용향유 프로그램 확대, 소외 지역, 마을 단위의 지역 문화공간 확충 등이 커뮤니티 무용 확산의 요인들이다.

대한민국 무용계의 이 같은 새로운 변화 중 춤이 사회와의 소통을 확대하고 있고, 세계 춤 문화의 중심으로 당당히 자리매김할 수 있는 토대를 마련하고 있다는 점은 특히 주목할 필요가 있다.

이제 한국의 무용계와 문화예술 관계자들은 춤의 달라진 위상과 함께 변화하고 있는 세계 예술의 새로운 트렌드를 읽어내고 이를 기획, 제작, 유통, 정책에 반영해야 한다. 그리고 대한민국의 중앙정부, 그리고 지방 자치단체에서도 무용예술을 국민들의 삶의 질과 연계한 중요한 정책 아젠다로 적극 수용해야 한다.

프랑스 남부에 위치한 20만 몽펠리에 시민들은 가장 양질의 무용관객으로 평가되는 파리시엔들과 어깨를 나란히 한다. 세계에서 가장 권위 있는 무용축제로 자리매김한 몽펠리에댄스페스티벌을 통해 그들은 지난 50여 년 동안 일상생활 속에서 최고 수준의 무용예술을 향유할 수 있었기 때문이다.

핀란드에서는 7월과 8월에만 16개의 축제가 각기 다른 지역에서 개최된다. 쿠오에서 실내악, 큐오피오에서는 무용, 사본리나에서는 오페라 축제가 열린다. 유럽의 바캉스 족들은 이 기간에 핀란드 호수와 숲, 그리고 선호하는 예술장르와의 만남을 위해 핀란드 전역으로 몰려든다. 관광과 예술을 접목해 지역의 이미지를 고양시키는 대표적 사례이다.

세계적인 명성을 자랑하는 스위스 로잔 국제 발레 콩쿠르의 경우 최종 결승 진출까지 3단계의 경연을 거칠 때마다 발생하는 탈락자들을 그냥 집으로 돌려보내지 않는다. 탈락자들을 위해 수준 높은 클래스와 유익한 강좌 프로그램을 제공한다. 탈락자들은 다음 단계로 진출한 동료들의 춤을 보면서 자신의 부족한 점을 스스로 발견하고 더 나은 춤을 위한 의지를 불태운다. 상업적으로 변질되고 있는 국제 무용 콩쿠르에서 스위스 로잔의 이 같은 교육적인 운영 시스템은 로잔의 도시 이미지를 긍정적으로 고양시키는 일등 공신이 되었다.

일본은 세계 유명 무용단들과 발레 스타들의 공연을 적극 유치, 수준 높은 무용공연을 통해 예술의 공공성을 획득하고 있으며, 공연예술의 메카 뉴욕 맨해튼 한 복판에 전용 공연장을 설치, 일본 예술가들의 해외진출을 돕고 다인종으로 이루어진 뉴욕의 시민들을 대상으로 일본의 문화를 직접 체험시키는 전진기지로 활용하고 있다.

프랑스는 전국에 19개의 국립안무센터와 국립무용단을 운영하고 있고, 국가가 이들 기관의 다양한 프로그램을 전폭 지원, 국제교류를 통한 프랑스 문화 알리기의 선봉장으로 삼고 있다. 미국의 포드재단처럼 외국의 예술가들과 공동으로 공연 제작을 하는 미국 예술가들의 프로젝트에 지원의 우선순위를 두는 국제교류를 통해 미국에 대한 친밀감을 형성하고 있다.

인도에서는 일찍부터 인도음악과 인도무용을 전문적으로 가르칠 수 있는 교육자를 대거 양성해 세계 여러 나라의 예술학교와 각종 페스티벌에 파견하고 있다. 오늘날 인도의 무용이 세계 여러 나라에 많이 알려지게 된 요인은 이 같은 교육 프로젝트에 힘입은 바 크다.

이렇듯 오늘날 문화예술을 통해 국가나 도시 지역의 경쟁력을 배가시키려는 노력은 지구촌 여러 나라에서 다양한 형태로 시행되고 있다. ‘문화외교’란 말이 통용될 정도로 문화예술은 이제 국가 정책의 핵심으로 부상하고 있다. 주목할 것은 문화예술을 활용해 국가와 지역의 이미지를 고양시키려는 이 같은 문화정책들은 시대적인 흐름에 따라 탄력적, 전략적으로 운용된다는 점이다

선진 외국에서 무용은 몸을 매개로 한 예술장르의 특성을 활용한 다양한 프로그램들이 정책적인 차원에서 운용되고 있다. 정부나 민간 기구, 그리고 무용가들이 직접 나서서 추진하는 이 같은 프로젝트들은 무용가들을 위한 예술 창작 활동 뿐 아니라 무용교육 부문, 무용을 통한 치유, 그리고 국가, 도시, 지역의 이미지 고양이란 장기적인 정책에 이르기까지 그 범위가 무척 넓고 다양하다.

