

미술학博士 學位論文

Systems Theory를 응용한
공공예술의 연구

A Study on Public Art by Systems Theory

公共藝術系統論研究

2014年 8月

서울科學技術大學校 NID 融合技術大學院

IT · 디자인 융합프로그램

張 溫 帙

목 차

요 약	i
표 목 차	iv
그림목차	v
사진목차	vi
I. 서 론	1
1.1 문제의 제기	1
1.2 연구배경 및 범위	13
1.3 연구목적 및 방법	19
1.4 주요개념 및 용어정리	22
II. 이론적 배경	32
2.1 Systems Theory의 이론적 고찰	33
2.1.1 Systems Theory 의 기원과 배경	33
2.1.2 Systems Theory 의 특징	35
2.2 공공예술의 개념	44
2.2.1 공공예술의 대중성	44
2.2.2 공공예술의 심미성	45
2.2.3 공공예술의 내적특성	47
2.2.4 공공예술의 외적특징	49
2.3 Systems Theory를 기반으로 한 공공예술의 변천	54
2.3.1 공공예술 사고의 시작	58
2.3.2 공공예술의 발전	63
2.3.3 동시대 공공예술의 성공사례	71
III. Systems Theory의 개념을 매개로 한 공공예술의 분석	78
3.1 공공예술 시스템의 정체성(整體性)	81
3.1.1 공공예술과 생태환경(生態環境)	83

3.1.2 공공예술과 인조환경(人造環境)	87
3.1.3 공공예술과 인문환경(人文環境)	91
3.1.4 공공예술과 심태환경(心態環境)	95
3.2 공공예술 시스템의 관련성(關聯性)	100
3.2.1 공공예술과 공권력의 관련성	102
3.2.2 공공예술과 도시와의 관련성	111
3.2.3 공공예술과 예술가의 관련성	133
3.3. 공공예술 시스템의 동태성(動態性)	138
3.3.1 건축물에 부착된 장식예술	139
3.3.2 미술관의 내부에서 외부로	146
3.3.3 공공의식아래 기능성격의 예술	150
3.3.4 공공참여와 상호체험의 예술	153
3.3.5 심미와 기능이 일체화된 예술	157
3.4. 공공예술 시스템의 시서성(時序性)	165
3.4.1 맨하튼 공공예술의 발전	167
3.4.2 맨하튼을 통한 공공예술의 전례	171
3.5. 공공예술 시스템의 목적성(目的性)	176
3.5.1 도시공공예술 발전	177
3.5.2 도시이미지 구축	179
3.5.3 공공예술시대의 구상과 전망	180
IV. 결 론	184
참고문헌	188
영문초록(Abstract)	192

요 약

제 목: Systems Theory를 응용한 공공예술의 연구

공공예술의 도시문화에 대한 작용과 영향력은 날이 갈수록 중요해지고 있다. 도시 공공예술의 건설 및 발전의 역사적 궤도에서 보면 공공예술은 도시건설 속에서 전체적이면서도 부분적이고, 시스템적이면서 요소적이고, 사회과학적이고, 인문과학적이다.

본 연구에서는 Systems Theory의 특징을 공공예술을 연구하는 방법으로 도시현대화 발전 속에서 공공예술을 통한 도시이미지 전개와 내적 의미를 설명하였다. 도시건설이 규범화, 체계화되면서 중국 일부 도시의 공공시설은 그 디자인이 어수선한 면을 보였고 특히 도시의 시스템적인 건설의 결핍은 현대사회의 발전요구에 부응하지 못하고 있는 실정이다. 객관적이고 이성적인 베르탈란피(Ludwig von Bertalanffy)의 Systems Theory를 이론적 근거로 그 특징의 정체성(整體性), 관련성(關聯性), 동태성(動態性), 시서성(時序性), 목적성(目的性)을 도시공공예술의 영역에 대입하여 도시 공공예술시스템을 연구 하였다. 또한 중국도시건설의 실제상황과 결합하여 도시건설에서 'Percent for Art' Programs 공공예술관리정책을 설립하여 도시 공공예술건설의 법적 보장과 수단으로 더 많은 도시가 공공예술정책의 보장 아래 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 공공예술체계를 수립하는데 그 목적을 두었다. 그러므로 본 논문에서는 Systems Theory의 특징을 도시 공공예술을 연구하는 방법으로 국내 외 도시 건설의 건축과 공공시설 속성의 공공예술에 대하여 종합분석을 통해 방대하고 복잡한 도시시스템공정을 건축체계와 예술체계로 나누어 설명하였다. 한 도시에서 건축물 이외의 모든 공공시설은 예술개발과 창조를 통해 모두 공공예술체계의 일부분이 될 수 있다.

본 연구에서는 중국 도시건설에 'Percent for Art' Programs 예술정책을 설립하여 참고적 근거, 새로운 도시의 건설, 재건축이념을 제공하고 도시 공공예술체계를 도시건설순환시스템에 포함시켜 현대 도시인이 요구하는 작업환경과 생활공간을 창조하는 것이다. 도시의 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경 등을 포함한 도시건설순환시스템 속에서 도시건설 공공예술시스템의 특징을 응용하여 현대 도시건설이 더욱 지속적으로 발전하기를 희망한다.

본 논문의 논제는 'Systems Theory를 응용한 공공예술의 연구' 이다. 연구 방법에 있어서 문제의 발견, 분석, 해결의 사고방향으로 논제에 대하여 논술하였는데 요약하면 다음과 같다.

제1장 서론부분에서는 Systems Theory의 특징을 응용하여 도시 속 공공예술이 발전하게 된 원인, 국내외 연구 성과에 대한 분석과 존재하는 문제점을 연구 하였다. 국내외 공공예술 중요사례 연구를 통하여 이후 중국이 공공예술 관리정책을 제정하고 실시하는데 있어서 유력한 참고 예제를 제공하였다. 공공예술의 개념과 정의를 제시하고 본 연구의 이론적 근거를 찾아 연구방향과 프레임을 구축하였고 미국 각 주에서 선후로 설립한 'Percent for Art' Program공공예술 관리정책의 유관 법규를 분석하고 도시발전과 공공예술의 관계를 연구하여 'Percent for Art' Programs공공예술관리정책을 도시에 적용하여 공공예술의 건설과 발전을 촉진시키고자 하였다. 그러므로 본 논문의 연구범위를 전형적인 선진도시로 설정하였다.

제2장에서는 Systems Theory의 개념과 특징으로 Systems Theory의 형성과정을 이해하고, 공공예술의 개념과 정의를 명확히 하였다. Systems Theory의 특징으로 도시 공공예술체계의 특징을 연구하고, Systems Theory를 기반으로 공공예술의 기원과 발전을 분석하였다. 유럽 공공예술 사상의 첫 등장과 사회배경을 연구하고 공공예술사상이 생성된 역사적 조건을 분석하여 현대 공공예술의 성공사례를 통하여 중국 도시건설의 새로운 건설과 낡은 도시의 개조에 새로운 건설관념을 제공하였다. 그리고 건축체계와 공공예술체계가 도시 속에서의 유기적 관계를 확립하였다.

제3장에서는 Systems Theory의 개념을 매개로 공공예술의 발전규율과 시스템구조의 관계에 대하여 분석 하였다. Systems Theory의 특징으로 공공예술 시스템 이론을 구축하고 사례분석을 통하여 공공예술 시스템의 정체성(整體性), 관련성(關聯性), 동태성(動態性), 시서성(時序性),목적성(目的性)이 도시 발전 속에서의 작용을 논증하였다.

첫째, 공공예술의 정체성을 연구하였다. 공공예술시스템이론으로 공공예술체계를 분석하고 도시 공공예술 건설과 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경의 서로 의존하는 순환조직의 유기적 관계를 연구하였다.

둘째, 공공예술 시스템의 관련성에 관한 연구이다. 공공예술과 공권력, 도시, 예술가의 관계를 논술하면서 정부의 권력, 도시, 예술가와 인문과학, 사회과학 사이의 관계를 분석하여 공공예술은 도시의 종합적인 인문시스템 프로세스라는 것을 뚜렷이 나타냈다.

셋째, 공공예술 시스템의 동태성(변화와 발전)에 관한 연구이다. 건축물에 부착된 장식예술로부터, 미술관의 내부에서 외부로, 공공의식 아래 기능성격의 예술, 공공참여와 상호체험의 예술, 심미와 기능이 일체화된 공공예술형태(公共藝術形態)의 발전과 공공예술의 도시발전 속에서의 각종 형식의 양상을 탐구하였다.

넷째, 공공예술시스템의 시서성(발전의 추세)에 관한 연구이다. 도시공공예술은 도

시의 발전과 더불어 끊임없이 제고, 향상된다. Systems Theory의 시서성을 공공예술의 발전과 건설에 도입시킨다면 무질서의 혼란스러움에서 질서적, 계획적인 디자인 및 건설로 발전하는 것을 깊이 탐구할 수 있다. 공공예술은 도시와 함께 질서적인 프레임 속에서 규율적으로 발전한다.

다섯째, 공공예술시스템의 목적성에 대하여 연구하였다. 본 논문의 연구목적은 Systems Theory의 특징으로 도시 공공예술시스템이 도시발전 속에서의 중요한 작용과 도시이미지의 구축, 인류의 정신적 귀환, 그리고 미래 도시 공공예술의 발전형태를 바라보면서 건축 및 공공예술형태의 일체화와 후기 공공예술시대의 예술형태와 사상을 제기하고 미래 도시 공공예술발전의 모형을 구상하였다.

제4장 결론에서는 전체 논문에 대하여 종합총결을 지었다. 공공예술 개념의 정의를 강조하고 'Percent for Art' Programs 공공예술관리정책이 도시 공공예술의 지속적 발전에 대한 중요성을 강조하고 앞으로 중국 도시의 공공예술시스템 구축과 미래 일체화 후기 공공예술시대를 전망하였다.

이번 연구는 시종일관 시스템의 과학적 관점과 Systems Theory의 특징으로 공공예술시스템 이론의 특징을 연구하고 도시건설순환시스템의 발전을 최종 목표로 도시건설 속에서의 공공예술의 중요성을 강조하였다. 또한 건축과 공공시설 속성의 공공예술시스템 구조를 연구하였다. 미시적 각도와 거시적 시야로 공공예술체계의 요소와 도시건설순환시스템의 관계를 전면적으로 고찰하였다. 도시발전역사에 대한 탐구와 시종일관 Systems Theory의 특징으로 도시공공예술시스템이론을 구축하고 도시 거주자의 생활 기능적 효력과 심미적 수요를 만족시키는 것을 취지로 도시건설의 일체화 후기 공공예술시대의 미래상을 전망하였다.

주요어: 도시, 공공예술, Systems Theory, 일체화, 후기 공공예술시대

표 목 차

Table 1.1 공공예술에 관한 여러 개념	6
Table 1.2 상하이 공공예술	9
Table 1.3 미국 도시별 공공예술 건설 비율	16
Table 2.1 베르탈란피 General Systems Theory의 특징	43
Table 2.2 공공예술의 내적특성	48
Table 2.3 공공예술의 외적특징	53
Table 2.4 Systems Theory를 기반으로 한 공공예술의 변천	57
Table 3.1 일반시스템이론의 특징을 통한 공공예술체계의 연구	78
Table 3.2 도시건설순환시스템의 정체성.....	96
Table 3.3 공공예술의 관련성	101
Table 3.4 20세기 미국 공공예술 발전여정	109
Table 3.5 시카고 도시발전의 공공예술정책	130
Table 3.6 예술가가 거쳐 온 발전형태	137
Table 3.7 미술관의 내부에서 외부의 예술	146

그림목차

Fig 1.1 공공예술체계의 표현형식	3
Fig 1.2 공공예술의 다각도 연구	20
Fig 1.3 베르탈란피의 Systems Theory 연구방법	21
Fig 1.4 연구흐름도	31
Fig 2.1 공공예술의 내적특성과 외적특징	49
Fig 2.2 도시공원 인성화	56
Fig 3.1 공공예술체계의 요소의 형성 원인	80
Fig 3.2 도시건설순환시스템의 각 요소의 관계	83
Fig 3.3 인조환경 우수 사례	89
Fig 3.4 공공예술과 대중의 상호작용 관계	93
Fig 3.5 공공예술과 사회요소의 관계	102
Fig 3.6 공공권력의 구성요소	104
Fig 3.7 정부권력이 공공예술발전을 촉진	105
Fig 3.8 공공예술과 도시의 관계	111
Fig 3.9 Louis Sullivan와 Frank Lloyd Wright의 건축디자인이념의 특징	122
Fig 3.10 심미와 기능의 일체화예술형태의 변화과정	125
Fig 3.11 도시와 예술가의 관계	136
Fig 3.12 공공예술형태발전의 동태성	139
Fig 3.13 심미와 기능의 일체화	158
Fig 3.14 후기 공공예술시대 도시요소 융합	182

사진목차

Photo 1.1	앞을수 있는 도시화 건설	4
Photo 1.2	시카고 공공예술 대한 사고	8
Photo 1.3	대형조각 《Marilyn Monroe》 폐기처리	10
Photo 1.4	예술이 정치를 이겨낸 사례	12
Photo 2.1	생물개체 시스템으로 본 도시	36
Photo 2.2	공공예술 요소의 관계	37
Photo 2.3	공공예술 대중성 개념의 확립	48
Photo 2.4	Central Park 기념성 조각	50
Photo 2.5	도시 상징성 조각	51
Photo 2.6	덴마크 시대특징 조각	52
Photo 2.7	구엘공원의 Catalunya민족문화	59
Photo 2.8	구엘공원의 인성화 디자인	62
Photo 2.9	건축법칙을 초월한 건축	64
Photo 2.10	공공예술형식의 동시대 예술	65
Photo 2.11	타로공원 《Queen》 조각의 실내 공간	68
Photo 2.12	High Line Park 변천과정	72
Photo 2.13	High Line Park의 도시건설순환시스템의 완벽 구현	74
Photo 3.1	자연환경	86
Photo 3.2	인류가 창조한 문명	90
Photo 3.3	고국문명의 상징과 표지	94
Photo 3.4	Mexican Murals Movement 가 공공예술의 형성을 촉진	107
Photo 3.5	Louis Sullivan 대표작품	118
Photo 3.6	Frank Lloyd Wright 대표작품	120
Photo 3.7	Frank Owen Gehry 대표작품	123
Photo 3.8	Alexander Calder 의 Mobiles 대표작품	128
Photo 3.9	Louis Sullivan 작품	140
Photo 3.10	건축물에 부착된 장식예술	140
Photo 3.11	동굴벽화	142
Photo 3.12	Cappella Sistina의 지붕의 그림	143
Photo 3.13	루브르궁 정문 앞 Glass Pyramid	144
Photo 3.14	미술관의 내부에서 외부로 향한 예술작품	147

Photo 3.15 Henry Spencer Moore의 작품	148
Photo 3.16 공공의식아래 예술과 기능의 상호작용	151
Photo 3.17 대중 참여와 예술의 상호체험	155
Photo 3.18 Alexander Calder의 아웃도어 대형 스틸작품	160
Photo 3.19 Philip Johnson의 작품	160
Photo 3.20 기능과 심미가 일체화된 예술형태	161
Photo 3.21 Santiago Calatrava 작품	162
Photo 3.22 Guangzhou 대극장 공공예술형태	164
Photo 3.23 Manhattan' s Grid 도시계획 효과	169
Photo 3.24 맨하튼 공공예술의 요람	171
Photo 3.25 Andy Warhol의 작품	175

Systems Theory를 응용한 공공예술의 연구

A Study on Public Art by Systems Theory

公共藝術系統論研究

指導教授 李明娥

이 論文을 미술학博士 學位論文으로 提出함

2014年 7月

서울科學技術大學校 NID 融合技術大學院

IT · 디자인 융합프로그램

張 溫 帙

張溫帙의 博士 學位論文을 認准함

2014年 7月

심사위원장 (인)

심사위원 (인)

심사위원 (인)

심사위원 (인)

심사위원 (인)

I. 서론

1.1 문제의 제기

공공예술은 우리와 주변의 교류방식을 변화시키는 중요한 매개체이다. 또 공공공간에 존재하고 도시 대중과 상호 작용하는 하나의 예술형식으로서 도시 대중의 생활에 기능적 효능과 정신생활의 양식을 제공한다. 공공예술을 적재하는 도시 공공공간은 사람들의 모임, 소통, 쇼핑, 휴식 등의 활동을 진행하는 장소이다. 거리, 광장, 공원 등과 같은 도시의 공공영역은 사람들이 이러한 공공생활을 진행하는 무대이다. 공공예술은 도시거주자의 생활환경에 제공하는 물질, 정서적 원천이다. 21세기 초엽의 공공예술의 시대 속에서 공공예술품은 세계 각 대도시의 광장, 공원, 건축, 학교, 공항, 버스정류장, 극장, 정부 빌딩, 상업센터 등에 분포되어 시시각각 사람들의 행위와 심리상태에 영향을 미친다. 그러므로 공공예술의 범위와 규모의 복잡성은 모든 도시형태 속에서 유일무이한 특성이라 볼 수 있으며 이는 도시의 다원성을 반영하고 있다.

도시 공공공간 속에서의 공공예술은 예술가와 대중 공동의 노력으로 도시 공공공간과 생활을 개선하게 한다. 공공공간의 예술작품은 예술가와 대중간의 상호작용 없이는 이루어질 수 없는 것이며, 그렇지 않다면 단순히 공공공간에 설치한 예술작품에 불과할 것이다. 공공예술이라고 부르는 이유는 바로 그것은 공공의 예술이기 때문이다. 작품 하나하나가 도시의 배경 즉 정치, 경제, 역사, 문화 속에 내장되어 있는 당대의 사회학, 인류학, 철학 그리고 미학을 반영하고 있기 때문이다. 현재 공공예술시대 속에서의 공공예술은 도시의 문화와 특성의 중요 원소이자 기호이다.

