

광주비엔날레와 광주 도시문화

조인호 / 광주미술문화연구소 대표

광주비엔날레 개요

광주비엔날레 창설 배경

- 문민 정부의 '세계화, 지방화' 정책 및 1995년 '미술의 해' 지정에 따른 범정부 차원 행사
- '예향광주'의 문화예술 전통을 현대적으로 계승 발전시키려는 시민의지와 도시문화정책
- 5·18광주민중항쟁의 상처를 문화적으로 치유 승화시키려는 시민공동체 예술의지
- 베니스비엔날레 100주년, 베니스 한국관 개관에 맞춘 한국의 국제 비엔날레 창설 필요성

광주비엔날레 성격

- 비엔날레 혁신성 + 광주정신 진보성 + 현대미술 다원성을 융합한 격년제 국제현대미술전
- 세계 현대미술 + 인문사회 이슈 융합하는 글로벌 시각문화예술 매개의 장

광주비엔날레의 주요 사업

- 창의적, 실험적인 시각문화예술의 소통 교류현장으로서 국제현대미술전시회
- 미학과 인문사회적 가치를 모색하고 담론을 창출하는 장으로서 국제학술심포지엄
- 시민의 문화현장 참여와 향유를 넓히기 위한 동반행사로서 시민참여프로그램
- 신진기획자 양성 위한 국제큐레이터코스 운영 및 현대미술 정론지 [Noon] 발행
- 광주의 장소성을 재탐구하는 GB카미션, 해외 교류연계 확장 파빌리온프로젝트 등

광주비엔날레 개최현황

전남대학교 대학원 박사학위논문(조사라, 2017.8)

- 1995~2016 광주비엔날레 기준

- 역대 참여작가 108개국 1,045명(팀 참여자 제외)
- 아시아권 작가 382명(36.6%), 유럽 31.7%, 한국 166명(16%)
- 관람객 연령대 20~40대 70.1% (30대 36.1%, 40대 29.6%, 20대 4.4%)
- '실험적이고 참신한 젊은 비엔날레' 지향점이 실제 관람객 분포도에서도 나타남
- 역대 출품작(1,313점) 절반 이상이
기존 체제와 고정 관념, 권력 등에 대한 비판의식과 시사성 내포
- 젊은 작가 발굴의 장이자 전위적이고 실험적인 동시대 현대미술의 패러다임 제시

* 개별 참여작가와 출품작을 대상으로 연구 분석함 (단체, 팀은 제외)

1995년 제1회 광주비엔날레
'경계를 넘어'

1997년 제2회 광주비엔날레
'지구의 여백'

✓ 1999 광주비엔날레 민영화 파동

2000년 제3회 광주비엔날레
'인+간'

2002년 제4회 광주비엔날레
'멈_춤'

2004년 제5회 광주비엔날레
'먼지한톨물한방울'

✓ 2004 아시아문화중심도시 선언
✓ 2005 광주디자인비엔날레 창설

2006년 제6회 광주비엔날레
'열풍변주곡'

2008년 제6회 광주비엔날레
'연례보고'

2010년 제8회 광주비엔날레
'만인보'

✓ 2010 아트광주(국제아트페어)
✓ 2011 광주폴리

2012년 제9회 광주비엔날레
'라운드테이블'

✓ 2012 세계비엔날레대회

2014년 제10회 광주비엔날레
'티전을 불태우라'

✓ 20주년 특별전, 광주정신 탐구
✓ 유네스코미디어아트창의도시 지정

2016년 제11회 광주비엔날레
'제8기 후대'

2018년 제12회 광주비엔날레
'상상된 경계들'

✓ 2018 전남 국제수목비엔날레

2021년 제13회 광주비엔날레
'떠오르는 영혼 맞이하는 마음'

도시 문화자산 조성 및 배양

- 1995 ‘경계를 넘어’(무지개 다리) : 광주비엔날레 창설기념, 서광주 I.C 육교조형물
- 1997 공공미술프로젝트 : 수창초등 방음벽 벽화, 용봉동 고암철탑 바람개비 등
- 2001~2004 ‘비엔날레 미술영상대학’ : 일반시민 현대미술 이해 증진, 문화활동가 양성
(매학기 100여명씩, 총 4기 운영)
- 2002 ‘접속’ : 남광주역 폐선부지 폐열차 전시장, 야외 설치작품 등
‘집행유예’ : 5.18자유공원 법정/영창 등에 ‘5.18’ 재해석 작품들 구성
도슨트 양성 및 활동 개시 : 미술전공자, 작가 외 일반시민도 교육 후 활동
- 2004 ‘에코메트로’ : 광주지하철 역사/전동차에 대학생, 청소년, 시민참여 작품설치
‘흥겨운 발자욱’ : 비엔날레광장 조명내장 발자국조형물, 벽면설치, 안내소 건축 등
‘그 밖의 어떤 것’ : 상무대 법정/영창 안팎에 ‘광주정신’ 확장시킨 작품들 구성
- 2006 ‘광주별곡’ : ‘열린 비엔날레’ 프로그램 중 하나로 시민참여자들과 멘토가 직접 기획, 중외공원 산책로에 텁별 작품설치
- 2008 ‘복덕방프로젝트’ : 쇠락한 대인시장에 공공미술과 문화이벤트로 활력소생, 대인 예술시장으로 연속사업 토대 마련
- 2010 ‘나도비엔날레작가-만인보+1’ : 양동시장문화센터 시장아카이브 전시, 이벤트 등
‘아트광주’ : 광주시 주최 광주국제아트페어 창설, 인큐베이팅 수탁 첫 행사 운영
- 2011 ‘광주폴리’ 조성 개시 : 1차 ‘소통의 오두막’(장동교차로) 등 광주읍성 터 11개소, 2013년 2차 ‘혁명의 교차로’(광주역 광장) 등 8개소, 2017년 3차 ‘뷰폴리’(광주 영상복합문화관 옥상) 등 6개소, 2021년 4차 ‘무등의 빛’(광주I.C) 1개소
- 2012 ‘나도비엔날레작가-마실’ : 일곡동, 양림동 등 25개소 시민참여팀 문화공간 꾸미기
- 2014 ‘나도비엔날레작가-쓸데 있는 궁리’ : 월산동, 신안동 등 20개소 시민참여팀 설치
- 2016 도시연계 / ‘비엔날레 월례회’ : 일곡동 한새봉논두레, 두암2동 커뮤니티 등에 전시 매월 광주걷기, 작가스크리닝, 작품포커스, 예술서가, 독서회 진행 등
- 2018 ‘나도 아티스트’ 등 : 시민작가 나도 아티스트, 만장워크숍, 월례 스튜디오 탐방, GB토크, 스쿨프로그램 외 파빌리온 프로젝트 (시민등)
- 2020 ‘스튜디오탐방’ 등 : 작가작업실 방문 대화, GB토크, 퍼블릭프로그램 등
(코로나19 여파에 따라 대부분 비대면 온라인 프로그램으로 대체)

* 이밖에 2005광주디자인비엔날레 수탁사업 때 조성한 ‘기원’(광주시청 앞), 2007 ‘빛’ (김대중컨벤션센터), 2009 ‘어울림’(사직공원 팔각정), 2013 ‘빛의 꽃’(송정역 지하철 입구 캐노피) 등도 도시의 유형문화자산으로 조성, 활용되고 있음