유네스코 인류 무형문화유산에 등재된 해녀문화와 세계자연유산에 등재된 '제주 화산섬과 용암동굴'을 보유하고 있는, 세계7대 자연경관에 선정된 국제도시 제주도는 관광자원의 활용에서 문화예술과 접목된 차별화된 인프라와 소프트웨어의 구축으로 그 경쟁력을 배가시키는 정책이 필요하다.

2. 제주댄스빌리지의 미션

제주도는 2016년 '문화예술의 섬' 추진을 공표하였다. 제주를 '동아시아중해(EastAsia-mediterranean) 문화예술의 섬'으로 브랜드화 하고 세계섬문화축제 개최, 제주문화원형 콘텐츠 산업육성 추진 계획을 발표하였다. 그리고 지난해 6월에 출범한 새 정부는 제주도의 중점 문화정책으로 문화예술 인프라에 대한 지원을 천명하였다.

제주의 자연환경과 무용예술과의 접합은 어떻게 그것을 운용하느냐에 따라 국제도시로서 제주의 이미지를 고양시키고 문화상품의 전진기지가 될 수 있는 충분한 가능성이 있다.

제주댄스빌리지(제주춤마을, Dance Village in Jeju) 조성은 궁극적으로는 순수예술인 무용과 제주의 자연환경, 그리고 관광을 접목한, 전 세계 지구인들과의 소통을 위한 새로운 개념의 글로벌 문화 인프라가 될 수 있다.

제주댄스빌리지는 오늘날 가장 소통성이 강하고 미래의 변화를 예측할 때 가장 유효한 예술장르인 무용예술과 제주도의 자연환경을 연계, 제주도가 세계 전 세계 문화예술의 발신지가 됨을 그 목표로 하고 있다. 이를 위해 제주댄스빌리지는 다음과 같은 미션을 설정할 필요가 있다.

- 무용예술을 통한 국제도시로서의 제주의 이미지 고양
- 무용예술 창작 공연 교육 치유를 통한 지구인들의 삶의 질 향상
- 제주의 고유한 문화유산을 활용한 무용 콘텐츠 개발
- 제주의 자연환경을 연계한 문화상품 개발
- 세계 춤의 제주 공유를 통한 춤의 전지구화(globalization) 실현

이 같은 목표 달성을 위해 제주댄스빌리지는 다음과 같은 기능을 가진 공간으로 구축되어야 한다.

- 전문가와 일반 대중들을 위한 무용 콤플렉스 (complex)
- 창작과 공연, 교육을 위한 프로그램 배양기지
- 명상, 치유, 힐링을 위한 프로그램 서비스 공간
- 지구촌 커뮤니티 댄스의 생성, 운용기지
- 국제교류를 통한 전지구화의 전진 기지
- 무용 대중화와 공공성 획득을 위한 정거장
- 국내외 무용 네트워크의 장(무용교류 및 정보센터)

3. 제주댄스빌리지의 운영 프로그램

제주댄스빌리지는 기본적으로 무용수와 안무가 등 전문 무용인들 뿐만 아니라 다양한 계층을 아우르는 일반인들, 대한민국 국민, 제주도민들 뿐만 아니라 전세계 지구촌의 모든 국민들이 그 수용 대상이다. 따라서 한 번에 다 가능하지 않더라도 단계적으로 수용 대상으로 설정된 모든 사람들을 위한 프로그래밍이 이루어져야 할 것이다. 운영 프로그램 모색을 위해 이미 성공한, 그리고 추진 중인 국내외 사례를 정리했다.