공공예술의 정의에 대하여 1979년 상하이에서 출간한 《사해》(辭海 - 중국의 제일 큰 종합성 사전이다. 1915년 륜비달(陆费逵)가 기획하고 1928년에 수신청(舒新城)이 편집을 주관하여 1936년에 정식으로 출간하였다.)에서도 명확한 개념적 정의가 나오지 않았다. 공공예술의 정의와 가장 가까운 것은 ‘공공건축’, 즉 ‘사무동, 도서관, 학교, 병원, 극장, 체육관, 전시관, 여관, 상점, 버스정류장 등 사회활동을 지속시키는 비생산적 건축물’이라는 해석이었다. 20세기 80년대에는 공공예술에 대한 전문적인 용어가 존재하지 않았으며 공공건축에 존재하는 예술적 요소는 정치적 홍보 수단으로 적용될 뿐이었다. 사회가 발전하고 사람들의 공공공간에 대한 인문환경과 심미적 심리에 대한 요구가 증가하면서 공공건축과 공간에는 조소품, 벽화, 건축물의 장식, 도시녹화 등이 나타나기 시작했다. 특히 1978년 중국의 개혁개방이후 증가

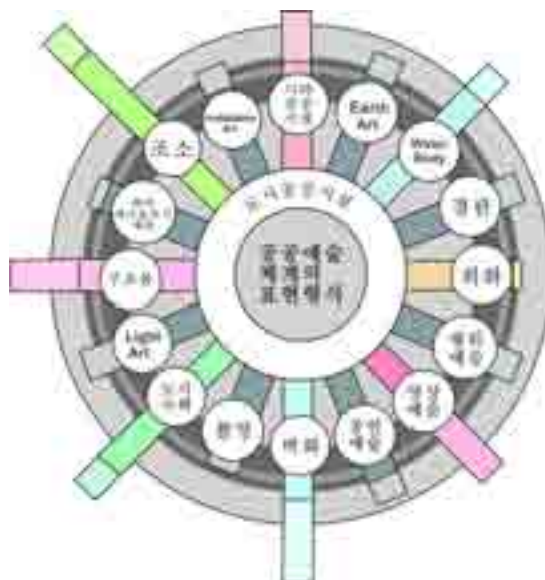
된 중외문화의 교류는 중국의 공공건축과 공공공간에 전무후무한 디자인 이념을 가져다주었으며, 30년 이라는 긴 사회발전과 문화의 변천을 겪으면서 동시대 공공건축이 우후죽순격으로 중국의 대도시에서 등장하였다. ‘공공예술’이라는 용어의 명확한 정의를 내리고자 최근에 출판한 2009년 10월 제6판 《사해》(辭海)에서도 ‘공공예술’이라는 단어는 여전히 수록되어 있지 않았다. 그리고 더욱 권위적이고 넓은 범위의 백과전서 《Encyclopedia Britannica》 중국어 버전(총20권의 제12권 334페이지 C구역)에서 공공예술과 관련된 단어를 찾게 되었는데 ‘공공예술 소장소’이라고만 있고 공공예술의 정의는 수록되어 있지 않았다. ‘공공예술’이라는 용어가 포함하고 있는 내용이 너무 광범위하고, 사회제도와 배경이 지나치게 복잡하여 한 마디로 이 용어를 규정할 수 없었기 때문에 여전히 이에 대한 정의는 수록되어 있지 않았던 것이라고 추측된다. 차후 상하이 사수출판사에서 제7판 사해를 출판하게 된다면, 연구자는 ‘공공예술’에 대한 정의를 다음과 같이 제안하고자 한다. “사람들로 하여금 사회활동을 진행할 수 있는 비생산적 건축물의 공공 공간 속에 분포된 예술작품; 각종 가공 가능한 재료(금속, 돌, 목재, 섬유, 도료 등)로 완성된 실체 형상. 일반적으로 건축물 이외의 도시공공시설을 말하며 조소, 벽화, 도시녹화, 가로등, 도시가구, 건축물의 장식 등과 기타 공공시설이 공공공간 속에서 대중과 상호작용할 수 있는 예술작품이다.” 물론 다른 학자들은 모두 각기 다른 각도에서 공공예술에 대해 연구를 진행했을 것이고, 각자의 다른 의견과 정의를 내렸을 것이지만 그 뜻인 즉 ‘공공예술’이라는 단어가 여러 각도에서 연구하고 정의를 내려도 될 만큼 그 복잡성과 다원성을 지니고 있다는 것을 증명한다.

공공예술은 하나의 단일한 예술형식만이 아니라 다단계적이고 여러 위도에서 여러 가지 형식의 공공예술체계의 개념이다. 도시에서 건축이외의 기타 상응한 도시공공시설은 예술개발과 창조를 거쳐 모두 공공예술체계의 요소가 된다. 그러므로 공공예술은 여러 가지 방식으로 실현할 수 있어 조소, 벽화, 회화, 촬영, 수체(Water body), 도시녹화, 경관, 가로등, 도시가구, 구조물과 같은 여러 방식으로 나타낼 수 있다.

공공예술은 형식이 중요한 것이 아니라 그것이 표현하는 가치를 보아야 한다. 그 표현방식에는 지경예술(Earth Art), 장치예술(Installation Art), 영상예술, 하이 테크놀로지 예술, 행위예술, 공연예술 등이 가능하다. 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 요소는 하나의 완전한 공공예술체계를 구성하고 건축체계와 공동으로 도시의 전체적인 형태를 구성한다. 공공예술을 건설하는 과정에서 시종일관 강조해야 하는 것은 대중의 참여이며 많은 작품들은 예술가와 대중이 함께 완성한 것이었다. 대중의 참여만이 공공예술로 하여금 진정한 공공의 예술이 되게 한다. 대중이

공공예술에 참여하는 것은 작품의 상호작용의 실천인 즉 예술가와 대중의 상호교류, 상호작용이다. 예술가와 대중은 평행을 이루어 작품을 향상시켜주어 공공예술의 결과로 하여금 개방성을 나타내게 한다. 이처럼 작품의 의의와 가치는 예술가와 대중의 상호작용이 있어야만 완성될 수 있다. (Fig 1.1)

Fig 1.1 공공예술체계의 표현형식

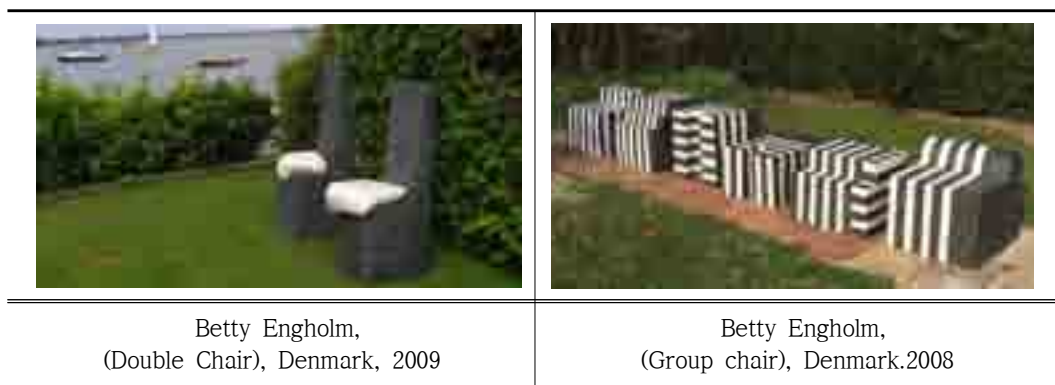

21세기 초엽인 오늘날은 공공예술이 활발한 시대이다. 공공예술 영역에서의 여러 학자들은 공공예술에 대한 그들 자신의 관점을 표출했다. 덴마크의 저명한 도시디자인학자인 얀겔(Jan Gehl)은 《사람을 위한 도시》에서 “좋은 도시란 언제 어디서나 앉을 수 있는 도시이다! 지나가는 사람이 도시에 머무는 시간이 길수록 그 도시는 더욱더 생명력을 지닌다!”¹⁾ 라고 말하였다. 즉, 좋은 도시는 언제 어디서나 앉을 수 있고 사람을 위한 것이라는 의미이다. Betty Engholm은 도시 예술가구창조의 전문가이다. 그는 얀 겔의 도시 디자인 이념에 호응한 예술가의 한명이다. 얀겔은 인성화된 공공사회에 대해 관심을 가졌고 도시건설 속에서 일상생활로부터 출발하여 사람들에게 휴식을 제공하는 결상, 의자를 예술적 조형 가구로 디자인함으로써 대중에 대한 관심과 배려를 나타냈다. 중국 공공예술학자인 손진화(孙振华)는 《공공예술시대》에서 “공공예술은 예술의 형식이 아니고 통일된 유파, 스타일도 아니다. 그것은 공공공간에 존재하는 예술이 동시대 문화의 작용 하에 형성되는 사회대중과의 관계의 사고방식이며 공공공간의 민주, 개방, 교류, 공유를 나타내는 정신적 태도이

1) 杨·盖尔. (2010). 『人性化的城市』, 中国建筑工业出版社, P134.

다.”²⁾ 손진화는 공공공간에서의 예술 작품은 반드시 대중과의 상호작용을 통해야 만 완성할 수 있다는 개념을 나타낸 것이다. 중국예술학자인 왕기근(王其钧)은 사람들의 미(美)에 대한 인지적 각도에서 공공예술에 대해 사고를 하였고 《도시설계》(城市设计)에서 “만약 하나의 공공공간이 사람들로 하여금 아무런 느낌도 받지 못하게 한다면 이 공간의 실패는 당연한 것이다.”³⁾ 라고 서술하였다. “공공예술은 공공 공간에 존재하는 예술이 동시대 문화의 작용 하에 형성되는 사회대중과의 관계의 사고방식이며 개인이 세계 그리고 타인을 만나게 하는 매개체로써 이는 사람들로 하여금 공통된 기억력을 가지게 하고 사람과 환경의 새로운 관계를 창조해 주기도 한다.” 고 예술학자인 Catherine Grout는 얘기하였다. 프랑스 개념주의 미술가인 다니엘 Daniel Buren의 관점 역시 눈여겨 볼 필요가 있다. “작품으로 하여금 미술관의 내부에서 외부로 나아가게 하여 공공공간의 가능성을 이해하여야 한다. 공공예술은 의도적 이여야 하고 도달하려는 목표를 설정하여야 한다. 공공예술은 도시 환경공간 속에서 수많은 사회문제와 관련되기 때문에 공공예술을 수용하는 공간은 단순한 공간이 아니다. 보통 예술가들은 왕왕 공공예술의 사회성을 소홀히 하여 작품을 공간에 옮겨 놓기만 하였다.”

Photo 1.1 앉을 수 있는 도시화 건설

메사추세츠 예술학원 도시예술 연구 집행장인 Ricardo D. Barreto는 “공공예술의 가장 간단한 정의는 공공공간에 존재하거나 설치된 예술가의 창작을 공공 예술이라 부를 수 있다. 공공 공간은 거리, 공원, 고속도로, 공공건축물의 로비 등 입장료를 내지 않고도 자유로 출입 가능한 장소이다. 그렇다면 사람들에게 익숙한 사물, 이를테면 만리장성, 18세기 보스턴 식민지 시기의 건축물의 풍향설계도 공공예술인가? 물론 전자는 사회적 가치와 영향력을 지닌 기념적인 역사유적이며 후자는 소박한

²⁾ 孙振华, (2003), 『公共艺术时代』, 江苏美术出版社 P25

³⁾ 王其钧, (2008), 『城市设计』, 北京机械出版社, P84.

기능성적 물품이다. 이는 창조자들의 디자인 작품이며 공공경관의 한 부분이다. 그러나 엄밀히 따지자면 오늘날 미국에서는 공공예술은 전문적으로 운행하는 영역이고 공공예술의 정의는 그것의 생산 공정과 공공공간의 결합과정 통해 결정되는 것이다.” 고 하였다. 평론가인 Patricia C. Phillips는 자신의 독특한 견해를 다음과 같이 피력하였다. “공공예술은 우리들의 향수를 치유, 회복할 수 없다…그러나 새로운 주택단지의 개념을 제공할 수 있고 우리의 개인의 경험과 사시(역사적 사실)적인 규모에 동시대의 공공 관념을 창조해 줄 수 있다… 중점은 사람들이 우리러 사모하는 것을 만드는 것이 아니라 관람자가 새로운 각도와 또렷한 시야로 현대 공공세계를 바라볼 수 있게 하는 기회를 만들어 주는 것에 있다.” 고 하였다. 또한 필라델피아 현대예술협회 회장 Janet Kardon은 “공공예술은 하나의 스타일이나 운동이 아니라 일종의 사회복리를 연결해준다는 전제를 기초로 하고 있다. 공공공간의 예술품의 존재를 통하여 대중의 복리를 강화시키는데 있다.” 고 하였다.

뉴욕 시 예술협회의 공공예술위원회 회장인 D. Freedman은 《공공조각》(Public Sculpture)에서 “고도의 심미적 수준을 가지고 있고, 규모와 대중과의 관계를 갖추고 있다” 를 기준으로 삼았다. 미국의 앰슨 대학교의 시각 매스미디어 예술학과 부교수 Cher Krause Knight는 《공공예술:이론, 실천과 대중주의》(Public Art : Theory, Practice and Populism) 에서 이렇게 기록했다. “만약 우리가 공공예술에 가장 기본적인 규칙에 근거하여 공공예술의 정의를 내린다면 반드시 그것의 역사에 깊이 파고들어 근본을 찾아야한다. 공공예술의 작품은 더욱 광범위한 대중을 향한 것이고 대중의 관심을 끌 수 있는 장소에 배치하여 이는 어떤 교육적이고 기념비 적이거나 오락적인 경험을 제공한다는 것을 의미하며 보편적으로 이해되는 내용으로 정보를 전달하는 것이다.”⁴⁾ (Table 1.1) 이처럼 여러 학자들은 공공예술의 개념과 정의에 대해 서로 다른 각도와 관점을 가지고 있다. 따라서 다양한 공공예술에 대한 이해를 살펴보고 이 시대에 적합한 정의를 모색하였다.

연구과정 중에 중국에서는 이미 수많은 학자들이 서로 다른 각도에서 공공예술에 관하여 연구를 진행하여 왔다는 것을 알게 되었다. 상하이대학 류문패(刘文沛) 박사는 2003년에 발표한 《공공예술메커니즘연구》(公共艺术机制研究)에서 메커니즘의 각도에서 공공예술을 연구하였고 중국예술연구원 오사신(吴士新) 박사는 2005년에 《중국당대공공예술연구》(中国当代公共艺术研究)에서 사회학의 각도에서 연구하였으며, 중국예술연구원 박사 왕동휘(王东辉)은 2012년에 《중국당대공공예술의 현황, 문제와 대책》(中国当代公共艺术的现状问题与对策)에서 중국공공예술의 어려운 처지에 관하여 연구 하였다. 학자들은 공공예술과 공공 공간, 공중사회사이의 관계에 대해 놀라

⁴⁾ Cher Krause Knight, (2008), 『Public Art : Theory, Practice and Populism』, Wiley-Blackwell Publishing, P2 .

은 통찰능력을 가지고 있었다. 또한 공공예술과 여러 방면의 복잡한 상호관계에 대해서도 경탄할 만한 이해력을 가지고 있었다. 특히 도시 공간의 형태학, 사회학, 인문과학, 미학 그리고 도상학(Iconography)을 응용한 탐구가 도달한 깊이와 넓이는 공공예술연구 분야에 종사하고 있는 학자들에게 넓은 시야와 본보기가 되고 있다. 그들은 인성화, 대중 참여, 동시대, 미학적, 사회학적, 예술형식, 문화의의, 공공공간, 인문환경, 역사유적의 각도 등 전 방위적인 시야로 공공예술의 진리를 탐구한 결과 어떠한 측면에서도 공공예술에 대해 논술하고 정의내리는 것에 상관없이 한마디로 그것을 정의하면 ‘공공예술은 공공공간에서의 대중의 예술이다’ 라고 하였다.

Table 1.1 공공예술에 관한 여러 개념

학 자	직 위	관 점
Jan Gehl	저명한 도시설계학자, 덴마크	‘앉을수 있는 도시’는 인성화의 표현이다. 행인간이 도시에 머무는 시간이 길수록 그 도시는 더욱더 생명력을 지닌다.
손진화(孙振华)	공공예술 연구학자, 중국	공공공간 속에서 예술작품은 대중과 공동으로 완성되어야 한다.
왕기근(王其钧)	예술학자	만약 하나의 공공공간이 사람들로 하여금 아무런 느낌도 받지 못하게 한다면 이 공간의 실패는 당연한 것이다.
Catherine Grout	예술학자	공공예술은 공공공간에 존재하는 예술이 동시대 문화의 작용하에 형성되는 사회대중과의 관계의 사고방식이다.
Daniel Buren	개념주의 미술가, 프랑스	작품으로 하여금 미술관을 벗어나게 하여 공공공간의 가능성을 깨닫게 하라.
Ricardo D. Barreto	메사추세츠 예술학원 도시예술 연구집행장	공공예술의 가장 간단한 정의: 공공공간에 존재하거나 설치된 예술가의 창작.
Patricia C. Phillip	평론가	공공예술의 중점은 기회를 만들어 관찰자로 하여금 새로운 각도와 또렷한 시야에서 현재 공공세계를 관찰하게 하는 것이다.
Janet Kardon	현대예술협회회장, 필라델피아	공공예술은 하나의 스타일이나 운동이 아니라 일종의 사회복리를 연결해준다는 전제를 기초로 하고 있다. 공공공간의 예술품의 존재를 통하여 대중의 복리를 강화시키는데 있다
D. Freedman	예술협회공공예술 위원회 회장, 뉴욕시	고도의 심미적 수준을 가지고 있고, 규모와 대중과의 관계를 갖추고 있다
Cher Krause Knight	미국 앰슨 대학교 시각 매스미디어 예술학과 부교수	공공예술은 대중에게 교육적, 기념적 혹은 경험을 전달한다.

Systems Theory의 각도에서 공공예술에 대해 연구와 분석을 진행한다면 도시 공공 예술과 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경의 관계를 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)의 건설과 발전의 관계로 연구하여야 한다. 객관적으로 존재하는 도시 건설순환시스템 속에서 공공예술체계(公共藝術體系)를 구축하고 Systems Theory의 특징을 연구 방법으로 도시 현실적인 수요에 근거하여 공공예술 시스템이론을 전면적으로 분석한다.

공공예술의 기원과 발전을 연구하려면 시카고 미시간대로 양변에 있는 우뚝 솟아 오른 각양각색인 건축가의 이름으로 명명한 모던적 건축물과 그 사이의 조소와 벽화를 빼놓을 수 없다. 그중의 다수의 예술작품은 서양미술사(Western art)에 나오는 유명한 예술가의 작품이다. 피카소, 케리, 마티스, 칼더, 샤갈 등의 많은 유명한 작품들을 시카고의 공공공간에서 만나 볼 수 있었다. 30년 전에만 해도 시카고는 다른 도시와 같이 공공예술이라는 개념을 지니고 있지 않았지만 지금에 와서는 박물관 내부 뿐 만아니라 외부의 예술작품을 포함하여 더 큰 의미에서의 박물관을 형성하고 있다. 이는 현대건축과 현대조소, 벽화가 만들어 낸 인문환경이며 시카고 역사 발전과정 중에 공공예술사상이 싹을 피울 수 있는 자양분이 되었다.

시카고 현대 도시의 급부상은 ‘불타는 시카고’ 사건과 긴밀한 관계가 있다. 1871년 소가 기름불을 밝아 일어난 큰 화재는 시카고를 잿더미로 만들었고, 17,000여 채의 가옥이 불에 탔으며 250명의 사망자와 10만 명이 집을 잃게 되었다. 당시 미국 정부는 전 세계에 구원요청을 하였고 건축계, 예술계, 경제계에 시카고 구원을 호소하였다. 그 때 100여명의 저명한 건축가와 예술가가 시카고를 재건하기 위해 현대 건축 작품과 현대 예술 작품을 디자인 하였다. 유명한 예술가인 피카소 역시 그 중 한명으로 그는 1965년 시카고에 이 금속 조형작품을 시 중심의 Daley 플라자에 위치시켰다. 초반에 이 대형 금속 조형물은 기금재단에서 고가에 주문제작한 것이었으나 피카소는 작품 완성 후 이 조형작품을 기부하였다. 이를 통해 시카고를 향한 피카소의 우정과 예술에 대한 숭고한 경지를 엿볼 수 있다. 피카소뿐만 아니라 세계 각국의 여러 건축가와 예술가 역시 무상으로 시카고의 도시 건설에 참여하여 공동으로 시카고 도시의 건설을 지원하였다. 건축가들의 형식이 기능을 따르는 이념으로 창조력과 상상력을 발휘하여 하나하나의 고층 건물들이 우뚝 일어서게 하였다. 그들은 시카고를 마천루로 변신시켰고 세계 건축예술의 박람회로 변화시켰다. 시카고는 봉황처럼 불속에서 새로운 도시로 재탄생 하였다. 시카고 도시건설과 발전여정에 대한 고찰로 공공건축과 공공예술은 도시건설 중에 없어서는 안 되는 부분이라는 것을 알 수 있다. 공공예술은 한 도시의 매력의 구현이자 이미지이다. 그러므로 본 논문에서는 Systems Theory의 특징으로 도시공공공간속의 부분적이고,

홀어지고, 토막으로 된 공공요소(조소, 벽화, 원림수경(园林水景), 도시가구, 도로표지, 도로등(燈), 전화박스, 정자, 공공화장실 등)를 사람들이 향수할 수 있는 공공복리(福利), 즉 공공예술을 종합적으로 연구하고자 한다. (Photo 1.2)

Photo 1.2 시카고 공공예술에 대한 사고

유럽 도시 중의 공공공간의 예술작품은 아시아 공공공간의 예술작품보다 수량도 많고 사용재료도 풍부하며 스타일이 다양하다. 또한 많은 예술작품은 유명한 예술가의 창작물이다. 중국에서도 20세기 80년대에 공공예술 건설에 관한 “《도시계획법》(城市规划法), 《건설법》(建设法) 등의 공공예술방면의 법률이 있었다. 1993년에 당시 문화부, 건설연합부에서 《도시조각관리방법》(城市雕塑管理办法)을 공포하였는데 도시 조각의 기획건설관리에 대해 규정을 지었었다. 하지만 집행, 세부사항 등에는 정확하게 규정짓지 않은 관계로 실제로 집행에 있어서 어려움이 있었고 제한성과 집행력이 떨어져 현대 도시 공공예술 건설의 혼란스러운 현상을 초래하였다. 대중이 공공예술에 대해서 발언할 수 있게 중국 유관 부문에서도 공공예술백분비조례의 설립을 제안하였으나 여러 가지 원인으로 중국에서 아직 공공예술관리정책을 제정하지 않았다.”⁵⁾ 이는 정부나 대중에게 공공예술 개념과 정의에 대해 모호하고 혼란스러운 상태에 빠지게 하였다. 주로 세 가지로 표현되는데 첫째는 공공예술 심미표준에 대한 혼란, 둘째는 공공예술작품과 환경공간관계의 혼란, 마지막으로 공공예술이 사회 지역문화건설 속에서의 영향과 작용의 혼란이다. 이러한 원인으로 정부유관부문에서는 공공예술을 도시건설의 중요한 부분으로 여기지 않았고 도시공공예술관리정책의 제정을 중요시 하지 않았다. 이는 중국 공공예술발전이 오늘까지

⁵⁾ 周成璐, (2010), 『公共艺术的逻辑与社会场域』, 复旦大学出版社, P188

상응한 발전을 이루지 못하게 된 원인이다. 그러므로 중국의 가장 큰 문제는 바로 체제의 부재이다. “중국봉건통치가 낳은 중앙집권제도(중국고대 나라의 정치 조직형태, 봉건 독단주의 중앙집권제도)사상이 도시의 지도자로 하여금 환경예술디자인을 자신의 정치에서의 업적으로 여기고 환경예술디자인의 지점, 스타일, 기능 등을 독단적으로 결정짓게 한다. 정치지도자의 환경예술에 대한 전공지식의 한계로 중국 행정체계 아래에서의 환경예술은 공적을 세우는 진열품에 불과하다.”⁶⁾ (여기서 말한 환경예술에는 공공예술의 범주에 속한다.) 중국 공공예술의 근본적인 문제는 지도자의 말만 따른다는 것이다. 전공자와 예술가는 정부의 뜻을 이루는 조연에 불과하고 소위의 공공예술작품은 심미, 환경, 지역문화와 무관하고 지도자의 개인 애호만 실현하는, 형식만 다른 개인예술이다. 이는 중국 공공예술이 직면한 제일 큰 난제이다.

Table 1.2 상하이 공공예술

상하이 1000여개의 도시조각 품질의 비율		
10%	10%	80%
우수작품	낮은 품질의 작품	일반 작품

개혁개방이래 중국 대도시에서도 가끔은 조소와 벽화, 원림(자연식 공원)디자인 등을 소위의 공공예술 작품을 볼 수 있는데 모두 오래되고 저속한 장식이거나 기념적인 혹은 정치 및 종교적인 성격을 지닌 조소들이다. 주로 대불(大佛) 조각상과 위인 조각상이다. 그러나 대부분 조각상은 그 주위환경과 공간 조화에 부자연스럽다. 상하이 기획부문에서 조사를 진행하였는데, 상하이에서 현재 1000여개의 도시조각이 있는데 우수작품은 10%, 낮은 품질의 작품은 10%, 일반적인 작품은 80%이다. (Table1.2) 경제문화가 비교적 발달한 상하이 현실이 이러하니 기타 대부분의 도시는 가히 짐작해 볼 수 있다.

2014년 6월 18일, 중국 광서 귀항(广西 贵港)에서 대형 《Marilyn Monroe》조각상이 쓰레기장에 버려졌는데 이는 2년의 시간을 거쳐 완성된 대형 조각이 완성후 6개월 만에 폐기하였다. (Photo 1.3) 또한 하남성 송경령(宋慶齡) 기금회에서 2011년에 기공한 27미터 높이에 달하는 송경령 조각상은 초반부터 많은 논쟁을 불러일으켰고 완성되기도 전에 철거하게 되었다. 이 조각상에 대한 재료 공급업체는 송경령 조각상을 만드는데 약 1억 2천만위안이 들었다고 한다. 또 2008년 천진의 신축 터미널

6) 李瑞君, (2008), 『环境艺术设计十论』, 中国电力出版社, P138

은 《비상》을 주제로 하여 48조각의 각기 다른 색의 날개모양 조각으로 세 면의 돛 모양을 형상하여 준공하였는데 한 관리가 《비상》의 색이 맘에 들지 않는다고 하자 곧바로 철거되었다. 공항 측에서는 양유청(杨柳青)의 세화(설날 때 실내에 붙이는 즐거움과 상서로움을 나타내는 그림)의 색을 응용하였다고 했으나 관리는 양유청(杨柳青)의 세화를 좋아하지 않는다는 이유로 철거 명령을 내렸다. 또 우루무치의 《하늘을 나는 여신》은 높이가 18미터, 무게 40톤의 조소로 네티즌이 조각상에 대해 무게가 많이 나가고 추하다는 분분한 의견으로 이 역시 곧바로 철거되었다. 이에 일부 네티즌은 농담조로 그 여신은 0살도 채 되지 않았다고 애도사를 남겼다. 사천성 안병현의 《레몬선녀》가 거리에 나타나자 네티즌은 《우루무치의 나는 여신》을 모방한 것이라고 ‘마녀’라고 불렀다. 그 조각상은 머리 부분이 채 안착되기도 전에 철거되었다. 얼마 전 하남 옌스의 룡화 놀이공원(河南偃师龙华欢乐园)에는 ‘대머리 미륵보살’이 설치되었는데 공원 측에는 이 조각상은 놀이공원의 창시자의 이미지로 만든 조각상이라고 말했다. 하지만 며칠 못가 서 조각상은 범포로 가려지게 되었고 이로 인해 발생한 불량반응에 대해 미안한 마음을 표한다고 말하며 수정하겠다고 발표했다.

Photo 1.3 대형조각 <<Marilyn Monroe>> 폐기처리

		
Marilyn Monroe China, 2014	Marilyn Monroe China, 2014	Marilyn Monroe, China, 2014

위와 같은 많은 사례로 인해 중국의 수많은 자원이 낭비되었다. 해외의 경우 이는 마땅히 책임을 물어야 하는 상황이다. “중국은 긴 세월이 축적된 나라이고 고도로 발전하는 나라이며 수많은 문화사조가 교집되는 곳이다. 역사문화와 현대 사상의 충돌을 어떻게 상호 보완하며 협동 조절하는 것은 중국 대부분 도시 건설에서 직면한 난제이다.”⁷⁾ 그러므로 중국 도시건설 위원회는 반드시 도시 공공예술과 관련된 관리정책을 제정하여 도시 공공예술의 보호와 발전을 위해 노력해야 할 것이다. 중

7) 马钦忠, (2010), 『公共艺术的制度设计与城市形象塑造』, 学林出版社, P199

국에서 도시 공공예술의 입법이 시급한 상황이다. 공공예술을 통하여 중국의 도시들을 하나하나의 아름다운 문화도시로 발전시키는 것이 최종 목표이자 희망이다. 오스트리아 유테인심리학자이며 철학자인 프로이드는 《꿈의 해석》에서 ‘꿈의 발견은 의의가 있는 것이다. 보통작가들이 소위 말하는 꿈(뇌세포의 불완전한 활동의 생 산품)이 아니다. 반대로 꿈에 대해 완전히 해석할 수 있다면 이는 일종의 희망의 달 성을 의미한다는 것을 알 수 있다’⁸⁾ 고 하였다. 꿈 즉 희망은 이상(理想)의 시작이 기 때문이다.

중국 도시 공공예술 건설은 난처한 상황에 직면하였다. 공공예술의 개념과 정의의 모호, ‘Percent for Art’ Program 공공예술관리정책의 미비, 봉건통치가 낳은 중앙 집권제도사상의 사회제도, 예술과 정치의 모순 등은 중국 공공예술발전에 가장 큰 걸림돌이 될 것이다. 중국 경제의 신속한 발전과 더불어 여러 난관을 극복하고 서 양의 선진적인 경험을 학습하여 중국 도시 공공예술을 발전시켜야 한다. 20세기 초엽, 서양의 공공예술 사상은 싹트기 시작하였다. 산업혁명이후 경제상의 급속 발전 을 가져오고 그와 동시에 문화예술도 세계적으로 앞서갔다. 서양 공공예술의 발전 추세는 점점 예술의 심미, 생활 작용 그리고 사회 정치 쪽으로 기울고 있다.

독일 카셀(Kassel)에서 가장 크고 장수한 공공예술품은 《7000그루의 떡갈나무》(7000 Oaks)이다. 작가는 독일의 유명한 예술가인 Joseph Beuys로 1982년 제7회 카셀 도큐멘타(Kassel Documenta) 개막 당일 그는 첫 번째 참나무를 심었고, 5년 후 제8회 카셀 도큐멘타 개막식에서 직접 7000번째그루 참나무를 심으려고 하였다. 하지만 1986년 보이스 사망으로 그의 아들이 대신 7000번째의 참나무를 심어 작품을 완성시킬 수 있었다. 참나무의 생명주기는 800년으로, 《7000 Oaks》로 카셀도시는 생명력을 지닌 성장 가능한 조소를 소유하게 되었다.

독일에서 2주 동안의 베를린 의회를 덮은 전시는 2차 세계대전이후 가장 주목하는 공공예술 작품이다. 1995년 여름, 독일 베를린에서 예술가인 크리스탈과 크리스토허-잔클로드(Christo and Jeanne Claude) 부부는 10만 평방미터가 넘는 천과 1.5만미터의 밧줄을 이용해 베를린 의회를 덮었다. (Photo 1.4)이 부부의 이념은 매우 특별했고, 반자본주의의 특징을 나타내고 있다. 크리스토는 “그는 그곳에 존재하고 누구에게도 소유되지 않고, 누구도 살 수 없고, 입장료를 받을 수 없고, 통제할 수 없다. 이 작품은 누구에게도 속하지 아니하며 혹은 모두의 것이라고 할 수 있다. 작품이 추구하는 것은 자유이고, 자유는 모든 소유욕의 적이다...”⁹⁾라고 말했다. 베를린 자유대학(Free University of Berlin) 문화와 매체 관리학원원장인 크라우스 교수Prof.

⁸⁾ 佛洛伊德, (1989), 『梦의解析』, 中国民间文艺出版社, P53.

⁹⁾ 公共艺术是美学问题还是社会问题? 南方周末 2013-07 art.china.cn

Dr. Klaus Siebenhaar는 이것은 그의 인생에서 잊을 수 없는 공공예술 프로젝트라고 했다. 작품 자체보다 이 프로젝트를 진행하기까지의 토론 과정이 더욱 흥미롭다. 이 프로젝트의 계획과 준비기간은 25년으로, 이 기간 동안에 독일 각 계통에서는 끊임 없이 토론을 진행하였다. 국회 건물을 덮는 것이 허용 되는지? 이러한 행위가 정말로 예술인지? 1995년 국회는 이에 대해 투표를 진행했고 투표결과 예술이 정치를 이겼다. 사회정치적 의의뿐만 아니라 ‘국회 건물을 에워싸는 것’은 베를린에게 있어 뜻밖의 선물이었다. 1995년 2주 동안에 베를린은 수백만의 여행객들을 불러들었고 이는 베를린 역사상 가장 성공적인 도시 마케팅이 되었다. 통일 후의 신 베를린 역시 이를 통해 대도시로 거듭날 수 있었다. (Photo 1.4) 공공예술은 예술가가 사회에 개입하는 하나의 방식이자 정부가 도시를 널리 알리고 발전시키는 하나의 전략 수단이다. 즉 공공예술은 도시의 정치, 경제와 문화정책의 교차점이라고 할 수 있다.

Photo 1.4 예술이 정치를 이겨낸 사례

	
<p>Paul Wallot, (Reichstag building), Berlin, Germany, 1894</p>	<p>Christo and Jeanne Claude, (Wrapped Reichstag), Berlin, Germany, 1995</p>

공공예술에 관하여 문제의 제기는 중국 도시가 언젠간 유럽도시와 같이 도시건축과 도시 공공시설 속성의 공공예술이 공동발전, 상호 의존하여 서로 빛을 받으면서 시민들에게 물질과 정신적 생활이 공존하는 공공예술 공간을 제공하여 대중생활 속에서 행복감을 영위하도록 하게 할 것이다. 중국의 공공예술은 마땅한 발전을 이루려면 나라 혹은 도시의 건설위원회는 뉴욕 및 여러 선진나라와 같이 도시건설과 공공예술에 대해 관련 법규를 제정하고 상응한 ‘Percent for Art’ Program 공공예술관리정책을 설정하여야 한다. 미국연방정부위원회(Construction Committee of the U.S. Federal Government)의 ‘Percent for Art Program은 도시건설 예산 중 100분의 1을 공공예술의 건설에 사용하여야 많이 상응한 건축프로젝트가 유관부문의 허가를 받을 수 있는 것이다. 주 정부에서도 ‘Percent for Art’ Program으로 그 도시를 건설하고 각 주(州)와 각 도시의 실제상황에 근거하여 공공예술 관리정책으로 각 도시의

공공예술을 건설한다. 공공예술백분율건설의 훌륭한 점은 정부에서 공공예술을 책임지는 부문을 설립하여 장기적인 입법의 강제성 보장을 받는다. 이는 공공예술의 건설자금이 안정적인 보장을 가지게 하고 개별적인 지도자의 변경으로 공공예술이 흥행하고 쇠퇴하는 일이 없게 된다.’¹⁰⁾ 도시건설 ‘Percent for Art’ Program은 중국 도시공공예술이 장기적으로 지속적인 발전을 보장하는 공공예술관리정책이다. 중국에는 많은 전문가와 학자 그리고 예술가가 공공예술 분야에 종사하고 있으며 이미 몇십년 동안 그 분야를 위해 노력하였으나 여전히 건축프로젝트에 있어서의 예산에 관한 ‘Percent for Art’ Program 공공예술정책이 정해지지 않고 있다. 중국의 도시건설 위원회가 도시의 공공건축과 공공예술프로그램에 공공예술 정책을 설립하여 하루빨리 대중에게 진정한 공공예술 문화 복지를 누릴 수 있게 하는 것이야말로 이번 논문을 시작하게 된 원인이라고 볼 수 있다.

1.2 연구배경 및 범위

도시 공공예술프로젝트를 건설하는 과정 속에서 진정으로 공공예술과 대중의 상호작용 관계를 건립하기 위해서는 공공예술과 대중을 도시 건설프로젝트에 포함시켜 큰 범위 내에서 연구 및 사고해야 한다. 도시 사회는 복잡하고 광범위하고 다원적이고 변화가 다양한 사회이다. “세계 도시의 형식은 모두 각자의 특유의 범주와 세계관이 있고 또 그러한 사상은 모두 서로 연결되어있다. 가치의 범주에 대하여 다음과 같이 몇 가지로 제시 한다: 활력, 독창성, 복잡성, 평형성, 안전성, 사회실태.”¹¹⁾ 도시 공공예술을 건설하기 위해서는 반드시 도시의 정치경제, 역사문화, 풍토와 대중을 충분히 이해하여야 한다. 그래야만이 공공예술의 전면적이고 체계적인 연구를 진행할 수 있으며 도시건설의 수요에 부합하고 대중의 심미성에 부합하는 공공예술 공간을 건설할 수 있다. 도시 공공예술 시스템의 연구에 있어서 도시 공공예술과 대중의 상호작용에 관한 연구는 우선적으로 필요하다. 도시공간의 예술과 대중의 관계는 제공자와 피 제공자의 상호 의존하는 긴밀히 연결된 관계이다. 도시 공공예술 건설은 끊임없이 발전하는 동태적 시스템이다. 서로 다른 나라와 도시, 그리고 정치 환경, 역사문화, 경제구조, 사회특징 등은 서로 어우러져 복잡한 관계를 이루고 있다. 따라서 도시 공공예술은 지속해서 발전하는 동태적인 시스템이라고 볼 수 있다. 도시 공공예술의 건설 속에서 무에서 유, 단순한 것에서 복잡한 것으

¹⁰⁾ 何小青, (2013), 『公共艺术与城市空间构建』, P105.

¹¹⁾ 凯文·林奇. (2001), 『城市形态』, 华夏出版社, P237.

로, 전통에서 현대로, 구체적인 것에서 추상적인 것, 심미성에서 기능성으로의 변화는 모두 객관적으로 존재하는 도시 공공예술 건설시스템이 존재하기 때문이다. 이는 우리에게 도시 공공예술 시스템을 건립함에 있어서 사고 및 연구하게 하였다.

1.2.1 연구배경

공공예술은 독특한 문화가치를 가지고 있다. 이는 한 민족의 공공의식을 배양할 수 있고 시민의 사회품격과 공공정신을 육성하며 대중이 공공문화생활에 대한 시각적 기억이다. 현대 중국 공공예술 건설은 도시의 발전을 책임질 뿐만 아니라 도시 이미지의 수립에도 책임을 가지고 있다. 전 사회적으로 공공정신, 문화적 양지(良知)와 의무를 불러 일으켰다. “공공예술의 발전방향은 예술이 대중사회심도의 인문적 관심과 보살핌을 제창하고 자연생태환경의 장기적 유지 및 보호사업과 결합하여 점차적으로 중국 현대사회발전에 필요한 공공예술형태를 건설하는 것이다.”¹²⁾ 중국 공공예술형태는 도시 조각, 벽화, 가구로 공공예술의 주요 구성부분으로 중국 공공예술의 발전에 건설한 기초를 다져놓았다. 20세기 40년대 말부터, 중국의 조각영역은 두 개의 단계를 거쳤다.

첫 번째 단계로는 개혁개방 이전 근 30여 년 동안 구소련의 기념비적 문화의 영향으로 중국은 상당히 긴 시간 동안 기념비 예술의 시기를 맞이해야 했다. 두 번째 단계는 1978년 개혁개방이 시작되면서 중국은 스스로 도시 조각에 대한 개념을 규정짓기 시작했고 그로부터 중국은 도시 공공공간예술디자인 단계로 시기로 진입하기 시작하였다. 그와 동시에 건축, 디자인, 조각, 회화 등 영역은 ‘환경예술’이라는 전면적인 예술디자인 단계로 진입하게 된다. 이러한 복잡하고 광범위하고 다원적인 공공 공간의 ‘점령’은 90년대 중기까지 이어졌다. 90년대 중기에 이르러 공공예술의 개념은 사회에 인식되기 시작하였고 중후반에 이르러 공공예술은 우리들의 시야에 들어서게 되었다. 그리고 90년대 말, 공공예술의 개념이 전면적으로 서양에서 유입되기 시작하면서 공공예술은 중국에서 신속한 발전을 이루게 된다.