1) 프로그램 운영을 위한 국내외 사례분석

- 철도차량기지를 무용 전용공간으로 개조한 뒤셀도르프 독일탄츠하우스NRW는 유럽을 대표하는 Dance House로 주 단위 60개의 무용 클래스와 다양한 공연 프로그램을 통해 약 3,000여명 아마추어와 학생들, 전문 예술가들, 공연 관람객이 활동한다. 전문 무용가들의 공연 외에도 아마추어 댄스 클래스, 워크숍 등 지역 주민들 누구나 즐길 수 있는 콘텐츠 개발에 집중하고 있다. 좌석 350석의 중극장, 99석의 소극장, 8개 이상의 수업용 스튜디오와 연습실, 작업공간, 해외 예술가 초청 레지던시 공간 등을 보유하고 있다.
- 타말파 연구소
1978년 무용가 안나 할프린과 다리아 할프린이 공동 설립한 비영리 단체인 타말파 연구소는 동작 중심 치유예술프로그램을 제공한다. 동작 중심 표현예술에 움직임/춤, 시각예술, 공연 기술, 심리치료를 통합한 접근법을 활용한 다양한 클래스가 시행된다. 타말파 연구소에서 개발한 '삶/예술 과정'은 동작과 춤, 그리고 상상력을 통하여 표현된 몸의 지체를 탐구한다.
- 탄광지대를 문화시설로 개조한 독일 에센에 있는 아티스트 센터 PACT(PACT Zollverein)은 지역 및 국제 공연제작, 게스트 공연 등을 통해 세계의 많은 예술가들과 지속적으로 협력하고 있다. 특히 세계 여러 나라의 예술가들이 모여 새로운 작품을 만들어가는 레지던시 운영에서 가장 두드러진 성과를 보여주고 있다.
- 2002년 출범했던 무용축제 모나코댄스포럼은 공연, 무용수 오디션, 컨퍼런스, 댄스 스크린, 댄스 어워드 프로그램이 포함되어 있다. 당시 공연이나 워크숍 중심의 천편일률적인 프로그램이 대부분이었던 무용축제에 다양한 프로그램 구성으로 여러 영역의 무용가들이 몰려든 모나코댄스포럼은 당시 큰 관심을 불러 일으켰다. 특히 전설의 무용가 바슬라바 니진스키의 이름을 딴 니진스키 어워드는 전 세계 여러 나라의 주요한 무용가나 비평가들을 심사위원으로 참여시키는 네트워킹을 시도하여 큰 반향을 불러일으켰다.
- 경기도 가평군은 가평역 폐철도부지에 406억의 예산을 들여 38,000㎡에 365일 음악축제를 표방한 가평 뮤직 빌리지를 조성 중이다. 지하 1층, 지상 3층의 건물에 공연 교육, 영화시설, 연습 녹음이 가능한 음악작업 공간과 숙박시설(1,127㎡)이 들어서며 향후 다양한 음악축제를 유치하고 자라섬재즈축제와 연계를 위해 뮤직 빌리지와 자라섬을 오갈 직선보행도로도 개설할 계획이다.
- 스페인 그랑 카나리아 섬 MASDANZA 국제무용축제와 안무 콩쿠르는 1996년 스페인의 Canary Islands에서 시작된 국제 컨템포러리댄스 축제로 지역 정부 문화과와 개인 후원가들의 지원금으로 운영되고 있다. 여러 종류의 춤과 안무 경연대회(특히 솔로와 듀엣 부분으로 특화)를 통해 작은 섬이 다양한 인종의 무용가들이 교류하는 춤 교류의 창구로 변신했다.
- 가평 두레 봉사관광: 가평에서 만난 같이 하는 가치여행은 가평 지역 주민들이 창업한 '가평관광문화콘텐츠협동조합 진짜여행가'가 주최하는 관광 여행 상품이다. 참가자들의 요청에 따라 맞춤형 상품으로 운영된다. 봉사활동과 관광이 함께 어우러진 프로그램의 경우 가평에서 가장 아름다운 숲 트레킹, 마을정비 봉사, 연잎 밥 만들기 체험, 청평호수 모터보트 타기, 로컬푸드 피크닉, 커피 강좌 및 시음회 등으로 이루어져 있다.

2) 제주댄스빌리지 운용 프로그램

제주댄스빌리지가 조성될 시 운용 가능한 프로그램을 나열해 보면 다음과 같다.

- 지역 무용가들을 위한 무용 지도자 과정
- 제주도민들을 위한 무용예술 체험 프로그램
- 관광객들을 위한 제주의 전통무용 및 전통음악 체험 프로그램
- 전 세계 청소년, 수학여행 학생들을 위한 제주문화 체험프로그램
- 가족들이 함께하는 제주의 춤과 음악 패밀리 캠프
- 부모와 함께 하는 영유아 무용공연 감상 및 워크숍
- 지구촌 커뮤니티 댄스 워크숍
- 세계 여러 나라 민속무용 상설공연 및 체험 프로그램
- 애들이 세계를 춤추자
- 전세계 치매, 파킨슨 환자들을 위한 무용치유 프로그램
- 무용 명상 캠프
- 춤을 통한 힐링 캠프
- 다문화가정을 위한 무용 프로그램
- 계층별 특화된 무용체험 프로그램(영유아, 어린이, 청소년, 직장인, 주부, 장년층 등)
- 전문 직종 종사자들을 위한 즉흥 춤 프로그램
- 세계 여러 나라 무용가들의 국가간 협업 프로그램
- 아티스트 레지던시 무용 프로그램
- 춤 문화유산 활용 프로그램
- 즉흥 아티스트들을 위한 즉흥춤 난장
- 제주의 자연환경을 이용한 환경예술(생태예술) 배양 프로그램
- 무용영재들을 위한 프로그램
- 춤 박물관을 활용한 춤 감상 프로그램

3) 프로그램 운용을 위해 필요한 시설

이 같은 프로그램을 운용하기 위해서는 다음과 같은 시설들이 단계적으로 갖추어져야 할 것이다.