먼저, 공공예술의 학술전시가 각 지역에서 열리게 되었고, 그 학술성과는 이미 중국 도시 공공 공간예술작품의 창작에 응용되면서 대량적인 성공 작품들이 전국 각지에서 나타났다. 베이징, 상하이 심천 등 중국 1선도시(정치, 경제 등 사회활동이 집중되어 있는 곳)에서의 공공예술은 이미 곳곳에 녹아들어있어 대중들과 화합하고 함께 지내면서 도시생활에서 없어서는 안 되는 부분으로 자리매김하였다. 조소, 부조, 벽화, 표지 등 공공예술은 어디에서나 볼 수 있다. 일부 작품은 광장 중심에 우

¹²⁾ 潘俊峰, (2007), 『公共艺术在当代中国的发展现状与未来瞻望』, 艺术随笔, P18.

뚝 솟아 있어 마치 도시의 상징처럼 현대 도시의 웅장함을 보여주는 듯하다. 그 외에도 다른 많은 작품들은 녹지와 수림, 생활의 정취가 넘치는 거리와 광장에 스며들어 있기도 하다.

두 번째로는, 공공예술의 학술 세미나가 각지에서 여러 차례 진행되었고 이미 중국 특색의 공공예술이론을 축적하였다.

세 번째로는, 일부 미술 단과대학에서 공공예술학과 혹은 전공을 개설하여 공공예술인재를 배양해 도시 발전의 요구를 충족시켰다. 사실상 공공예술은 이미 개혁개방 이전 30년의 기념비, 도시 조소개념으로 구성했던 이념과 체제를 대체하였다.

공공예술을 연구하는 과정에서 많은 전문가와 학자들은 이미 공공예술의 백분비율 입법에 대해 서로 다른 각도에서 각자의 의견을 제시하고 있다는 것을 알게 되었다. 무엇이 중국 공공예술의 건강한 발전을 위한 지름길인가? 이는 ‘Percent for Art’ Program관리정책을 설립하고 그 형성으로 도시 공공예술정책발전의 발전 역사를 이해하는 것이다. “그 근원을 살펴보면, 동시대 공공예술의 백분비는 유럽의 건축 장식예술에서 시작되었다. 유럽은 예로부터 예술가의 손을 빌어 건축물의 세부적인 장식을 완성하게 하는 전통이 있었다. 20세기 초에 이르러 독일은 건축 경비에 관한 비례에서 일 부분을 예술품에 사용해야 한다고 법규를 정하였다. 이 때의 백분비는 건축예술의 백분비로 건축예술이라는 개념은 건축물의 주체성을 결정지었고 예술은 부수적인 것이었다. 아이러니 한 것은 20세기에 새로 생긴 건축 기술과 현대주의 반 장식적 추세는 건축예술의 백분비를 무의미하게 만들었고 그로 인해 많은 예술가들은 건축물 장식의 기회조차 잃게 되었다. 그 결과 예술은 건축물을 떠나 도시로 공공 공간에 들어서게 되면서 예술가들의 앞서가는 탐색으로 자리 잡혔다. 바로 이렇게 공공예술의 개념이 제시된다.”¹³⁾ 처음으로 공공예술에 대해 입법을 한 도시는 미국의 필라델피아였다. 1959년 공공예술에 관하여 법률법규를 세우고 그 비율은 도시건설 예산의 1%로 하였다. 그 이후로 미국 각지의 대도시에서는 선후로 각자 도시에 적용되는 공공예술 백분비율 법안을 세웠다. 80년대 중기에 이르러 ‘Percent for Art’ Program은 미국 대부분의 지역에서 시행되기 시작했고, 북미 지역인 캐나다와 유럽의 발달된 나라의 대부분 지역에서도 공공예술의 백분비 정책과 성공경험을 채용하여 입법하게 되었다. 현재 선진국과 지역에서의 예술 백분비 입법은 대도시뿐만 아니라 소도시와 소지역에서도 보편적으로 채용하고 있고 심지어 일부 대학에서도 이러한 백분비 정책을 채용했다. 미국의 애리조나대학에서는 1996년에 《공공예술정책》을 실시하였다.

13) 当代中国城市化进程中的公共艺术发展 news.artxun.com 2008-03

미국, 덴마크, 일본, 한국, 타이완, 홍콩 등 지역은 이미 도시건설예산 중에서 어느 정도 백분비 자금을 공공예술에 투자하고 있다. 미국 같은 경우에는 대부분 지역에서 ‘Percent for Art’ Program을 실행하고 있으며 0.5%에서 2%까지의 수치를 가지고 있다. 서로 다른 도시는 서로 다른 비율을 가지고 있을 것이며 시정부에서는 도시 경제상황에 근거하여 상응한 법률법규를 제정하여야 한다. (Table 1.3)

Table 1.3 미국 도시별 공공예술 건설 비율

도 시	연 대	비 율
필라델피아	1959	1.0%
샌프란시스코	1965	2.0%
하와이	1967	1.0%
시애틀	1973	1.0%
워싱턴	1974	0.5%
알래스카	1975	1.0%
콜로라도	1977	1.0%
시카고	1978	1.33%
폴로리다	1979	0.5%
뉴욕	1983	1.0%
로스앤젤레스	1985	1.0%
로도스 섬	1988	1.0%
델러스	1989	1.5%

미국 도시별 공공예술 건설 비율을 보면 각 지역마다 서로 다른 시기에 자기 실제 상황과 맞는 공공예술 ‘Percent for Art’ Program 관리정책을 설립하여 백분율정책으로 도시 공공예술의 건설과 발전을 촉진하였다.

미국 각 도시 ‘Percent for Art’ Program의 자료와 사례를 연구, 분석결과 ‘Percent for Art’ Program의 구성은 주로 이하 다섯 가지 방면으로 나뉜다. 첫째, 법률 혹은 행정법규의 형식으로 통과 및 대중에게 공개. 둘째, 법률법규로 공공예술이 건축프로젝트 혹은 공공공간건설 중의 비율을 확정한다. 보통은 1%이고 이는 백분비 공공예술정책의 핵심이다. 셋째, 관리부서와 심의부서, 행정기관의 권력과 의

무를 확정한다. 넷째, 공공예술 예산부서와 예산방법 및 지출시스템을 확정한다. 다섯째, 자금의 구성과 방법 및 관리방법(예: 정부투자, 민간모금 등) 그리고 관리세부 사항을 확정한다.”¹⁴⁾

아시아 지역에서는 현재까지 한국과 타이완만이 공공예술을 위해 관련 법규를 제정하였다. 일본, 싱가포르와 중국은 여전히 공공예술과 관련된 법안이 존재하지 않는다. 그럼에도 불구하고 그들은 이미 공공예술 입법에 관한 여러 연구와 조사를 상당량 진행한 상태이다. 중국에서의 공공예술 백분율 법규는 완전한 백지상태는 아니다. 중국 타이완에서는 이미 완전한 공공예술 ‘Percent for Art’ Program이 존재한다. 그리고 홍콩에서 백분율 입법에 대해 연구하고 있고 상하이의 관련 부문에서 역시 공공예술 입법에 관한 문제를 연구하고 있다. 베이징과 상하이의 관련 부서는 공공예술을 매우 중요시 여기고 있으며 베이징기획위원회에서는 공공예술 백분율 관리정책에 대한 연구 프로젝트를 설립하기도 하였다. 비록 중국을 포함한 아시아 각국에서는 도시 공공예술에 대한 백분비 법률법규가 존재하지 않지만 머지않아 중국도시건설 발전의 중요한 수단으로 자리 잡을 것임을 확신한다.

결론적으로 중국 공공예술의 발전은 아직 길고도 험난하다. 공공예술은 정부문화 정책에 의존하는 예술 활동이다. 그러므로 유관 정책법규가 공공예술의 발전에 중요한 의의와 작용이 있다. 공공예술의 발전전제는 하나의 현대적 공공서비스의 정부가 필요하다. 공공예술의 문제는 정부의 공공책임의 문제이다. 즉 권력이 대중에 봉사하는 것이다. 공공예술의 권리를 보장하려면 정부가 자각적으로 공공예술을 자기 책임으로 인지하여 하며 그 책임인 즉 공공예술의 합법화로 되는 과정이며 제도의 건립이다. 특히 도시 공공 공간속에 존재하는 소위의 공공예술작품은 역사의 무대에서 퇴장시키는데도 상응한 제도가 필요하다. 공공예술의 발전은 길고 먼 과정이며 제도의 건립 또한 공공예술의 실천 속에서 점차 싹을 키우고, 성장 및 확립하였다. 공공예술의 실천을 기초로 하지 않으면 제도의 건립에는 현실적 수요와 사회적 기초가 없다. 공공예술의 백분율관리제도의 건립은 도시건설발전 속에서의 하나의 수단과 조치이며 도시건설발전의 목적이 아니다. 중국공공예술의 발전은 역사의 변천과 더불어 점차 완벽해 질 것이다.

중국의 공공예술을 연구하는 과정에 때마침 중국 정치, 경제, 문화 등 영역이 전면적인 개혁을 진행하는 시기를 맞이하여 향, 진(작은 도시)도시화는 중국 사회체제 개혁의 계획에 포함된 상태이고 도시화 발전이 도시규모의 확대를 촉진하고 도시 건축과 공공예술이 도시화 과정 중에 빠른 발전을 가져 올 것이다. 이는 도시공공 예술의 발전에 대량의 공간과 기회를 제공할 것이다. 도시공공예술발전은 대량의

14) 王小云, (2012), 《百分比公共艺术政策初探》, 建设论坛<http://www.cnki.net/>, P51

자금과 사회적 지지 이외에 대중의 심리적 지지와 심미적 지지가 특히 필요하다. 그러므로 중국 도시 공공예술의 발전은 계획과 법률보장, 질서와 전공지식, 예술창조력으로 구성된 공공예술관리정책의 지지가 필요하다.

본 연구에서는 동서양의 공공예술의 중요사례를 통한 연구로 앞으로 중국이 실시해야 할 ‘Percent for Art’ Program 공공예술관리정책에 유력한 참고 예제가 되는 동시에 존재의 필요성에 대해서도 탐구한다. 도시 공공예술 건설의 핵심적인 내용으로는 도시건설의 재정예산에 ‘Percent for Art’ Program을 건립하여 공공예술관리정책 실시의 기초로 하는 것이다. ‘Percent for Art’ Program 관리정책을 통하여 도시공공예술관리 직책을 명확히 하고 공공예술시스템의 전체적 사고에서 공공예술과 정부와의 관련성, 공공예술과 도시의 관련성, 공공예술과 예술가의 관련성 등을 확정하고 공개, 공정, 공평의 수단으로 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 공공예술시스템(公共藝術系統論)을 연구하는 것이다.

1.2.2 연구범위

도시공공예술발전의 연구는 본 논문의 연구방향 및 목적이다. 논문에서는 도시를 하나의 생물체로 보고 연구하였으며 도시는 건축과 건축 이외의 공공시설로 하나의 완전체를 구성한다. 건축 이외의 공공시설은 예술개발과 창조를 거쳐 모두 공공예술체계의 요소가 될 수 있다. 그러므로 도시 공공예술의 범위는 아주 광범위하고 그 요소도 아주 많고 복잡하다. 본 논문의 범위는 연구자 본인이 직접 거주하였던 나라와 도시를 둘러싸고 연구를 진행하였으며 부족한 부분은 책 등 자료를 참고로 하였다. 예를 들면, 1995년에서 1996년 미국 시카고에 방문학자로 있는 동안 시카고 도시의 건축과 공공예술에 대하여 특히 피카소의 《무제》(Untitled) 작품에 대하여 잘 알게 되었다. 피카소의 《무제》(Untitled)와 Alexander Calder의 《Flamingo》 등과 같이 현지 고찰과 수많은 사진자료는 시카고를 연구범위의 주요한 도시 중의 하나로 결정하였다. 1779년 시카고의 첫째 거주자로부터 2004년 시카고 Millennium Park의 건립까지 “불타는 시카고” 이후의 건축과 공공예술의 상호 작용 주선으로 시카고가 무(無)에서 점차적으로 세계가 공인하는 현대건축과 공공예술의 도시박물관으로 거듭나는 과정을 설명하였다.

뉴욕 또한 본 논문의 연구범위에 속하는 중요 도시이다. 본 연구자는 2005년부터 뉴욕에 자주 왕복하면서 맨하튼 도시발전역사에 대하여 깊은 연구를 진행하였다. 1609년 Henry Hudson이 맨하튼 섬을 발견하면서부터 1623년 네덜란드인이 건축한 하나의 대 저택까지, Manhattan’s Grid를 응용하여 도시구조를 디자인하고 도시건

설의 공공예술백분율조례의 설립 등은 모두 본 논문의 주요 연구 내용이다.

중국은 연구자가 장기적으로 생활하는 곳으로서 중국 도시의 건설과 발전에 관하여 가장 익숙하다. 현대 중국 도시 공공예술 건설의 악렬한 상황에 비추어 중국 도시 공공예술의 미래에 대하여 우려 안할 수가 없다. 대량의 나라와 국민의 재산을 낭비하는 실패한 도시공공예술작품은 헤아릴 수 없이 많다. 이는 참으로 마음 아픈 일이고 중국 도시공공예술 건설의 입법은 매우 시급한 상황에 처해 있다. 중국 도시공공예술의 현황에 근거하여 본 연구자는 시카고와 맨하튼 도시건설의 성공발전 사례를 분석, 연구하여 다음과 같이 정리하였다. 도시건설순환시스템 속에서 Systems Theory의 특징을 공공예술시스템을 연구하는 방법으로 도시 공공예술체계와 요소 사이의 관계를 분석하여 미래 도시 공공예술발전모식을 구상 하는 것이다.

1.3 연구 목적 및 방법

본 연구의 목적은 첫째, 도시공공예술을 더 좋은 방향으로 발전시키고 둘째, Systems Theory의 특징을 공공예술의 연구방법으로 도시이미지를 구축하는 것이다. 셋째, 대중의 심미적 권력이 사회제도와 공공예술 관리정책의 보장을 받게 하고, 넷째, 대중이 정부의 공공예술 문화적 복리를 향수하는 과정에서 생활기능과 심리적 심미의 수요를 만족시키는 것이며, 마지막으로 공공예술 시스템 이론을 연구하는 동시에 공공예술의 예술형태의 형성과 발전추세, 그리고 심미와 기능의 일체화 후기 공공예술시대의(審美与功能一體化后公共藝術時代) 발전형태와 모식을 구상한다. 전체 논문은 중국 현대의 현실적인 사회 상황에 초점을 맞추었다. 중국은 경제가 급속히 발전하는 시기에 처해있지만 도시건설의 영역에서 여러 가지 원인으로 도시 발전에 상응한 공공예술관리정책을 설립하지 못하였다. 미국을 공공예술 건설의 선진국으로 예제 삼아 도시건설의 정부재정예산에 백분율예술프로그램을 사용하여 중국 도시 공공예술 건설의 롤 모델로 정한다. 여기서 공공예술백분율관리제도의 설립은 도시건설 발전의 하나의 방법과 수단이지만 도시건설과 발전의 본래취지와 목표는 아니다.

공공예술을 연구하는 과정에서 도시공공예술에 관하여 시스템적으로 논술하려 한다. 베르탈란피의 Systems Theory 방법으로 역사적, 시스템, 도시, 대중, 예술형식, 관념의 각도에서 전통과 현대, 구상과 추상, 인문과 과학, 역사와 현대 등 심미(아름다움을 감상하고 평가하다)관념과 예술성격 등을 공공예술시스템에 포함시켰다. 대량의 도시공공예술 사례를 통하여 공공예술은 현대 도시에서 사람들의 삶 속에 없

어서는 안 될 생활적 요소라는 것을 밝혔다.

연구과정에서 이미 많은 전문가와 학자들이 서로 다른 각도에서 공공예술에 대해 연구를 진행하여 왔다는 것을 알게 되었다. 조소, 벽화, 도시녹화, 환경, 건축, 구조물 등 다방면으로 공공예술에 대해 여러 관점들을 밝혔다. 그러나 여전히 공공예술의 복잡성, 다원성과 그 광범위한 폭을 설명하기에는 부족하다고 생각하여 베르탈란피의 General Systems Theory의 특징을 도시 공공예술시스템을 연구 하는 방법으로 도시 공공예술시스템에 대해 정체성, 관련성, 동태성, 시서성, 목적성으로 총괄 정리 하였다.(Fig 1.3) 다단계, 전체 구조적으로 공공예술시스템을 다방면, 다각도에서 귀납하고 시스템의 진화이론에서 출발하여 도시 공공예술 건설의 구조와 체계발전의 규율을 연구하여 도시발전의 정체로부터 출발하여 역사발전을 맥락으로 현대 공공예술의 생존환경과 발전공간을 분석한다. 도시사회의 정치, 경제, 문화의 내적 및 외적 관계를 제시하는 것은 중요한 현실적 의의와 창신성을 가진다.

Fig 1.2 공공예술의 다각도 연구

공공예술영역에서 공공예술과 대중의 상호작용은 공공예술과 대중의 예술감성 자체에 결정되지만 도시 배경의 기타 다원적 요소들의 제한을 받기도 한다. 그러므로 이러한 상호작용의 관계는 Systems Theory의 시각으로 보아야 한다. Systems Theory로 본 공공예술과 대중의 상호작용은 공공예술의 발전과정이자 규율이며, 공공예술을 관찰하고 분석할 수 있는 방식이며 방향이다. 특히 문화와 예술이 주도하는 현대사회의 공공 공간을 Systems Theory의 시각으로 공공예술과 대중의 상호작용을 통한 공공예술의 문제를 관찰하고 분석하는 것은 도시건설 중에서 유관

‘Percent for Art’ Program 공공예술관리정책을 세우는데 중요한 의의를 가진다. 도시 공공예술의 전체 활동과정에서 여러 세력의 갈등은 피할 수 없다. 정부의 권력, 자본의 권력, 예술가의 권력, 대중의 권력, 매체와 비평가의 권력 등 수많은 분야의 투쟁 가운데 에서 대중의 권력은 중국 현대 사회에서 가장 소홀히 취급 되었고 세력이 미약하다. 대중은 선택의 권리와 발언을 대변할 자리가 마련되어 있지 않다. 중국에서는 교육받는 정도의 차이로 인하여 대중의 예술에 대한 심미적 기준은 모호하고 예술에 대한 요구와 사회평등의식은 사회적으로 제도의 보장을 받지 못했다. 대중은 도시 공공예술 공간에서 말할 권리를 잃어가고 도시 공공공간이 자신의 생활과 관련된다는 것조차 의식하지 못하고 있으며 거주하고 있는 도시에 대한 귀속감, 거주 도시에 대해 자랑스러움을 느끼지 못하고 공공의식이 부족하다. 대중이 공공예술권리에 대한 추구는 정치민주주의의 실현에 있어서 하나의 구체적인 중요한 경로이며 중국 현재 사회 환경에서 정부의 권력은 대중의 권리에 봉사한다는 것을 명확히 해야 한다. 정부는 대중에게 공공예술 문화 복리의 권리를 향수하게 하도록 허락 한다면 사회제도 보장의 전제하에 도시공공예술은 지속적인 장기적 발전을 가져올 수 있다.