- 공연장(실내 야외)
- 스튜디오
- 숙박시설
- 식당(카페)
- 캠핑공간
- 연계시설 유지: 춤박물관과 자료관

4. 무용예술을 통한 Glocalization의 요충지 제주댄스빌리지

대한민국에서 공연예술은 공연과 창작활동에만 지나치게 편중되어 이해되고 있다. 무용예술 역시 예외가 아니다. 무용이 극장예술의 중요한 장르인 만큼 예술적인 행위에 초점이 맞추어지는 것은 당연하나 무용교육이나 무용치료, 사회무용 등 창작 작업 이외의 다른 영역이 상대적으로 소외되고 있고 이에 대한 비중 또한 약하다. 무용하면 공연이 전부인 것처럼 생각되고 있는 것이다. 이러다 보니 무용예술이 생활과 밀접하게 접촉되지 못하고 예술가들의 전유물로만 인식되고 이는 무용시장의 확산을 막는 중요한 걸림돌이 되고 있다.

글로벌 시대에는 나가는 것 못지않게 불러들여 하는 국제화 역시 중요하다. 그러나 그 보다 더 중요한 것은 더불어 함께하는 정책이다. 곧 국가 간, 민족 간 자국의 문화와 경험을 공유하는 것이다. 이는 문화예술을 통한 “교류”에서 한발 더 나아가 “공감”(共感)을 향한 과정이다.

한국에 거주하는 외국인들의 숫자가 점차 늘어나고 아시아 이주민 100만 시대를 맞은 다문화 시대에 세계 문화의 다양성과 우수성에 대한 관심은 향후 더욱 고조될 가능성이 크다. 또 국가 간 활발한 인적 교류를 확산하고, 세계를 향해 발신할 수 있는 문화교류의 인프라로서 문화상품 개발 필요성 또한 높아져 가고 있다.

한국의 무용이 세계와 소통한다는 것은, 또한 제주도가 지구인들과 세계의 무용과 소통한다는 것은 한국의 국가 이미지, 제주의 지역 이미지와 연계된다. 제주도에 무용예술을 위한 거점이 조성된다는 것은 단순히 제주에 새로운 문화공간이 만들어진다는 것 이상의 의미를 갖는다.

선진국 대열에 들어선 나라들일수록 일상생활 속에서의 문화예술 향유 욕구가 강하다는 사실을 염두에 두면 우리나라의 경우도 향후 예술교육과 생활 속에서의 문화예술 체험 프로그램 확산을 통해 무용예술에 대한 접근성이 더욱 높아질 가능성이 높다. 제주를 찾는 국내외 관광객들이 제주에서 춤을 통해 제주의 문화와 한국의 문화, 나아가 세계의 문화를 체험하게 된다면 이는 전지구화를 위한 중요한 정거장이 될 수 있다.

문화예술을 통한 국가 이미지 고양과 국가 경쟁력 강화 정책은 이미 선진 여러 나라의 21세기 중요한 정책의 하나이다. 지금이야말로 예술과 관광이 접목된 효율적인 정책이 그 어느 때보다 절실하다. 제주도는 과시형의 요란한 문화정책 보다 이 같은 고 부가가치의 문화예술 정책에 눈을 돌려야 한다.

제주댄스빌리지 조성은 인간의 몸을 매개로 하는 무용예술을 통해 한국의 춤 문화를 세계로 발신할 뿐 아니라 세계의 춤을 공유하고, 문화 다양성을 대한민국의 국민들뿐만 아니라 지구인들이 향유할 수 있도록 하는 토대를 구축하는데 기여할 수 있다.

제주도의 입장에서 보면 제주댄스빌리지 조성은 전 세계인들이 함께 하는 세계화(globalization)와 제주 지역이 문화의 중심이 되는 지역화(localization)를 동시에 실현시킬 수 있는 새로운 개념의, 문화예술이 중심인 ‘글로벌리제이션’(glocalization)의 요충지가 될 수 있음에 특히 주목할 필요가 있다. (*)

Development and operation program of Jeju Dance Village

Jang Kwang-ryul

Artistic Director of Jeju International Improvisation Dance Festival

Dance appealing to the senses using a body has a limitless competitiveness, as it uses a body as a medium. Despite convergence of different areas, which is today's prevailing trend resulted from advancement of technology, dance emerged as one of the most popular genre of arts due to the power of physical movements. Dance became the most appropriate and attractive means of communication for artists of different genres, just because dance is an art of expressing ideas and emotions using a human body.

New trends of the global dance circle include dance creations beyond the genre and accelerated crossover creations with other genres resulted from advancement of technology. In addition, more attempts to reflect cultural diversity to creations are being made. Another new trends include crossover of fine arts and pop arts as well as active operation of international residencies and collaboration works.

Korean dance scenes face a broad range of new trends in various sectors ranging from production of performances to international exchange, education and distribution of artworks. Creators are more clearly separated from educators, and the three-way classification system of genres lost its power, resulting in free-lancing dancers and project dance companies seeking higher flexibility.