Fig 1.3 베르탈란피의 Systems Theory 연구방법

공공예술을 발전하는 과정에서 최종목적은 도시문화가 충분히 발휘되도록 하여 공공예술의 다양한 형태를 응용하도록 유도하고 도시형상을 조성하는 것이며 도시 대중이 거주하고 있는 도시를 사랑하고 자부심을 가지도록 하는 것이다. 공공예술이 초래한 복리를 향유하는 동시에 도시에 대해 자랑스럽게 여기고 귀속감이 생기게

하여야만 도시 공공예술의 문화적 가치를 표현할 수 있다. 이러한 전제하에 Systems Theory의 특징을 도시 공공예술을 연구하는 방법으로 이는 가장 명지한 선택이다.

도시 공공예술을 발전시키고, 도시건설 속에서의 문화적 의미를 강화하고, 도시 건설 속에서의 공공예술 관리정책의 제정과 도시 공공예술의 발전을 추진시키기 위하여 현재 중국 공공예술 건설에서 직면한 곤경과 여러 문제들에 대해 일부 전문가들은 연구를 진행 하였다. 그러나 전형적이고 대형적인 사례에 대해서만 실증조사를 진행하고 선별적인 오류수정 에 그칠 뿐 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 공공예술의 구조와 시스템의 총체적 발전에 대한 연구는 없다. 도시 공공예술의 건설은 어느 정도 도시 현대화 발전과정과 사람들의 생활수준을 반영해 주고 도시의 형상과 내적 품위를 직관적으로 표현한다. 도시건설이 점차 규범화, 체계화 되면서 일부 도시의 공공시설 형상 디자인은 무질서한 면을 보였고 특히 공공예술의 건설은 체계성이 결여되어 현대도시 발전의 요구에 부응하지 못 하고 있다. 본 논문은 객관적이고 이성적인 Systems Theory를 이론적 근거로 중국 도시건설의 실제 상황과 결합하여 중국 도시 공공예술 건설의 관리정책의 개선 및 최적화를 탐구한다. ‘Systems Theory는 시스템의 일반모색, 구조와 규율을 연구하는 학문이고 여러 시스템의 공통 특징을 연구한다. 시스템화 디자인의 방법은 Systems Theory의 특징과 원칙을 이용하여 생산품의 시스템과 요소, 시스템구조의 조절, 각 요소간의 관계 조화를 분석한다.’¹⁵⁾ 그러므로 Systems Theory의 관점으로 중국 도시 공공예술의 관리정책을 설립하는데 새로운 지도 방향을 제공해 주었다. 국내외 도시 공공시설 시스템의 분석으로 응용 가능한 요소와 각 요소간의 관계를 추출하여 중국 도시 공공예술체계의 여러 원소의 최적화 및 조합배치의 분석으로 도시 건설에 요구되는 시설 기능과 심미적 요구를 완전하게 갖추하고자 하였다. 현대 대중이 요구에 더욱 적합한 작업 환경과 생활공간을 창조하여 사람들의 아름다운 생활에 대한 동경과 추구를 만족시킨다.

1.4 주요개념 및 용어정리

본 연구에서는 한국어, 중국어, 영어 등 세 가지 언어를 사용하였다. 번역의 오차를 최소화하기 위하여 중국어의 고유명사는 한글+(한자)의 형식으로 표현하고 대부

¹⁵⁾ 张妍. (2011), 『基于系统论的滨海新区城市公共设施形象设计研究』.
http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y2059952.aspx.

분의 작가, 작품, 나라, 도시 이름은 영어로 표현하였다. 각주에 있어서 참고문헌도 원어를 사용하였다. 번역의 오차를 최소화하기 위하여 본 논문은 번역(한글)과 중국어를 하나로 발간한다.

본 연구에서 주요개념은 작가가 연구 과정에서 논문의 수요에 근거하여 논제에 적용하는 용어를 창조하여 독자에게 더욱 정확하게 논문의 주요사상을 전달할 수 있도록 하였다. 아래 논문에서 사용된 주요개념 및 전문용어를 정리해보려고 한다. General Systems Theory는 복잡한 시스템구조를 연구하는 일반규율의 학문이며 복잡한 시스템의 잠재적인 일반 규율을 중심으로 연구한다. 미국국적의 오스트리아의 생물학자인 베르탈란피 (Ludwig von Bertalanffy) 는 General Systems Theory과 이론생물학의 창시자이다. 베르탈란피는 General Systems Theory의 규율로 Systems Theory의 원리를 분해하여 시스템을 정체성, 동태성, 시서성, 목적성으로 귀납하여 Systems Theory의 특징으로 나타냈다.

(1) 공공예술 시스템이론(公共藝術系統論)

본 논문에서는 베르탈란피의 General Systems Theory의 특징(정체성, 관련성, 동태성, 시서성, 목적성)을 도시 공공예술영역에 대입하여 연구한다. General Systems Theory의 특징을 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)의 공공예술체계(公共藝術體系)를 연구하는 방법으로 복잡하고, 광범위하고, 다원적인 도시 공공예술 건설의 혼잡한 상황을 조직적이고, 규율적으로 시스템화 시켜 공공예술 시스템 이론의 프레임과 구조로 한다. 공공예술영역의 General Systems Theory의 특징을 응용하여 형성된 구조이론을 공공예술시스템이론을 연구하는 기초로 한다.

(2) 공공예술체계(公共藝術體系)

공공예술은 하나의 단일한 예술형식만이 아니라 다기능, 다단계적이고 여러 위도에서 여러 가지 형식의 공공예술체계의 개념이다. 도시에서 건축 이외의 기타 상응한 도시공공시설은 예술개발과 창조를 거쳐 모두 공공예술체계의 요소가 된다. 그러므로 공공예술은 여러 가지 방식으로 실현할 수 있어 조소, 벽화, 회화, 촬영, 수체(Water body), 도시녹화, 경관, 도しが구, 구조물과 같은 여러 방식으로 나타낼 수 있고 지경예술(Earth Art), 장치예술(Installation Art), 영상예술, 하이 테크놀로지 예술, 행위예술, 공연예술 등의 기타 도시 공공시설이 될 수도 있다. 이러한 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)의 공공예술 요소는 하나의 완전한 체계를 이룬다. 우리는 이러한 체계를 공공예술체계(公共藝術體系)라 정의 짓고 건축 체계와 공동으로 도시를 구성한다.

(3) 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)

사회의 발전과 더불어 인류문명의 진보는 인류가 생존하는 생태환경(원시림, 호수, 해양 등)이외에 인류생활의 질을 향상시키기 위하여 생존에 적합한 인조환경(집, 다리, 도로, 공원 등)을 창조하여야 한다. 사람들의 생존기능을 만족 시킬 뿐 만 아니라 정신적 생활도 인문적 귀속이 필요하다. 인문환경은 인류의 아름다운 심리상태의 요람이고 사람들의 이러한 심리상태는 이상을 추구하는 정신적 경지로 승화시킨다. 도시 생태환경, 인조환경(사람이 만든 환경), 인문환경, 심태(심리상태)환경이 공동으로 자연의 생태순환규율을 구성하는 구조적 관계를 도시건설순환시스템이라 한다.

(4) 인문환경(人文環境)

인문은 인류사회의 각종 문화현상이고 환경은 사람들이 생활하는 주위 사회 환경을 말한다. 여기서 인문환경은 사회본체에 숨겨진 무형의 환경이고 의식형태의 범주에 속하며 은연중의 민족적 영혼이다. 인문환경은 도시정신과 물질공간의 곳곳에 존재하며 인류 사회문명이 진보하는 객관적 수요이다. 이는 도시거주자의 정신생활에 필요한 중요구성부분이고 인류문화의 선진부분과 핵심부분이다. 인문은 집중적으로 사람을 중요시 하고, 관심을 가지며 애호하는 즉 사람을 중요시하는 문화이다.

(5) 심태환경(心態環境)

심태환경은 인류의 심적 영혼이 거주하는 곳이다. 도시 생태환경, 인조환경, 인문환경은 모두 심태환경을 생성하는 요람이다. 심태환경은 인류가 객관적인 환경개조와 자기 생존상생의 끊임없는 개선, 인류의 ‘물질적 요람’을 건축하고 그와 동시에 인류영혼의 귀속, 정신적 유쾌함과 욕망의 만족, 생존가치의 실현 등과 같이 인류가 문명으로 나아가는, 진선미를 추구하여 ‘정신적 요람’을 건축하는 과정이다. 사람들은 기본적인 물질생활조건에 만족할 때 심리적 안정을 추구하게 된다. 몸과 마음을 다스리고 존엄, 자랑스러움, 성취감, 행복감이 있어야 한다. 정신생활은 심태환경의 원천이며 양호한 심태환경은 인류가 정신적으로 추구하고 바라는 최고의 경지이다.

(6) 공공예술 시스템의 정체성(整體性)

베르탈란피는 Systems Theory의 정체성에 대하여, '시스템은 하나 혹은 그 이상의 사물의 집합이다. 시스템은 객관적 사물의 정체성을 반영하지만 단순히 정체성과 동일하다고 보기는 어렵다. 이는 객관적 사물의 정체성 외에도 정체와 부분요소, 단계, 구조, 환경 등의 관계도 반영하기 때문이다. 정체성의 개념은 일반 시스템

이론의 핵심이다. '어떻게 베르탈란피의 시스템 정체성 이론을 도시 공공예술 건설에 활용할 것인가'는 공공예술 Systems Theory의 문제와 연관된다. 예를 들면 도시건설순환시스템의 공공예술체계(조소, 벽화, 건축물의 장식과 도시녹화 등)는 도시건설의 공공예술체계 속에서 고립된 것이 아니라 상호 의존하고 영향을 주며 연결된다. 그것은 전체 도시의 다양한 공간 속에 공존하고 있으며 공공예술작품과 도시 전체 환경 사이에는 밀접한 연관성이 존재한다. 즉 조각은 도시 공간속에 건립된 예술작품이고 벽화는 건축물에 부착된 예술작품이며 도시녹화는 왕왕 도시의 '폐'의 기능을 한다.

공공예술의 요소는 비조직적으로 종합하여도 정체가 될 수 있지만 비조직적 상태는 시스템이 될 수 없다. 시스템이 가지는 정체성은 일정한 조직 구조의 기초적인 정체성이다. 그 요소들은 일정한 방식으로 상호 연결, 작용하여 구조를 형성하여 시스템의 정체성을 구비한다. 이러한 공공 공간에서의 조각은 비조직적으로 보이나 상호연결, 작용하는 상태는 도시 공공예술 시스템의 정체성의 중요한 표현이다. 그러므로 한 도시를 생물의 유기 개체에 비유하고 도시의 각 공공예술작품을 인체의 각 기관으로 비유하면 이러한 기관은 시스템 정체에 없어서는 안 되는 중요 구성부분이다. 그러므로 도시의 공공예술 건설의 모든 항목은 모두 도시 정체적인 환경과 밀접한 유기적인 관계를 가지고 있어 임의의 도시 공공예술 요소의 건립은 전체 도시건설순환시스템에(城市建設循環系統) 포함시켜야 한다.

(7) 공공예술 시스템의 관련성(關聯性)

베르탈란피의 General Systems Theory에서는 관련성에 대해 시스템의 성질은 요소 성질의 총합이 아니다. 시스템의 성질은 요소의 거처로서 시스템이 따르는 규율은 요소가 따르는 규율과 다르며 요소가 따르는 규율의 총합도 아니다. 그러나 시스템과 요소는 통일적인 것이다. 시스템의 성질은 요소의 성질을 기초로 하고 시스템의 규율 역시 요소간의 관계(시스템의 구조)를 통해 구현된다. 즉 시스템은 요소의 유기적 결합이다.

베르탈란피의 General Systems Theory의 관련성 방법으로 도시 공공예술과 요소간의 정체성을 구성하는 상호관련성, 도시의 생태환경, 인조환경, 인문환경과 심태(심리상태)환경 등은 도시건설 순환시스템의 공공예술 요소가 따르는 규율의 총합이라는 것에 대해 연구한다. 만약 한 도시를 하나의 생물체에 비유한다면 개체 각 기관의 기능은 서로 관련된 것이다. 만약 시스템을 요소의 유기적 집합으로 봤을 때 개체의 각 기관요소는 생물시스템을 구성할 수 있다고 본다. 시카고 미시간대로 양측의 공공 공간 속의 몇 백 점에 달하는 공공예술품(조소, 벽화, 건축 장식, 원림디자인)

인 등), 맨하튼 중심구역의 몇 만점에 달하는 공공예술작품의 설치가 그 좋은 예이다. 이러한 공공예술작품 사이의 관계는 전체 도시건설 속에서 하나의 완전체를 이룬다. 이 공공예술품들이 정체성을 구성하는 근거를 잃게 된다면 그 시스템의 요소가 될 수 없다. 시스템의 규율은 요소간의 관계를 통해 구현되는 것이다.

(8) 공공예술 시스템의 동태성(動態性)

시스템의 유기적인 관련은 정지상태가 아니라 동태(움직이는 상태)적이라고 하였다. 시스템의 동태성은 두 가지 있는데 첫 째는 시스템의 내부적 구조 상황은 시간의 변화에 따라 변하고, 둘째는 시스템은 필연적으로 외부 환경과 물질, 에너지와 정보의 교환이 존재한다. 예를 들면, 생물체가 체내의 평행을 유지하는 중요한 기초는 신진대사이다. 신진대사가 멈추면 곧 죽음을 의미한다. 이어 생물체의 시스템은 존재하지 않게 된다. 베르탈란피는 실제로 존재하는 시스템은 모두 개방적인 것이고 동태(움직이는 상태)는 개방적 시스템의 필연적인 표현이라고 하였다.

도시는 하나의 생물체와 같다. 생물체는 신진대사의 규율이 있고 도시의 공공예술의 발전은 생물체의 신진대사와 같이 동태적인 것이다. 도시 공공예술을 발전시키려면 도시건설의 역사 속에서 연구를 진행하여야 한다. 도시의 발전수요와 역사적 시기를 배경으로 도시공공예술에 대한 사람들의 심미적 요구와 평가 기준은 다를 것이다. 공공예술의 발전형태는 그 스타일 및 형식이 다양하다. 운동적 형태의 구현이며 동적이고 다변한 의미의 형상과 상호 작용하는 발전상태의 구현이다.

도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 공공예술체계(公共藝術體系)의 유기적인 관련은 정지상태가 아니라 동태(움직이는 상태)적이라고 하였다. 사람들은 무심결에 공공공간 속에서 동태적으로 공공예술의 창작 활동을 진행하였다. 현대는 문화 다원화의 발전 시기이며 여러 가지 새로운 문화 개념과 건축 및 공공공간에 대한 사고를 촉진시켜왔다. 사람들은 생명력을 가진 공공 예술 공간을 창조하길 원하고 끊임없이 공공예술에 신선한 혈액을 주입시키길 원한다. 공공예술이 공공공간에서의 동태성 창조에 주의를 기울였다. 공공예술체계와 발전형태가 현대공간에서의 동태성 개념에 대해 제시하고 공공예술 시스템의 예술형태가 공간적 동태성 발전과정에 대한 연구로 도시의 발전과 공공예술체계 예술형태의 동태성 인지도로부터 출발하여 동시대 도시순환시스템 속에서의 공공예술체계의 예술형태와 도시공간관계의 동태성 신 개념을 도출하였다. 공공예술 시스템 이론의 동태적 요소에 대한 분석으로 도시형태(城市形態)의 발전과 예술창조활동, 예술 심미적 가치이론의 연구에 깊은 의의가 있을 것이다.

(9) 일체화 공공예술형태(一體化公共藝術形態)

본 논문에서 ‘일체화 공공예술형태’의 용어를 제기 하였다. 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 공공예술체계(公共藝術體系)의 예술형태발전의 동태적인 표현형식을 말하며 심미와 기능의 일체화 공공예술형태(公共藝術形態)이다.

현대 공공예술의 심미와 기능의 일체화 발전과정 속에서 도시공공시설의 원생태(최초의 상태)기능성 매개체가 예술개발과 창조를 거쳐 도시 건설시스템의 공공예술 요소가 된다. 도시 예술의 역할을 하는 정신적 창작물은 역시 인체공학의 디자인 이념에 따라 원래의 예술품의 형태로 부터 현대 공공생활 속안의 불특정 대중들이 사용할 수 있는 물질적 매개체로 변하게 된다. 심미와 기능의 일체화(審美與功能一體化) 공공예술형태(公共藝術形態)의 개념은 예지능력과 실사회적 의의를 가지고 도시로 하여금 점차 좁아지는 한정된 공간에서, 최대한 도시 대중의 공공생활에 양질의 공공공간을 제공한다. 더불어 인류의 지속적 발전규율을 준수하는 재생도시로 되게 한다. 도시 공공시설의 기능적 역할은 예술화로 나아가게 하는 것이다. 도시의 건축방식이나 공공시설중의 쓰레기통의 형태, 혹은 도시공공공간 속에서 사람들에게 휴식을 제공하는 의자조형은 모두 심미와 기능의 원소와 기호가 서로 융합된 것이다. 미래 도시의 공공공간 속에서는 순수한 기능적인 도시형태, 순수한 예술적인 도시형태가 없다. 이는 심미적 기능과 실용적 기능의 일체화의 공공예술 형태이다.

(10) 공공예술 시스템의 시서성(時序性)

베르탈란피는 “시스템의 구조, 단계와 동태의 방향성은 모두 시스템 시서성의 특징을 나타낸다. 시스템의 존재는 필연적으로 모종의 질서의 상태를 나타내며 규칙성에 치우칠수록 그것의 조직 정도는 높고 안정성도 더욱 좋다. 시스템이 질서적에서 무질서적으로 변하면 그 안정성은 떨어진다. 완전 무질서 상태는 시스템의 해체이다.” 고 하였다.

Systems Theory의 특징을 응용하여 공공예술을 연구하는 것은 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)의 공공예술체계(公共藝術體系) 또한 시서(시간의 순서)속에서 발전하였기 때문이다. 공공예술의 발전과정은 무질서에서 질서적 건설로 나아가는 것이다. 맨하튼 도시의 역사적 발전 속에서 공공예술의 건설과 발전은 질서적인 상태의 체현이다. 맨하튼 공공예술 건설시스템의 건립은 맨하튼 그리드 ‘Manhattan’ s Grid’ 도시기획이 시스템은 질서적일수록 그 조직정도는 더욱 높은 발전추세를 가지고 있다는 것을 증명하였다. 즉 공공예술의 건설시스템은 무질서에서 천천히 질서적인 발전 규율로 발전 및 조성된다. 그러므로 맨하튼은 미학적 가치와 질서적인 발전이 가장 잘 갖추어진 도시이다.

베르탈란피의 이론과 같이 완전한 무질서의 상태는 체계의 해체를 의미한다. 거시적 도시건설과 미시적 공공예술요소가 무질서의 건설 상태에 처하면 공공예술 건설 시스템은 건립되지 못 할 것이다. 베르탈란피의 General Systems Theory의 시서성 특징으로 도시 공공예술시스템을 연구하는 것은 본 논문의 주요 내용의 하나이다.

(11) 공공예술 시스템의 목적성(目的性)

베르탈란피는 시스템의 질서성은 일정한 방향을 가지고 있다. 즉 시스템의 발전 방향은 우연적 실제 상태에 의해 결정될 뿐 아니라 자체가 가지는 필연적 방향성에 의해 결정된다는 것이다. 이는 바로 시스템의 목적성이다. 베르탈란피는 시스템의 이러한 성질의 보편성을 강조하였고 도시 공공예술 건설의 시스템 혹은 기타 유형의 시스템에도 모두 보편적으로 존재한다고 하였다.

목적은 실천과정을 일관되게 하는 것이다. 일관성은 생성과 실현을 반드시 객관적 세계를 전제로 함과 동시에 역사적 조건의 제약도 받는다. 목적은 주체가 운용수단을 통해 객체의 활동을 개조함으로써 실현되는 것이다. 모두 인류가 어떤 활동을 재개하든지 명확한 방향성과 목적성을 가지고 있다. 도시 공공예술을 건설하는 목적은 도시 공공예술을 더욱 좋게 발전시키고 도시 이미지를 충분히 구축하여 정부의 공공예술 문화복지(文化福利)를 향수하는 과정에 생활기능과 심리적 심미의 수요를 만족시키는 것이다.

General Systems Theory의 규율로 시스템 이론의 원리를 분해하여 공공예술의 시스템 이론의 연구 방법으로 새로운 시야를 개척하여 도시 공공예술영역의 이론체계가 점차 형성되고 완벽해 지도록 한다. 중국적으로 도시 공공예술이 도시 대중에게 더 좋고 더 많은 문화 복지를 향수하게 하는 것이다.

(12) 후기 공공예술시대(后公共藝術時代)

‘후기 공공예술시대’ 라고 함은 본 논문의 작가가 공공예술 시스템 이론을 연구하는 과정에서 서양현대조각가, 예술 건축가와 조소가 하나로 하는 예술형태의 창작이념을 계발하여 생각해낸 새로운 공공예술 개념이다. 후기 공공예술시대는 본 연구의 미래 도시형태의 공공예술요소와 모형의 개념이다. 이는 도시형태의 공공예술요소의 사회발전 모형이다. 도시의 건축체계와 공공예술체계가 발전과정 속에서 상호 의존, 융합하는 것은 도시 전체형태 발전의 추세이다. 도시 공공예술형태는 문화의 신분으로 도시 환경공간속에 존재하며 심미적 기능과 실용성이 서로 하나가 되어 도시 대중의 공공생활 속으로 침투되는 것이다. 이는 도시사회의 발전이 점차 인류 이상의 최종발전목표와 최고 형식의 후기 공공예술시대에 들어서는 것이다.

후기 시대를 개념적으로 이해를 한다면 어떤 사람과 어떤 일을 구분 점으로 한 기념비적 사건 이후의 시간과 공간을 말한다. 후기 공공예술시대 속에서 도시요소는 서로 개방적이며 심미와 기능이 서로 일체의 공공예술형태로 상호 조화, 상호 관련, 상호 작용하는 도시형태(城市形態) 유기적 정체를 형성하는 것이다.

공공예술형태(公共藝術形態)의 변천은 도시 형태발전을 촉진하고 도시 대중의 심미적 심리수요도 고품격의 정신적 경지로 나아가고 있다. 도시 공공예술형태가 대중의 공공생활 속에서 최종적으로 주체)의 자격이 있는 단일실체형태가 될 것이다. 미래 도시발전의 추세는 도시건축체계와 공공예술체계가 심미와 기능이 하나로 융합된 후기 공공예술시대가 되는 것이다. 도시 대중은 예술적, 평화적, 평등과 존엄, 만족 및 행복한 시대 속에서 생활 하게 될 것이다.

“후기 공공예술시대”에서 ‘후기’는 흔히 우리가 말하는 ‘Post’의 뜻을 가진다. 가장 많이 쓰는 단어로 ‘포스트 모던’이다. 직역하면 ‘모던 후의, 다음의 모던’이란 뜻인데 미래의 뜻은 아니다. ‘Post’는 현재를 기점으로 과거가 될 수 있고 미래에 생길 수도 있다. 즉 한 마디로 정의하기 어려운 용어이지만, ‘현대’와 ‘과거’의 상호보완적 표현으로 보면 알기 쉽다.

본 논문의 논제는 ‘Systems Theory를 응용한 공공예술의 연구’이다. 연구 방법에 있어서 문제의 발견, 분석, 해결의 사고방향으로 논제에 대하여 논술하였는데 요약하면 다음과 같다.

제1장 서론부분에서는 Systems Theory의 특징을 응용하여 도시 속 공공예술이 발전하게 된 원인, 국내외 연구 성과에 대한 분석과 존재하는 문제점을 연구 하였다. 국내외 공공예술 중요사례 연구를 통하여 이후 중국이 공공예술 관리정책을 제정하고 실시하는데 있어서 유력한 참고 예제를 제공하였다. 공공예술의 개념과 정의를 제시하고 본 연구의 이론적 근거를 찾아 연구방향과 프레임을 구축하였고 미국 각 주에서 선후로 설립한 ‘Percent for Art’ Program공공예술 관리정책의 유관 법규를 분석하고 도시발전과 공공예술의 관계를 연구하여 ‘Percent for Art’ Programs공공예술관리정책을 도시에 적용하여 공공예술의 건설과 발전을 촉진시키고자 하였다. 그러므로 본 논문의 연구범위를 전형적인 선진도시로 설정하였다.

제2장에서는 Systems Theory의 개념과 특징으로 Systems Theory의 형성과정을 이해하고, 공공예술의 개념과 정의를 명확히 하였다. Systems Theory의 특징으로 도시 공공예술체계의 특징을 연구하고, Systems Theory를 기반으로 공공예술의 기원과 발전을 분석하였다. 유럽 공공예술 사상의 첫 등장과 사회배경을 연구하고 공공예술사상이 생성된 역사적 조건을 분석하여 현대 공공예술의 성공사례를 통하여 중국

도시건설의 새로운 건설과 낡은 도시의 개조에 새로운 건설관념을 제공하였다. 그리고 건축체계와 공공예술체계가 도시 속에서의 유기적 관계를 확립하였다.

제3장에서는 Systems Theory의 개념을 매개로 공공예술의 발전규율과 시스템구조의 관계에 대하여 분석 하였다. Systems Theory의 특징으로 공공예술 시스템 이론을 구축하고 사례분석을 통하여 공공예술 시스템의 정체성(整體性), 관련성(關聯性), 동태성(動態性), 시서성(時序性), 목적성(目的性)이 도시 발전 속에서의 작용을 논증하였다.

첫째, 공공예술의 정체성을 연구하였다. 공공예술시스템이론으로 공공예술체계를 분석하고 도시 공공예술 건설과 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경의 서로 의존하는 순환조직의 유기적 관계를 연구하였다.

둘째, 공공예술 시스템의 관련성에 관한 연구이다. 공공예술과 공권력, 도시, 예술가의 관계를 논술하면서 정부의 권력, 도시, 예술가와 인문과학, 사회과학 사이의 관계를 분석하여 공공예술은 도시의 종합적인 인문시스템 프로세스라는 것을 뚜렷이 나타냈다.

셋째, 공공예술 시스템의 동태성(변화와 발전)에 관한 연구이다. 건축물에 부착된 장식예술로부터, 미술관의 내부에서 외부로, 공공의식 아래 기능성격의 예술, 공공참여와 상호체험의 예술, 심미와 기능이 일체화된 공공예술형태(公共藝術形態)의 발전과 공공예술의 도시발전 속에서의 각종 형식의 양상을 탐구하였다.

넷째, 공공예술시스템의 시서성(발전의 추세)에 관한 연구이다. 도시공공예술은 도시의 발전과 더불어 끊임없이 제고, 향상된다. Systems Theory의 시서성을 공공예술의 발전과 건설에 도입시킨다면 무질서의 혼란스러움에서 질서적, 계획적인 디자인 및 건설로 발전하는 것을 깊이 탐구할 수 있다. 공공예술은 도시와 함께 질서적인 프레임 속에서 규율적으로 발전한다.

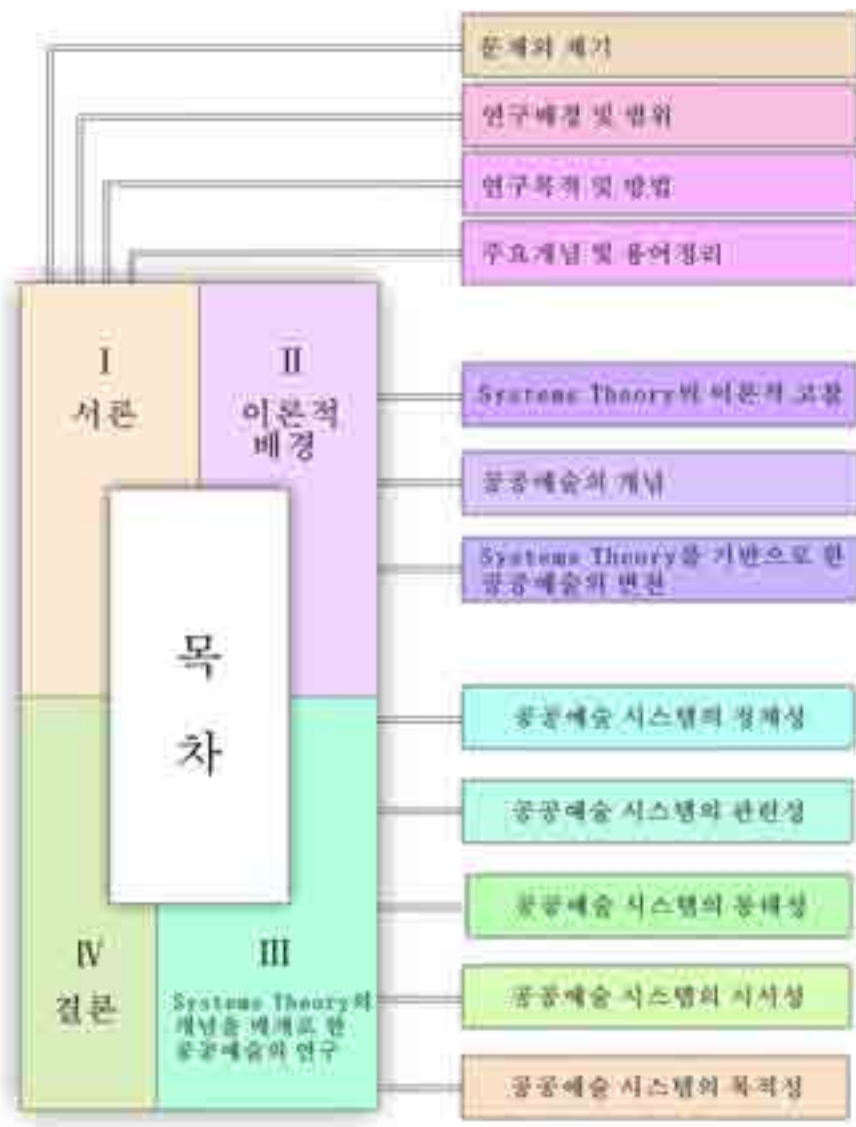
다섯째, 공공예술시스템의 목적성에 대하여 연구하였다. 본 논문의 연구목적은 Systems Theory의 특징으로 도시 공공예술시스템이 도시발전 속에서의 중요한 작용과 도시이미지의 구축, 인류의 정신적 귀환, 그리고 미래 도시 공공예술의 발전형태를 바라보면서 건축 및 공공예술형태의 일체화와 후기 공공예술시대의 예술형태와 사상을 제기하고 미래 도시 공공예술발전의 모형을 구상하였다.

제4장 결론에서는 전체 논문에 대하여 종합총결을 지었다. 공공예술 개념의 정의를 강조하고 'Percent for Art' Programs 공공예술관리정책이 도시 공공예술의 지속적 발전에 대한 중요성을 강조하고 앞으로 중국 도시의 공공예술시스템 구축과 미래 일체화 후기 공공예술시대를 전망하였다.

이번 연구는 시종일관 시스템의 과학적 관점과 Systems Theory의 특징으로 공공예

술시스템 이론의 특징을 연구하고 도시건설순환시스템의 발전을 최종 목표로 도시
건설 속에서의 공공예술의 중요성을 강조하였다. 또한 건축과 공공시설 속성의 공
공예술시스템 구조를 연구하였다. 미시적 각도와 거시적 시야로 공공예술체계의 요
소와 도시건설순환시스템의 관계를 전면적으로 고찰하였다. 도시발전역사에 대한
탐구와 시종일관 Systems Theory의 특징으로 도시공공예술시스템이론을 구축하고
도시 거주자의 생활 기능적 효력과 심미적 수요를 만족시키는 것을 취지로 도시건
설의 일체화 후기 공공예술시대의 미래상을 전망하였다.

Fig 1.4 연구 흐름도

II. 이론적 배경

General Systems Theory의 특징을 공공예술시스템이론(公共藝術系統論)을 연구하는 방법으로 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서의 공공예술체계(公共藝術體系)와 요소의 시스템구조이론을 분석하려면 반드시 Systems Theory의 기원, 발전과정, 개념, 사고방식에 대한 전반적이고 이해가 있어야 한다. 그래야만 더욱 전면적이고 체계적으로 도시건설순환시스템 속에서 공공예술체계를 설립할 수 있고 중국 도시공공예술 건설에 사회적, 인문적, 미학적 가치의 이론적 근거를 제공할 수 있다. 도시건축체계와 공공예술체계의 관계는 도시건설시스템의 구조적 관계이다. Systems Theory의 방법은 사람들에게 전면적인 사고방식으로 세계를 인식하게 한다. Systems Theory에서 모든 사물은 하나의 시스템으로 볼 수 있는데 서로 관련된 여러 요소간의 상호 제약의 관계로 통일적인 전체를 구성하고 있다.

Systems Theory은 시스템의 정체성을 강조하며 그 정체성으로 시스템 운행 규율을 확정한다. Systems Theory의 정체성, 전반적인 국면에서 출발하여 시스템에 대한 시스템구조의 최적화를 통해 체계의 기능을 향상 시킨다¹⁶⁾ 도시건설의 빠른 발전으로 현대 공공예술은 새로운 시대를 맞이하였다. 이는 도시건설시스템이 공공예술 건설에 대한 관련 법규의 수립과 완비를 요구한다. Systems Theory의 측면에서 도시공공예술의 여러 면의 정체성과 관련성을 분석, 연구 하는 것은 빠르고도 최적화된 중국 도시건설순환시스템 속에서의 공공예술체계의 수립에 도움이 될 것이다.

중국 도시경제의 발전은 도시화의 전면적인 발전을 촉진시켰고, 도시규모의 발전과 인구의 증가에 따라 도시의 물질공간과 공공 공간에도 큰 변화가 일어났다. 이는 도시시스템의 복잡화 정도와 도시건설의 모순을 날이 갈수록 수면 위에 드러나게 하였다. 공공예술과 도시건설을 유기적인 하나의 완전한 개체로 보아야만이 이러한 복잡한 공공예술현상을 전면적으로 분석할 수 있다. 전통적인 도시건설 이념과 관리방법은 더는 공공예술시대의 발전과 도시 관리체제의 수요에 적용할 수 없다. 현실은 도시건설 관계자, 연구자와 작업자로 하여금 반드시 관념과 방법에 대한 변화에 힘써야 한다는 것을 깨닫게 한다. 그 기본적인 변화방식에는 도시 실제상황에 근거한 공공예술관리체제의 백분율공공예술정책을 수립하는 것이고 인성화의 도시건설과 관리이념과 시스템의 과학적인 전략으로 도시건설에 대한 문제제기, 발견, 연구 및 해결하는 것이다.

¹⁶⁾ 游贵兵, (2012), 『基于系统论视野下的现代排球运动战术理论研究』
http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y2180068.aspx

2.1 Systems Theory의 이론적 고찰

General Systems Theory는 복잡한 시스템구조를 연구하는 일반규율의 학문이며 다양한 영역에서 볼 수 있는 체계를 이상과 같은 형식으로서의 동일성에 착안하여 일반적으로 설명하려는 이론이다. 현대과학에서는 연구대상시스템의 구체형식으로 그 영역을 구분하였는데, 그 예로 물리학, 화학, 생물학, 경제학, 사회학 등이다. 일반 시스템 이론(General Systems Theory)는 복잡한 시스템이론을 연구하는 학문이며 주로 복잡한 시스템형식으로서의 일반적 규율을 연구한다.

본 연구에서는 베르탈란피의 General Systems Theory의 특징(정체성, 관련성, 동태성, 시서성, 목적성)을 도시 공공예술영역에 대입하여 연구한다. General Systems Theory의 특징을 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)의 공공예술체계(公共藝術體系)를 연구하는 방법으로 복잡하고, 광범위하고, 다원적인 도시 공공예술 건설의 혼잡한 상황을 조직적이고, 규율적으로 시스템화 시켜 공공예술 시스템 이론의 프레임과 구조로 한다. 공공예술영역의 General Systems Theory의 특징을 응용하여 형성된 구조이론을 공공예술시스템이론을 연구하는 기초로 한다.

2.1.1 Systems Theory 의 기원과 배경

정의에 대해 종합 및 추출한 결과 시스템은 여러 요소간의 상호 조합, 작용, 제약의 관계로 통일적인 전체를 구성하고 있다. 각 분야의 사업방법과 사고방식 역시 하나의 시스템으로 귀속될 수 있고 도시의 공공예술 건설 역시 하나의 시스템으로 볼 수 있는데 그 복잡성과 다원성, 상호성은 전반적인 시스템관리체제가 필요하다. 국내 외 서로 다른 직업에서는 응용하는 열 몇 가지 시스템의 정의에 대해 연구 분석한 결과 생명, 경제, 공정, 사회, 자연, 사유 시스템 등이 있었다. 시스템은 서로 영향을 받는 임의의 원소가 구성된 기능성 집합체이다. 각 분야에서 작업 방법과 사유방식은 모두 시스템으로 정리 할 수 있는데 도시 속에서의 공공예술영역은 시스템으로 보고 연구를 진행할 수 있다. 복잡하고 다원성이며 교호(서로 돕다)성의 이러한 영역은 시스템 관리시스템이 필요하다.

Systems Theory 의 기원에 대한 연구는 그것의 역사적 배경에 대한 이해가 먼저이다. 시스템은 객관적으로 존재하는 사실이지만 인류가 시스템에 대한 인식은 오랜 세월이 흘렀다. 간단한 시스템에 대해서는 연구가 다양했지만 복잡한 시스템에 대한 연구는 극히 드물었다. 20세기 30년 전후에 점차 General Systems Theory가 형성 되었는데 이는 생물학의 유기체(Organism) 이론에서 비롯된 것이며 복잡한 생명

체를 연구하는 과정에서 등장한 개념이다. 《사해》(辭海)에는 Systems Theory는 시스템을 연구하는 일반적인 모식, 구조, 성질과 규율이다. 즉 General Systems Theory이다. 그 범위에는 Systems Theory, 사이버네틱스(Cybernetics), 자동화이론, 정보론, 집합론, 네트워크이론, 대책론, 결정이론(Decision Theory), 컴퓨터 등의 이론과 방법을 포함한다.