The dance sector of Korea has strengthened its status in the global stage. Korean dancers and choreographers presenting their works at a global stage are rapidly increasing, and global exchange has become increasingly diverse. In addition, the significance of dance education as part of arts education has been proved and dance arts have been expanded in the society, gradually building the foundation for popularization of dance.

Such a change is proven by rapid spread of community dance targeting specific groups such as office workers, daughters accompanying mothers, middle-aged men and women. Factors facilitating activation of

community dance include increase of specialized dance education programs such as traditional dance, improvisation dance and ballet; increase of dance education programs for specific groups (the disabled, working women, etc.); increase of dance residency programs; and expansion of cultural spaces at the level of villages.

Most notably, dance helps individuals connected to the society, and Korean dance has built the foundation to play a central role in the global dance scenes.

It is time for members of the dance circle of Korea and related stakeholders of the culture and arts sector to identify the global new trends of arts and consider them when they plan, produce and distribute artworks and make related policies. The central government and local governments of Korea also need to include dance in important policy agenda as dance is directly related with the quality of life of citizens.

20 million citizens of Montpellier, a city in the southern part of France, are as highly recognized as citizens of Paris, who are the highest-quality dance audiences. They have enjoyed the highest-quality dance arts in their everyday lives for over five decades through the Montpellier Dance Festival, one of the most prestigious dance festivals in the world.

In Finland, 16 festivals are held in different regions in July and August. Kuhmo hosts a chamber music festival, while Kuopio and Savonlinna host the dance festival and the opera festival, respectively. Europeans visit Finland to enjoy their summer holidays in beautiful lakes and forests as well as arts programs in Finland. The Finnish case is a great example of improving the national image by combining tourism and arts.

Prix de Lausanne with the global reputation does not send candidates who failed to win the three-stage competition back to home. The competition also offers high-class classes and lessons for them. They discover their weaknesses and do their best to be better artists by watching performances of winners. Such an educational system of the competition significantly improved the image of Lausanne as many of international dance competitions have become too commercial.

Japan has secured the public character of dance with high-quality dance performances by actively inviting world's leading dance companies and star ballet dancers. Japan also opened a theater in Manhattan, New York, which is the Mecca of performing arts, in order to help Japanese artists' advancements into the global stage and encourage cosmopolitans of New York City to experience the culture of Japan.

France operates 19 national dance organizations including the national center of choreography (CCN) and the national dance company, and the French government fully supports various

programs of those organizations to promote the French culture through international exchange. Ford Foundation of the US also facilitates international exchange by supporting projects of the US artists who jointly produce performances with foreign artists, aiming to promote the friendly image of the US.

India has fostered a large number of professionals who can educate Indian dance and music and dispatched them to arts schools and festivals across the world. Such an education program has significantly contributed to today's reputation of Indian dance.

As seen in the above, we now can witness the efforts of various forms to improve the competitiveness of a country or a city through culture and arts in various countries. As the term "cultural diplomacy" indicates, culture and arts have emerged as the key national policies. More notably, such cultural policies to improve the image of a country or a region using culture and arts are flexibly and strategically implemented according to the trends of the time.

Advanced foreign countries operate a broad range of programs considering the nature of dance arts where a body is used as a medium. The scope of such projects operated by the government, private organizations and dance artists is extremely broad, ranging from artistic creations of dancers to dance education, dance therapy and long-term efforts to improve the image of a city, a region or a country.

Jeju Province is an international city with a volcanic island and a lava tube, which were selected as one of the seven wonders of nature, as well as the culture of Haenyeo registered as the UNESCO Intangible Cultural Heritage. Jeju Province needs to take a policy of improving its competitiveness by building unique infrastructure and software, which is possible by combining tourism resources, culture and arts.

2. Mission of the Dance Village in Jeju

Jeju Province announced its plan to operate the Island of Culture and Arts Program in 2016. The Program aimed to brand Jeju Province as "the East Asia-Mediterranean Island of Culture and Arts," host the Global Island Culture Festival, and foster original cultural contents of Jeju. The new government which took office in June 2018 announced that it would support cultural and arts infrastructure as a cultural policy of focus.

When combining the natural environment of Jeju Province and arts and culture, there is an enormous potential to improve the image of Jeju as an international city and build the base of cultural products in Jeju.

When developing the Dance Village in Jeju, we can build the global cultural infrastructure with a new concept for global communication by combining the natural environment of Jeju, tourism and dance as fine arts.

The Dance Village in Jeju aims to make Jeju Province the global hub of culture and arts by combining the natural environment of Jeju and dance, the genre of arts that is most effective in communication and

prediction of changes of the future. To achieve this goal, I recommend the following missions for the Dance Village of Jeju.

- Improve the image of Jeju Province as an international city through dance
- Improve the quality of life of all global citizens through dance creation, performing, education and therapy
- Develop dance contents using unique cultural assets of Jeju
- Develop cultural products combined with the natural environment of Jeju
- Globalize dance by sharing world dances in Jeju

To realize these missions, the Dance Village in Jeju should provided a venue for the following functions.

- A dance complex for professionals and the public
- A base to foster programs for creations, performing and education
- A space to operate programs for meditation, therapy and healing
- A base for creation and practice of global community dance
- A base for globalization through international exchange
- A platform for popularization and securing of the public nature of dance
- A venue for international and national dance networks (the center of exchange and information regarding dance)

3. Programs of the Dance Village in Jeju

The Dance Village of Jeju aims to accommodate the general public from diverse classes, including citizens from across the globe, including citizens of Jeju and Korea, as well as professional dance artists including dancers and choreographers.

There is a need to take a phased approach to satisfy needs of all users defined above. Domestic and foreign cases succeeded or on-going I studied to develop the programs of the Dance Village in Jeju are as follows.

1) Domestic and Foreign Case Study for Operation of Programs

- The NRW, the dance house in Dusseldorf, Germany, which was completed by renovating a rail depot, is a dance house representing Europe. Over 3,000 amateur dancers, students, professional artists and visitors use the facility operating 60 dance classes a week and various performing programs. The dance house focuses on developing contents enjoyable for all local residents such as amateur dance classes and

workshops as well as performances staged by professional dancer. The dance house operates a mid-sized theater with 350 seats, a small theater with 99 seats, eight or more studios and practice rooms, spaces for creators and spaces for foreign residency artists.

- **Tamalpa Institute**

Tamalpa Institute, an NGO jointly founded by dance pioneers Anna Halprin and Daria Halprin in 1978, operates motion-centered healing and arts programs. The Institute operates various classes by combining motion-centered expressive arts with movement/dance, visual art, performing skills and psychological therapy. The Life/Art Program of the Institute explores wisdom of bodies expressed through movements, dance and imagination.

- **PACT (PACT Zollverein)**, an artists' center completed by renovating a space in the mining area into a cultural facility in Essen, Germany, continuously cooperates with various artists from across the globe by producing regional and international performances and offering performances of guest artists. PACT has excellence in operation of residency programs where artists from across the world gather together to create new artworks.

- **The Monaco Dance Forum**, which was founded in 2002, includes performances, auditions for dancers, conferences, dance screening and dance awarding programs. The Forum came into the spotlight when it was launched as most of dance festivals operated similar programs focusing on performing or workshops. Most notably, the Nijinsky Awards named after the legendary dancer Vaslav Nijinsky were an attempt to build a network by inviting major artists and critiques from across the world, causing a great sensation.

- Gapyeong-gun, Gyeonggi Province, is building the **Gapyeong Music Village**, the village hosting a music festival around the year, with the budget of 40.6 billion won at the abandoned rail station with the area of 38,000m². The building with one basement floor and three ground floors will accommodate spaces for performing, education, screening, practice and recording of music as well as accommodations (1,127m²). Diverse music festivals will be invited, and the pedestrian path directly connecting the Village and Jara Island will be built to create synergism with the Jara Island International Jazz Festival.

- **MASDANZA International Dance Festival and Choreography Competition in Gran Canaria, Spain**, is an international contemporary dance festival, launched in Canary Islands, Spain, in 1996. It is funded by the cultural division of the local government and individual sponsorship. Dance and choreography competitions of various genres (specialized in solo and couple performing) made the small island a famous venue for dance artists from different racial backgrounds to make international exchange.

- Gapyeong Doore Volunteer Tour: Gapyeong Tour for Sharing is a tour program organized by the Real Traveler: the Gapyeong Tour and Cultural Contents Cooperative founded by local residents of Gapyeong. The program is offered as a customized solution meeting needs of users. The program combining volunteer activities and tourism includes hiking at the most beautiful trail in Gapyeong, volunteering for improvement of a village, the lotus leaf rice wrap making class, motorboating at Lake Cheongpyeong, a picnic with local foods and a coffee brewing and tasting class.

2) Programs to Be Operated at the Dance Village in Jeju

The programs I recommend for the Dance Village in Jeju are as follows:

- A course to develop local dancers into dance teachers
- The dance experience program for residents of Jeju
- The program for experience of traditional dance and music of Jeju for tourists
- The program for experience of the culture of Jeju for the youth and students taking field trips from across the world
- A family dance and music camp in Jeju
- The dance performance and workshop for children and parents
- The dance workshop for the global community
- The permanent performance and experience program of folk dances of various countries
- Let's Dance the World!
- The dance therapy program for patients with dementia and Parkinson's disease of the world
- The dance meditation camp
- The camp for healing through dance
- The dance program for multicultural families
- The dance experience programs customized for each group (infants & toddlers, children, young adults, office workers, housewives, middle-aged people, etc.)
- The improvisation dance program for professionals

- The international collaboration program for dancers from across the world
- The residency program for artists
- The program for utilization of cultural heritage regarding dance
- Nanjang for improvisation dance artists
- The program for fostering of eco arts using the natural environment of Jeju
- The program for young dance talents
- The dance appreciation program using the dance museum

3) Facilities Necessary for Operation of the Programs

The Dance Village in Jeju should be gradually equipped with the following facilities to operate the above programs.