오스트리아의 생물학자인 베르탈란피는 1937년 Systems Theory에 대한 개념을 처음으로 제기하였지만 1945년 발표한 《일반 시스템 이론에 관하여》에서 일반시스템 이론을 정식으로 제기한 것으로 많이 알려져 있다. 1972년 발표한 《일반시스템이론의 역사와 현황》에서는 일반시스템이론에는 세 가지 방면으로 나뉘는데 (1)연구시스템의 과학과 수학시스템의 이론, (2)시스템기술(시스템 공정 포함), (3)시스템철학이다. 20세기 80년대 이래 중국 과학자 전학삼(钱学森)은 Systems Theory은 시스템과학과 철학의 중개 이론이라고 주장했다.¹⁷⁾ 연구를 진행하는 과정에서 미국계 오스트리아의 생물학자인 베르탈란피는 General Systems Theory과 이론 생물학의 창시자임을 알게 되었다. “본 세기 20년대 초, 베르탈란피는 이전의 과학연구와 사회연구의 전통적 방법의 낙후는 변화를 가져와야 하는 시기이다. 그는 생물체의 Systems Theory를 심리학, 사회학, 문화역사학에 유입해 근래 미술역사연구에 새로운 추세가 나타나게 했다. 즉 미술은 사회구조의 다방면 영향 아래의 생성물이고 모든 역사상에서 다원성을 나타낸다. 이 분야의 전체적인 발전 추세를 파악하기 위하여 시스템 이론은 이 영역의 복잡한 문제를 해결하는 기초가 되었다.”¹⁸⁾ 1924~1928년 그는 여러 차례의 논문 발표에서 General Systems Theory에 관한 사상을 나타내고 생물학의 유기체 개념을 제기하여 유기체를 하나의 전체적인 혹은 시스템으로 정의하고 연구해야 한다고 강조하였다. 그래야만 다단계로 조직 원리를 발견할 수 있다고 하였다. 그가 1932년 발표한 《이론 생물학》과 1934년 발표한 《현대발전이론》에서는 수학적 모형으로 생물학을 연구하는 방법과 개체시스템 이론의 개념을 제기하였다. 조화 질서, 목적성 등 개념을 유기체의 연구에 응용하여 생명체를 연구하는 세 가지 기본관점을 형성하였다. 즉 시스템, 동태(변화하는 상태), 단계의 관점이다. 그리고 50년대에는 시스템, 정체와 컴퓨터 시뮬레이션(Computer simulation)의 방법으로 생물체를 개방된 시스템으로 보고 연구하는 개념을 제창하고 생태계시스템, 기관시스템, 등 단계적인 시스템 생물학연구의 기초를 닦았다. 1947~1948년 베르탈란피는 미국에서의 강연과 토론에 참석하면서 General Systems Theory의 관점을 다시 밝히면서 시스템의 구체적인 종류, 구성부분의 성질과 관계에 제한 없이 모두

17) 夏征农, 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社. P2467.

18) 朱伯雄, (1987), 『世界美术史第一卷』, 山东美术出版社, P10.

종합시스템 혹은 부분시스템에 적용하는 일반모식, 원칙과 규율이 존재한다고 하였다. 1968년 베르탈란피의 전문서적 《일반시스템이론-기초, 발전과 응용》에서는 일반시스템이론의 개념과 방법 및 응용에 대해 정리하였다. 1972년에 《일반시스템이론의 역사와 현황》을 발표하여 General Systems Theory를 다시 정의하려고 하였다. 그는 General Systems Theory를 기술적 측면에 국한시켜 하나의 수학적 이론으로 보는 것은 많은 시스템문제를 현대 수학적 개념으로 표현하지 못하기 때문에 적절하지 않다고 주장하였다.

2.1.2 Systems Theory 의 특징

(1) 시스템의 정체성(整體性)

베르탈란피는 Systems Theory의 정체성에 대하여, 시스템은 하나 혹은 그 이상의 사물의 집합이다. 시스템은 객관적 사물의 정체성을 반영하지만 단순히 정체성과 동일하다고 보기는 어렵다. 이는 객관적 사물의 정체성 외에도 정체와 부분요소, 단계, 구조, 환경 등의 관계도 반영하기도 하기 때문이다. 그러므로 시스템은 정체와 그 요소, 단계, 구조, 환경의 관계로 정체성의 특징을 제시한다. 요소의 비조직적인 종합 역시 정체가 될 수 있지만 시스템이 될 수 없다. 시스템에서 말하는 정체성은 일정한 조직의 구조적 기초에 존재하는 것이며 그 요소들은 일정한 방식으로 상호 연결, 작용하여 구조를 형성하여 시스템의 정체성을 구비한다. 정체성의 개념은 일반 시스템 이론의 핵심이다. 어떻게 베르탈란피의 Systems Theory의 정체성 이론을 도시 공공예술 건설에 활용할 것인가는 공공예술시스템 이론(公共藝術系統論)과 연관된다. 조소, 벽화, 건축물의 장식과 도시녹화 등을 포함한 공공예술체계(公共藝術體系)는 도시 속에서 고립된 것이 아니라 상호 의존하고 영향을 주며 연결된 것이다. 그것들은 전체 도시의 다양한 공간 속에 공존하고 있다. 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 공공예술의 요소와 전체 환경 사이에는 밀접한 연관성이 존재한다. 조각은 도시 공간속에 건립된 예술작품이고 벽화는 건축물에 부착된 예술작품이며 도시녹화는 왕왕 도시의 '폐'의 기능을 한다. 그 예로 뉴욕 맨하튼의 Central Park는 도시건설기획에서 '폐'의 작용으로 설립된 것이다. 만약 맨하튼에 Central Park가 없었다면 5번가(Fifth Avenue), Madison Avenue와 Park Avenue가 세계 상업중심으로 자리 잡을 수 없었고 Central Park 주변의 전통기념조각과 Fifth Avenue, Madison Avenue와 Park Avenue 의 현대의 추상적 표현주의 조각은 도시 '심장' 주변의 중요한 부품에 비유하겠다. 공공예술의 요소는 비조직적으로 종합하여도 정체가 될 수 있지만 비조직적 상태는 시스템이 될 수 없다. 시스템이 가지

는 정체성은 일정한 조직 구조의 기초 상의 정체성이다. 그 요소들은 일정한 방식으로 상호 연결, 작용하여 구조를 형성하여 시스템의 정체성을 구비한다. 이러한 공공 공간에서의 조각은 비조직적으로 보이나 상호연결, 작용하는 상태는 도시 공공예술 시스템의 정체성의 중요한 표현이다. 그러므로 한 도시를 생물의 유기체에 비유하고 도시의 각 공공예술작품을 인체의 각 기관으로 비유하면 이러한 기관은 시스템 정체에 없어서는 안 되는 중요조성부분이다. 그러므로 도시의 공공예술 건설의 모든 항목은 모두 도시 정체적인 환경과 밀접한 관계를 가지고 있어 도시 공공예술의 건설은 반드시 도시건설시스템(城市建設循環系統)관리에 포함시켜야 한다. (Photo 2.1)

도시 공공예술의 건설은 모두 전체 도시환경과 밀접한 관계를 가지고 있다. 임의의 도시 공공예술의 요소의 건립은 도시건설순환시스템의 전체 건설관리시스템에 포함시켜야 한다. 사회경제의 발전에 따라 도시 공공예술의 발전은 도시 공공예술 관리정책과 도시 공공예술 시스템화를 초래할 것이다. 인류는 문명을 창조하는 동시에 인성화의 도시건설에 관심을 가져야 하고 합리적인 개발과 과학적으로 자원을 이용하여 사람을 근본으로 하는, 사람들의 심미 정서에 부합되는 공공예술 환경공간을 창조하여 자신의 사회적 행위를 조절하고 규범화 하면서 환경과 건강을 보호해야 한다.

Photo 2.1 생물개체 시스템으로 본 도시

(2) 시스템의 관련성

베르탈란피의 General Systems Theory에서는 관련성은 ‘시스템의 성질은 요소 성질의 총합이 아니다. 시스템의 성질은 요소의 거처로서 시스템이 따르는 규율은 요소가 따르는 규율과 다르며 요소가 따르는 규율의 총합도 아니다. 그러나 시스템과

요소는 통일적인 것이다. 시스템의 성질은 요소의 성질을 기초로 하고 시스템의 규율 역시 요소간의 관계(시스템의 구조)를 통해 구현된다. 정체의 부분요소는 필연적으로 정체를 구성하는 상호 관련적인 내적 근거를 가지고 있다. 그러므로 요소는 정체 속에서만이 그 의의를 구현할 수 있고 정체를 구성하는 근거를 잃으면 그 시스템의 요소가 될 수 없다. 즉 시스템은 요소의 유기적 결합이다. 베르탈란피의 General Systems Theory의 관련성 방법으로 도시 공공예술과 요소간의 정체성을 구성하는 상호관련성, 도시의 생태환경, 인조환경, 인문환경과 심리환경 등은 공공예술 요소가 따르는 규율의 총합이라는 것에 대해 연구한다.’ 도시 공공예술 건설에서 왕왕 대부분의 공공예술작품은 도시의 중심지역에 집중되어 있다. 그 예로 시카고 미시간대로 양측의 공공 공간 속의 몇 백 점에 달하는 공공예술품(조소, 벽화, 건축 장식, 원림디자인 등), 맨하튼 중심구역의 몇 만점에 달하는 공공예술작품이다. 이러한 공공예술작품 사이의 관계는 전체 도시건설 속에서 하나의 완전체를 이룬다. 이 공공예술품들이 정체성을 구성하는 근거를 잃게 된다면 그 시스템의 요소가 될 수 없다. 시스템의 규율은 요소간의 관계를 통해 구현되는 것이다.

Photo 2.2 공공예술 요소의 관계

앞에서 논술했듯이 만약 한 도시를 하나의 생물체에 비유한다면 개체 각 기관의 기능은 서로 관련된 것이다. 만약 시스템은 요소의 유기적 집합으로 봤을 때 개체의 각 기관요소는 생물시스템을 구성할 수 있다고 본다. (Photo 2.2) Central Park의 전통적, 구체적인 기념비적 조소나 Fifth Avenue, Madison Avenue의 현대적, 추상적인 조소와 벽화나 각 요소 사이에는 시종 긴밀한 관련성을 유지하고 있다. 공공예

술을 구축하는 각 요소간의 예술적 원소는 매개 개체와 집단 사이의 관계로 볼 수 있으며 공공예술시스템의 관련성을 설명한다. 도시 공공예술과 요소 사이의 관련성은 도시 공간배치와 사회경제발전의 상호관계를 구현한다. 사람들은 점차적으로 서로 다른 경제발전의 단계에 근거하여 합리적인 도시공간배치를 진행하는 것은 도시 기획과 경제발전에 상호적인 작용을 한다는 것을 인식하게 되었다. 도시공공예술과 경제발전의 상관성은 도시건설이 도시기획과 공간배치에 있어서 적극적으로 새로운 요구에 부응할 것을 요구하고 있다. 즉, 경제와 공공예술 사이의 상관성과 공공예술과 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심리환경의 상관성을 중요시할 것을 요구한다.

공공예술은 사회발전의 중요한 건설 활동으로서 경제적 지원을 필요로 한다. 그러므로 공공예술의 건설과정은 곧 경제적 문제이기도 하다. 도시공공예술의 발전은 당시의 경제형태의 변혁에 의해 선도 되었고 해외 도시발전의 실천을 관찰 해보면 공공예술은 경제와 상관될 뿐만 아니라 도시의 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심리 환경과도 밀접한 관련성을 맺고 있다는 것을 알 수 있다. 20세기 80년대 초, 뉴욕 시 ‘Percent for Art’ Programs은 전문적인 우수한 예술가들을 선발하여 영구적인 공공예술을 창건하도록 하였다. 학교, 공원, 오수처리장, 교통시설, 놀이와 휴식 공간, 도서관 등 의 특정 지점에 각종 회화, 모자이크, 유리, 섬유, 조소 등 작품을 도시의 시설, 건축물에 융입(융합되어 들어가다)시켜 조화를 이루게 하였다. 이런 도시 건설순환시스템(城市建設循環系統)의 공공예술 요소는 지역문화건설의 중요한 구성 부분으로 지역공간에 하나하나의 지역 표지를 건립하여 뉴욕시민과 관광객들에게 중요한 휴식, 오락 공간을 제공해주었다. 서로 다른 배경의 예술가들이 모두 ‘Percent for Art’ Programs에 참여하여 뉴욕 시 문화의 다양성을 증가하였다. 이 프로젝트는 예술작품이 건축 공공공간에 잘 스며들어 도시의 건축과 공공장소의 문화적 품위를 제고시키고 시민들이 좋아하는, 거주하고 싶은, 현대적인 생활문화가 살아 숨 쉬는 거주환경으로 창조되는지를 잘 보여준 사례이다. 즉 베르탈란피의 시스템 성질은 요소의 성질을 기초로 삼고, 규율은 요소 간의 관계에서 구현된다는 증명사례이기도 하다. 도시계획의 건설에서 지역문화의 쇠약을 대가로 한 도시개조에 대한 관념은 더 이상 새로운 가치 관념에 적용될 수 없다. 도시발전은 완전히 새로운 개념으로 건설의 중점을 도시의 생태환경으로 이전시키고 공공예술은 도시 역사의 보호와 사회 문화의 지속성에 중요시 하여야 한다. 사회의 ‘정신적 부유’에 대한 추구는 역사문화, 오락, 예술, 여행 등을 중요시 하는데서 표현되고 환경에 대한 관심은 도시 공공예술의 전체적인 발전을 촉진시켜 공공예술의 각 요소간의 관련성을 구성한다.

(3)시스템의 동태성(動態性)

베르탈란피는 ‘시스템의 유기적인 관련은 정지상태가 아니라 동태(움직이는 상태)적이라고 하였다. 시스템의 동태성은 두 가지 있는데 첫 째는 시스템의 내부적 구조 상황은 시간의 변화에 따라 변하고, 둘째는 시스템은 필연적으로 외부 환경과 물질, 에너지와 정보의 교환이 존재한다. 예를 들면, 생물체가 체내의 평행을 유지하는 중요한 기초는 신진대사이다. 신진대사가 멈추면 곧 죽음을 의미한다. 이어 생물체의 시스템은 존재하지 않게 된다. 베르탈란피는 실제로 존재하는 시스템은 모두 개방적인 것이고 동태(움직이는 상태)는 개방적 시스템의 필연적인 표현이라고 하였다.’ 도시는 하나의 생물체와 같다. 생물체는 신진대사의 규율이 있고 도시의 공공예술의 발전은 생물체의 신진대사와 같이 동태적인 것이다. 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서의 공공예술체계(公共藝術體系)를 도시건설과 발전의 역사 속에서 연구를 진행하면 서로 다른 역사적 시기에 공공예술형태(公共藝術形態)의 심미적 요구와 평가 기준은 다를 것이다. 도시의 역사적 변천과 발전의 수요와 공공예술 발전형태는 시대적 문화의 발전과 더불어 변화한다. 공공예술은 한 도시의 얼굴이자 지역과 도시의 문화부호로서 도시 특유의 기질을 반영하고 한 지역의 독특한 인문 문화와 소양을 보여준다. 공공예술은 공간성을 요구할 뿐만 아니라 인성화의 공공성을 더욱 강조한다. 이는 도시 공공예술의 독특한 매력성격이다. 그 어떤 시대이건 공공예술의 심미 특징은 특정 시대의 영향에서 벗어날 수 없고 그 시대 의식형태의 표현이며 시대문화의 특징을 드러내어 도시 역사문화 발전에 낙인을 찍어준다. 도시 공공예술의 발전은 시대의 내재적 구조의 결정체이며 시대와 민족에 속한다. 공공예술은 이러한 시대성을 가지고 있기 때문에 더욱 도시에 활력과 생명력을 불어넣어준다.

맨하튼 전통 공공예술 발원지인 중앙 공원의 기념비적 조소에서부터 현대 공공예술의 요람인 Madison Avenue의 양 측에 자리 잡은 추상적인 조각과 벽화의 발전 추세까지 도시 공공예술 시스템의 유기적 관련성이 정지상태가 아니라 움직이는 상태라는 것을 말해준다. 이는 시스템은 외부 환경과 물질, 에너지, 정보의 호환이 존재한다는 것을 증명하였다. 공공예술의 발전형태는 그 스타일 및 형식이 다양하다. 운동적 형태의 구현이며 동적이고 다변한 의미의 형상과 상호 작용하는 발전상태의 구현이다. 도시 공공예술과 건축물 주변의 공공환경은 공동으로 사람들이 동경하는 생활이미지 경관을 구성한다. 이는 예술의 대중에 대한 태도를 전달하고 공공 공간의 개방적 교류와 공유의 민주사상을 보여준다. 도시를 미(美)의 규율에 따라 건설할 때, 그리고 그 아름다움이 물리적으로 표현 되었을 때 도시 공공예술 발전의 변영과 다원화된 시대가 시작되었음을 의미한다.

19세기 중기 이후 산업 혁명의 물결은 사람들의 현실을 바꾸는 능력을 제고시켜 주었다. 사람들은 예술을 통해 자유롭고 비현실적인 정신세계를 창조했을 뿐 아니라 실천을 통해 현실을 재건하였고 이 또한 인간의 본질적 에너지의 표상 형식이 되게 하였다.¹⁹⁾ 마르크스는 《1844년 경제학 철학 수고》(자기가 손수 쓴 원고)에서 ‘사람 역시 미의 규율을 통해 만들어 져야한다.’ 라는 명제를 제기하여 미의 원칙을 정신적 예술로 전체 자연계속에 관철(철저하게 실현하다)시켜야 한다고 하였다. 도시 공공 공간에 만들어진 공공 예술작품은 예술의 정신적인 면을 자연에 관철시킨 구체적인 표현과 실행이다. 20세기 20년대, 인류는 새로운 관념으로 공공공간을 바라보기 시작하였고 물질적 실체의 범주 속에서 벗어나는 것에 대해 탐구하였다. 사람들은 무심결에 공공공간 속에서 동태적으로 공공예술의 창작 활동을 진행하였다. 현대는 문화 다원화의 발전 시기이며 여러 가지 새로운 문화 관념과 공공공간에 대한 사고를 촉진시켰다. ‘건설공간에서 도시공간까지 모두 적용하는 템포가 사회생활의 회로를 구성할 때 이는 신진대사를 획득할 수 있다. 즉 동적인 안정이다.’²⁰⁾ 사람들은 생명력을 가진 공공공간을 창조하길 원하고 공공예술의 공공 공간에서의 동태성 창조에 주의를 기울였다. 공공예술체계(公共藝術體系)와 발전형태가 현대 공간속에서의 동태성 개념을 제시하고 공공예술 시스템의 공간 동태적 발전과정에 대한 연구로 도시의 발전과 공공예술체계의 예술형태의 동태성에 대한 인지로부터 출발하여 현대 도시순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 공공예술체계의 예술형태와 도시공간관계의 동태성의 신 개념을 도출하였다. 또 베르탈란피의 ‘시스템 내부의 구조 상황은 시간에 따라 변화한다. 시스템과 외부 환경은 물질, 에너지, 정보의 교환이 존재한다.’ 라는 주장을 증명하였다. 도시 공공예술시스템의 건립은 반드시 시스템 이론적 방법으로 연구, 분석을 해야 한다. 이는 중국 동시대 공공예술 현황에 대한 반성과 공공예술의 미래 전망에 대해 효과적인 도움이 될 수 있다. 도시 공공예술의 심미적 가치는 동태적 구조와 시스템으로서 그 운행과정은 매우 미묘 복잡하다. 이는 예술 창작 속의 예술 심미적 가치의 동태적 표현과 예술 심미적 가치의 대중 속에서의 동태적 실현, 도시 자체의 동태적 확장력, 인류사회의 생활환경, 사회문화의 발전, 경제상황, 자연적 상황, 사람의 발전 등 여러 요소들과 관련 되고 Systems Theory의 관점으로 공공예술 시스템 속에서의 동태성 요소를 연구하는 것은 도시형태 예술창조활동, 예술심미적 가치이론을 발전하는데 모두 현실적 의의가 있다.

19) 刘成纪, (2011), 『城市作为艺术与城市公共艺术—现代城市公共艺术中美及美学的位置系列谈之』, 中国文化传媒有限公司.