- Theaters (indoor and outdoor theaters)
- Studios
- Accommodations
- Restaurants (cafes)
- A space for camping
- Related facilities: the dance museum and archives

4. The Dance Village in Jeju as the Hub of Glocalization through Dance

Today's general understanding on performing arts in Korea has a too much focus on performing and creations. Dance arts are not an exception. It is natural that we focus on artistic actions as dance is one of the critical genres of theatrical arts, but areas other than creations such as dance education, dance therapy and social dance have been neglected and failed to be activated. Performing is considered as almost everything of dance. This has prevented dance arts from being closely connected to everyday lives of people, and served as a major obstacle for expansion of the dance market.

Globalization facilitated by inviting foreign stakeholders is as important as globalization facilitated by visiting foreign countries in this global era, and the policy of sharing is all the more important. Sharing of cultures and experience among countries and ethnic groups is a process toward sympathy (共感) beyond simple exchange of cultures and arts.

Diversity and excellence of world cultures will gain more attention in this era of multiculturalism as foreign residents in Korea increase and the number of Asian immigrants already exceeded one million. In addition, there is a growing need to activate international HR exchange and develop cultural products to facilitate cultural exchange.

Korean dance communicating with the world and Jeju Province communicating with global citizens and world dances are meaningful for the national image of Korea and the regional image of Jeju. Building a base of dance arts in Jeju Island is more meaningful than simply creating a new cultural space in Jeju.

Considering that advanced countries have higher demands for cultural and artistic activities in life, it is likely that cultural and artistic experience programs in life and arts education will be expanded in Korea, leading to higher accessibility to dance arts. When Korean and foreign visitors of Jeju can experience cultures of Jeju, Korea and the world, Jeju will be able to serve as a critical platform for globalization. Improving the image and the competitiveness of a country through culture and arts is one of the key

policies of many advanced countries in the 21st century. It is urgently required to make an effective policy of combining arts and tourism. Jeju Province should focus on such a highly value-added culture and arts policy instead of cultural policies focusing on showing off.

When we build the Dance Village in Jeju, we can build the foundation so that dance of Korea can be globally promoted and world dances can be shared, and that global citizens as well as Koreans can enjoy cultural diversity.

More notably, building the Dance Village in Jeju is meaningful for Jeju Province in a sense that Jeju can be evolved into the hub of glocalization with a focus on culture and arts, where both globalization and localization can be promoted. (*)

요시코 스웨인 Yoshiko Swain

후쿠오카 비영리 기구 Co. D. Ex. 설립자
무용가, 지도자, 안무가, 페스티벌 디렉터 및 이벤트 코디네이터

Founder and Artistic Director of Fukuoka Dance Fringe Festival (FDFF)
Founder of a Fukuoka based non-profit organization Co.D.Ex.
Dancer, teacher, choreographer, festival director, and event coordinator

바타리타 Batarita

Touchpoint Art Foundation(터치포인트 예술재단) 사절
헝가리 부다페스트 1061 Paulay Ede u. 26.
공연예술비엔날레 BODY.RADICAL 설립자, 감독
안무가, 무용가, Batarita Dance Company(바타리타 무용단) 디렉터

Ambassador of Touchpoint Art Foundation, 1061 Budapest, Paulay Ede u. 26., Hungary
Founder and Director of BODY.RADICAL International Performing Arts Biennial
Choreographer, Dancer and Director of Batarita Dance Company

이정인 Lee Jung-in

오스트리아 Redsapata-Tanzfabrik 상주 안무가
덴마크 홀스테브로 뮤직테아터 상주 무용단체 Black Box Dance Company 초청 안무가

Choreographer, Redsapata-Tanzfabrik in Austria
Invited choreographer of Black Box Dance Company in Denmark

홍민아 Hong Min-ah

제주문화중개소 예술감독
사람과 예술 [더파란] 대표
제주스타트업협회 문화예술콘텐츠분과위원장

Artistic Director, Jeju Culture Brokerage
President, People and Arts [The Paran]
Chairman of Subcommittee for Culture and Arts Content of Jeju Startup Association

신동엽 Shin Dong-young

연세대학교 경영대학 매니지먼트분야 교수

한국인사조직학회 회장 역임, 인사조직연구 편집위원장 역임
 사외이사: 아모레퍼시픽그룹, MCM (현재). 주요 기업들 경영 자문
 사외이사: 삼성화재, 삼성디지털이미징, 태평양제약 등 (역임)
 연세대학교 경영대학 창업혁신 프로그램(YVIP)위원장
 연세대학교 문화예술경영연구센터 센터장
 전통문화보존단체 아람지기 이사, 온지음 운영위원
 서울스프링 국제 실내악 축제 조직위원장 역임
 국립발레단, 서울시향 운영자문위원, 서울문화재단, 서울문화포럼 이사 역임

Professor of Management Department, School of Business, Yonsei University

Former President of Korean Academy of Management, Chairman of Editing Committee of Management Research

Outside Director: Business Advisor for Amorepacific Group, MCM(Incumbent), Major Businesses

Outside Director: Samsung Fire&Marine Insurance, Samsung Digital Imaging, Pacific Pharmaceuticals, etc.(Former)

Chairman of Yonsei Venture, Innovation, and Startup Program(YVIP)

President of Yonsei Culture and Arts Management Research Center

Director, Arumjigi(Association of Traditional Culture Preservation) / Steering Committee Member of Onjeium

Former Chairman of Organizing Committee of Seoul Spring International Chamber Music Festival

Former Advisor for Korean National Ballet / Seoul Philharmonic Orchestra, Director for Seoul Foundation for Arts and Culture / Seoul Culture Forum

2019 제주 국제 댄스포럼 운영위원회

2019 Jeju International Dance Forum Steering Committee

운영위원장

박인자 (재)전문무용수지원센터 이사장, 대한민국발레축제 예술감독

운영위원

김길리 제주씨티발레 단장, (사)한국발레협회 제주지회장

김철웅 제주댄스빌리지 추진위원장

김태관 제주아트센터 공연기획자

김희숙 제주춤아카데미 대표, 전 제주도립무용단 상임안무가

이해준 한양대학교 ERICA캠퍼스 무용예술학과 교수

장광열 무용평론가, 제주국제즉흥춤축제 예술감독

전행진 아리랑TV 편성센터장

Chairman of Steering Committee

Park In-ja President, Dancers' Career Development Center / Artistic Director, Ballet Festival Korea

Members of Steering Committee

Kim Gilli President, Jeju City Ballet / Jeju Branch of Korea Ballet Association

Kim Cheolung Chairman, Jeju Dance Village Development Committee

Kim Tae-gwan Performance Planner, Jeju Arts Center

Kim Hee-sook President, Jeju Dance Academy / Choreographer at Jeju Dance Company

Lee Hae-joon Professor, Department of Dance Arts at Hanyang University ERICA campus

Jang Kwang-ryul Dance critic / Artistic Director for Jeju International Improvisation Dance Festival

Jeon Haeng-jin President, Arirang TV Programming Center

가장 순수한 춤과 제주의 자연이 만난다!!

제4회

제주국제즉흥춤축제

Jeju International Improvisation Dance Festival 2019

5월 27(월) - 5월 31(금) 제주돌문화공원, 제주라이트아트페스타 외

장소_ 제주돌문화공원(야외 & 실내극장) · 제주라이트아트페스타 · 제주 상가리 마을 · 탄츠하우스 인 제주(서귀포) 스튜디오 탕고올레(제주)

주최_ 국제공연예술프로젝트 · 제주국제즉흥춤축제 운영위원회 · 제주돌문화공원 · 제주라이트아트페스타

주관_ 제주국제즉흥춤축제 사무국 협력_ (재)전문무용수지원센터 · 제주국제댄스포럼

공연입장료_ 무료 문의_ 제주국제즉흥춤축제 사무국 02)3674-2210 · 예술감독_ 장광열

5월 27(월), 29(수) 즉흥 워크숍 • 강사_ 기은주/ Makoto Matshima

5월 28(화) 16:30 커뮤니티 즉흥 공연 • 제주 상가리 마을 문화공간

19:30 빛 소리 자연과 함께 하는 즉흥 • 제주라이트아트페스타

Makoto Matshima/ Mike Nord/ Dansema Dance Theater/ 나무꽃/ Rising Tide Dance Company/ 한정수/ 무용다방(無用多方)

5월 30(목) 14:30 자연과 함께 하는 즉흥 공연I • 제주돌문화공원

Namstrops/ Makoto Matshima/ Mike Nord/Dansema Dance Theater/ 박수연/ 남정호/ 박연술/ 은숙/ 무용다방/ 이정인/ Bata Rita

19:00 컨택 즉흥 공연 & 관객과 함께 하는 즉흥파티

남정호/ 기은주/ 이정인/ 안지석/ Makoto Matshima/ Mike Nord 외

5월 31일(금) 14:30 자연과 함께 하는 즉흥 공연II • 제주돌문화공원

더 무브/ 블랙냉장고/ Her & Him/ STS 픽업 프로젝트/ 문화예술창작소 바체/ 강미희/ 광고은&전지예/ 남정호/ Makoto Matshima/ Mike Nord

2019 국제 심포지엄
2019 International Symposium

제주댄스빌리지 조성을 통한
국제도시 제주의 이미지 고양

Promotion of the Image of International City Jeju
Through the Development of Jeju Dance Village