20) 黑川纪章, (2004), 『城市设计的思想与手法』, 中国建筑工业出版社, P22

(4) 시스템의 시서성(時序性)

Systems Theory 방법으로 공공예술을 연구 하려면 반드시 시스템의 시서성(시간의 순서)에 대한 이해가 필요하다. 공공예술 역시 규칙 속에서 발전하였기 때문이다. 베르탈란피는 ‘시스템의 구조, 단계와 동태의 방향성은 모두 시스템 시서성의 특징을 나타낸다. 시스템의 존재는 필연적으로 모종의 질서의 상태를 나타내며 규칙성에 치우칠수록 그것의 조직 정도는 높고 안정성도 더욱 좋다. 시스템이 질서적 측면에서 무질서적으로 변하면 그 안정성은 떨어진다. 완전 무질서 상태는 시스템의 해체이다.’ 공공예술의 발전 과정은 무질서의 상태에서 규칙적인 상태로 나아가는 것이다. 30년대 미국 루스벨트시대의 공공예술 건설로부터 80년대 뉴욕 시장인 마이클 블룸버그 때 시행한 뉴욕 백분비 예술 항목 조례의 건립과 발전 과정은 공공예술의 건설시스템이 무질서의 상태에서 천천히 발전하여 규칙이 있는 발전 단계로 왔음을 말해준다. 공공예술의 발전규율은 우주만물의 발전규율과 동일하다. 우주는 분할할 수 없는 완전체로써 만약 공공예술을 우주로 비유한다면 이 역시 분할할 수 없는 완전체이다. 공공예술의 발전과정은 시스템을 무질서에서 유질서로, 단순화에서 복잡화로 나아가게 하였다. 공공예술 시스템은 복잡하고 무질서적인 도시건설 질서정연한 도시건설로 규범화 시켜 안정적이고 질서 있는 도시 공공예술의 체계를 형성하였다. 도시건설의 거시적 환경 속에 미시적 공공예술 작품의 건립이 없다면 안정적이고 질서 있는 공공예술 건설시스템을 생산할 수 없다. 모든 시스템의 거시와 미시는 무한하고 상호 의존하는 것이다. 시스템의 거시(넓은 시야)와 미시(좁은 시야)가 원인과 결과의 관계라면 시스템의 그 어떤 변화도 거시와 미시의 변화를 초래할 것이다. 뉴욕 도시발전과 도시건설은 시종 미국 도시발전의 선두로, 매 단계의 발전과 건설은 거시적 계획 이념과 설계수법, 공정기술을 나타내고 전체 맨하튼 지역, 도시 미시적 공공예술, 거리, 건축, 개발 공간, 교통조직 등 어디서든 시대발전의 맥락을 느낄 수 있어 공공예술은 도시 주민들에게 풍부한 인문환경공간을 창조해 주었다.

시간의 축적, 침전과 더불어 질서 있는 도시건설은 전체 도시에 생기와 활력을 불어넣어준다. 맨하튼도시의 건설과 발전은 최고의 미학적 가치와 규칙성 발전의 도시이다. 맨하튼 공공예술의 발전규율을 보면 Central Park은 맨하튼 공공예술의 요람이다. 뉴욕 도시건설 계획은 맨하튼의 Central Park과 5번가를 중심구로 삼았었다. 뉴욕 도시의 질서적 발전에 따라 ‘Manhattan’ s Grid’ 도시계획은 점차 Madison Avenue, Park Avenue의 건설이 증가하였고 맨하튼 도시건설 규칙적인 발전은 거시적 도시건설과 미관적 공공예술이 공통으로 질서 있게 발전할 수 있는 초석을 다졌다. 도시건설과 공공예술의 발전은 상호 보완적이며 공존하는 것이며 미

관적인 공공예술은 거시적 도시건설과 분리될 수 없다. Central Park의 전통적이고 구체적인 공공예술 스타일로부터 주변의 Fifth Avenue, Madison Avenue의 현대적, 추상적인 공공예술 스타일은 뉴욕 공공예술의 전체적 이미지와 도시적 특징이 되었다. 맨하튼 공공예술의 건설과 발전은 질서적 상태의 표현이다. 공공예술 건설시스템의 형성은 ‘Manhattan’ s Grid’ 도시계획이 시스템이 질서에 가까울수록 그 조직 정도는 더 높다는 이론을 증명 한데 있다. 그러므로 뉴욕에서의 공공예술 건설의 안정성은 더욱 좋아지고, 거시적인 방면에서의 뉴욕시 건설과 미관적 공공예술 건설의 발전과정은 베르탈란피의 일반시스템이론의 시서성 규율에 부합하였다. 베르탈란피의 일반 시스템 이론의 시서성의 방법으로 도시 공공예술체계에 대한 논술 또한 본 연구의 내용이다.

베르탈란피의 이론과 같이 완전한 무질서의 상태는 체계의 해체를 의미한다. 거시적 도시건설과 미시적 공공예술이 무질서의 건설 상태에 처하면 공공예술 건설시스템은 건립되지 못 할 것이다.

(5)시스템의 목적성

베르탈란피는 시스템의 질서성은 일정한 방향을 가지고 있다. 즉 시스템의 발전 방향은 우연적 실제상태에 의해 결정될 뿐 아니라 자체가 가지는 필연적 방향성에 의해 결정된다는 것이다. 이는 바로 시스템의 목적성이다. 베르탈란피는 시스템의 이러한 성질의 보편성을 강조하였고 도시 공공예술 건설의 시스템 혹은 기타유형의 시스템에도 모두 보편적으로 존재한다고 하였다. 시스템이론의 공공예술시스템에서의 목적을 연구하기 위하여 《사해》(辭海)에서 목적성에 관한 정의를 살펴보았다. 사해에서는 ‘목적성은 사람이 행동을 개시하기 전에 수요에 근거하여 관념적으로 자신의 계획한 목표 혹은 결과에 다다르는 것이다. 사람의 자각 능동성 표현의 목적은 실천과정에 일관되는 것이다. 그것이 생성과 실현은 반드시 객관적 세계를 전제로 하는 동시에 역사적 조건의 제약도 받는다. 목적은 주체가 운용수단을 통해 객체의 활동을 개조함으로써 실현되는 것이다. 목적에는 정답과 오답이 존재하는데 객관적인 규율과 역사 발전 추세의 부합 되어야만 실현할 수 있다.’²¹⁾ 고 하였다. 베르탈란피의 목적성에 대한 논술이나 《사해》의 목적성에 대한 해설은 모두 인류가 어떤 활동을 재개하든지 명확한 방향성과 목적성을 가지고 있어 그들이 도달하고자 하는 경지, 궁극적으로 얻고자 하는 결과의 표현한다. 도시 공공예술을 건설하는 목적은 도시 공공예술은 더욱 발전시키고 도시이미지를 구축하며 정부가 제공한 공공예술 문화복지(文化福利)를 향수하게 하는 과정에서 생활적 기능과 심리적 심미

21) 夏征农, 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社, 第六版, P1618.

의 수요를 만족시키는 것이다.

Table 2.1 베르탈란피 General Systems Theory의 특징

특 징	내 용
시스템의 정체성	시스템은 하나 혹은 그 이상의 사물의 집합이다. 시스템은 객관적 사물의 정체성을 반영하지만 단순히 장체성과 동일하다고 보기는 어렵다. 이는 객관적 사물의 정체성 외에도 정체와 부분요소, 단계, 구조, 환경 등 의 관계도 반영하기도 하기 때문이다. 그러므로 시스템은 정체와 그 요소, 단계, 구조, 환경의 관계로 정체성의 특징을 제시한다.
시스템의 관련성	시스템의 성질은 요소성질의 총합이 아니다. 시스템의 성질은 요소의 거처로서 시스템이 따르는 규율은 요소가 따르는 규율과 다르며 요소가 따르는 규율의 총합도 아니다. 그러나 시스템과 요소는 통일적인 것이다. 시스템의 성질은 요소의 성질을 기초로 하고 체계의 규율 역시 요소간의 관계(시스템의 구조)를 통해 구현된다.
시스템의 동태성	체계의 유기적인 관련은 정지상태가 아니라 동태(움직이는 상태)적이라고 하였다. 체계의 동태성은 두 가지 있는데 첫 째는 시스템의 내부적 구조 상황은 시간의 변화에 따라 변한다; 둘째는 시스템은 필연적으로 외부 환경과 물질, 에너지와 정보의 교환이 존재한다.
시스템의 시서성	시스템의 구조, 단계와 동태의 방향성은 모두 시스템 시서성의 특징을 나타낸다. 시스템의 존재는 필연적으로 모종의 질서의 상태를 나타내며 규칙성에 치우칠수록 그것의 조직 정도는 높고 안정성도 더욱 좋다. 시스템이 질서적에서 무질서적으로 변하면 그 안정성은 떨어진다. 완전 무질서 상태는 시스템의 해체이다.
시스템의 목적성	시스템의 질서성은 일정한 방향을 가지고 있다. 즉 시스템의 발전 방향은 우연적 실제상태에 의해 결정될 뿐 아니라 자체가 가지는 필연적 방향성에 의해 결정된다는 것이다. 이는 바로 시스템의 목적성이다.

러시아 철학자인 Nikolay Gavrilovich Chernyshevsky는 ‘객관적인 아름다움과 주관적인 아름다움을 고도로 통일 시켜야 만이 진정한 아름다움이 된다.’ 고 하였다. 도시 계획과 건설 과정에서 도시 공공예술을 도시 미적 건설의 일부분으로 본다면 도시에 존재하는 객관적인 아름다움을 사람과의 상호작용으로 주관적 아름다움으로 승화시킬 수 있다. 베르탈란피의 일반시스템이론의 목적성과 공공예술시스템의 심미적 기능을 연결시키려면 공공예술의 속성에 대해서도 이해해야 한다. 공공예술의 속성이란 바로 공공성이다. 공공예술은 장식설치와 공공 공간의 공공의 예술작품이다. 도시 공공예술은 장소적 예술문화이고 장소의 성질은 도시 공공예술의 성질과

표현 방식을 결정짓는다. 도시공공예술을 디자인할 때 심층적으로 그 디자인 프로젝트의 지역문화특징을 연구하여야 한다. 중국 공공예술시스템의 발전은 심미대상과 대중의 상호작용하는 관계이다. 공공예술은 사람들에게 풍부한 심미적 체험과 다원적 전통문화를 가져다 주어 공공예술 설계와 미적 규율에 대한 인식을 높여준다. 또한 사람들에게 많은 새로운 문화정보와 계발적 사고방식을 제공해준다. 거시적 도시건설과 미시적 공공예술의 창조에 따라 중국 도시 공공예술 설계의 이론은 점차 형성되고 개선되고 있다. 본 논문은 새로운 시각으로 일반시스템이론의 특징을 통하여 공공예술시스템의 각도에서 공공예술체계를 탐구하고 도시공공예술이 어떻게 도시 대중에게 더 많고 더 좋은 문화복지(文化福利)를 제공할 것인가에 그 최종목적을 둔다.

2.2 공공예술의 개념

2.2.1 공공예술의 대중성

공공예술의 고유의 속성은 공공성(대중성)이다. 공공 공간속의 공공의 예술작품을 말하는데 여기서는 도시 공공 공간속에서 대중과 상호 작용하여 완성되는 예술작품을 말한다. 그러므로 도시 공공 공간속에서 예술작품의 속성은 공공성(Publicity)이다. 공공예술(Public art)은 도시 공간속에서 건축 이외의 개방된 공공공간속에서 모든 예술개발과 창조를 거친 도시 공공시설이다. 이는 공공공간속에서 대중에게 서비스를 제공하고 모든 사람이 향유할 수 있는 예술이고 도시 관리자가 도시대중에게 주는 문화적 복리이다. 공공예술의 대중성을 연구하려면 뉴욕 예술가이고 사회활동가인 Keith Haring을 빼놓을 수 없다. 그는 ‘대중은 예술을 감상할 권리가 있다. 예술은 매 사람의 것이다’라고 예술의 대중성과 대중을 언급하였다. “공공예술의 ‘대중성’ 모식의 발단은 다음과 같이 네 가지 관점으로 분류될 수 있다. 첫 번째 관점인 ‘선사설’은 최초로 공공예술은 역사를 거슬러 선사시대 동굴벽화와 원시부족성원이 공동으로 가지고 있는 모든 예술형식이다. 두 번째 관점인 ‘광장설’은 공공예술의 기원은 그리스 로마시대의 공공광장에 설치된 공공조형과 예술품의 전통이다. 세 번째 ‘유럽설’은 공공예술은 최초로 유럽에서 탄생하였으며 그 중에서 유럽의 현대 공공예술에 가장 전형적인 의미를 가지고 있는 공공조소는 19세기 말 제 1차 세계대전 전에 건립됐다는 것이다. 네 번째 관점인 ‘미국설’은 진정한 의미의 공공 예술은 개념상으로는 실천적 방면으로는 미국에서 시작되었다는 것이

다. 하지만 구체적인 실천구분에는 또한 어느 정도의 차이가 존재한다.”²²⁾ 비록 모든 견해는 어느 정도의 도리가 있지만 네 번째 ‘미국설’을 추종하려고 한다.

공공예술의 기본적 특징은 예술의 공공성, 공공참여를 강조하여 예술이 공중에 다 가서고 사람들의 일상생활에 진입하게 하는 것이다. 이 특징을 잘 구현한 것은 미국 시카고 밀레니엄 공원(Chicago Millennium Park)의 스페인 예술가 Jaume Plensa가 디자인한 크라운 분수(The Crown Fountain)이다. 그 분수는 천여 명의 시카고 시민의 형상을 교차적으로 방영하여 대중이야말로 도시의 주인이라는 점을 완벽하게 선언하였고 민주주의사상, 인간사이의 우호와 사랑에 대해 생동적이게 표현하였다. 공공예술은 일종의 공공 문화이며 감정화 된 역사적 부호이다. 이러한 자원을 도시의 공공 공간에 유입하고 시스템이론으로 도시건설 속에 응용한다면 특수한 도시 면모나 독특한 도시 문화개성을 형성하는데도 모두 중요한 조치가 될 것이다.

2.2.2 공공예술의 심미성

인간의 심미활동 과정은 객체와 주체 두 방면을 포함한다. 심미는 기능적 요구를 만족시켜 줄 뿐만 아니라 정신적 만족을 추구하는 심리활동이다. 예술가는 도시 공공예술을 창조 시 다량의 시각적 부호를 만들어 언어와 예술적 요소를 형성하여야 한다. 그러므로 심미적 가치를 창출하여 사람들에게 시각적, 심리적으로 미적 감각과 윤택함을 제공하고 현대인의 생활품질 향상의 수요를 만족시켜 그 속에서 친밀감, 편안함, 흥분, 즐거움, 존엄, 안전, 자유, 활력과 의미 있는 심리감정을 느끼게 한다. 공공예술은 감정의 심화와 마음의 교화 작용을 하여 인간에게 정신적 측면에서의 성장을 도와준다. 대중이 예술분위기의 환경공간 속에 처해 있을 때 사람과 예술의 조화 관계는 사람과 사람 사이의 조화로 옮겨질 수 있고, 사회의 따뜻함과 사람 사이의 우호감은 은연중에 사람의 경계를 정화시켜주고 정신적 소양을 제고시켜 적극적으로 인생을 살아가도록 도와준다. 즉, 심미 활동 속에서의 인간은 감각적으로 큰 만족감을 얻는 동시에 마음상태도 은연중에 감화되어 더 높은 경지에 오를 수 있게 된다.

공공예술을 심미대상으로 볼 때 심미주체인 대중은 감각 면에서의 윤택함이 감성과 이성을 연결시킨다. 이러한 공리적 초월의 기능은 도시공공공간 속에서 극히 보편적이다. 도시 중 공공예술이 전달하는 미의 메시지와 아름다움의 어필은 대중에게 미에 대한 향수, 그리고 상호작용 과정에서 대중에게 예술적 영기(영적 기질)와 생명을 부여하기 때문이다. 이러한 심미활동은 공공예술이 공공공간 속에서 표현하

²²⁾ 何小青, (2013), 『公共艺术与城市空间构建』, 中国建筑工业出版社, P40.

는 심미적 기능이며 도시 관리자가 도시대중에게 무료로 제공하는 공공 문화 복리이다. 이러한 도시공공공간 속에서 대중의 심미활동은 사람들에게 현실 속에서 어떻게 미를 획득하여 미적 특징으로 하여금 도시공공공간과 대중의 상호작용 과정에서 더 풍부하고 의미심장하게 표현될 것인가를 알게 한다.

본 논문에서는 시스템 이론의 특징을 응용하여 공공예술작품을 심미적 대상으로 심미체험 진행에 대한 사고이다. 심미는 일종의 실천 활동이며 심미과정 속에서 미적 시각, 체험, 감수가 생성된다. 미는 심미주체가 심미 과정 중 심미대상에 대한 일종의 심리감수의 표현이며 심미대상에 판단하고 표출하는 감정이며 매 개인의 미에 대한 판단은 서로 다르다. 심미활동을 공공예술의 연구대상과 출발점으로 하는 것은 현실적 의의가 있다. 심미적 활동을 공공예술의 연구 접속점으로 볼 때 생활 속의 심미적 활동, 문화, 현상으로부터 우리는 이러한 심미적 분위기에서 벗어날 수 없다. 여기서 《도시건설순환계통》(城市建設循環系統)의 심미적 문화를 세 종류의 형식으로 나타내었다. 첫 째, 도시 속의 자연미, 즉 도시 속 자연생태계에 대한 심미로 자연산수의 수려함을 강조한다. 도시 속에서 나무의 기이한 형태, 기암괴석, 호수의 흔들림 등과 같이 도시자연생태의 다양한 물건들은 가장 일반적인 대상으로써 모두 심미적 시야에 들어올 수 있다. 두 번째는 예술미로 예술 활동의 생성물을 말한다. 여러 방면, 재료, 체재의 예술 작품은 사람들에게 심미적 유쾌함을 가져다 주어 생활 속에서 없어서는 안 되는 부분이다. 어떠한 예술 대상에 대하여 사람들의 취향은 각기 다르지만 각자 마음속에는 자신만의 심미관을 가지고 있다. “인류 역사에서 미에 대한 ‘파도’는 항상 요동쳤으며 미는 끊임 없이 운동, 발전, 개선하고 있다.”²³⁾

만약 어느 날 우리 생활 속에 예술 활동이 없어졌다고 하면 우리 생활에 무슨 재미가 더 남아있을까? 예술과 예술 활동은 이미 인류에게 유기적이고 분할할 수 없는 조성 부분이다. 대중문화이건 고상한 문화이건 예술 수준의 높고 낮음에 관계없이 예술과 예술 활동은 우리 실생활에서의 일종의 생존 형태로 자리 잡게 되었다. 세 번째는 심리미로 사람들의 심미적 대상에 대한 태도를 말한다. 심미적 활동은 이미 사람들의 생활 각 방면에 침투해 있다. 생활 속의 의식주와 관련된 모든 사물, 각 방면은 모두 심미적 요소를 가지고 있다. 사람들의 내재적 감정은 심미적 활동 속에서 만족을 획득한다. 이는 심리활동을 의미한다. 예술과 예술 활동은 사람과 예술의 어울림을 사람과 사람간의 어울림으로 만들어 사회의 따뜻함을 느끼게 해준다. 사람과 사람 사이의 친밀감, 사람과 물질의 조화는 무의식중에 사람들의 사고를 정화시켜주고 정신적 소양을 높여주어 인생을 적극적으로 나아가도록 도와준다. 결

23) 夏放, (1984), 『美学简论』, 山东人民出版社, P46.

론적으로, 인류는 심미활동 과정 속에서 감각적으로 최대한의 만족감을 느낄 뿐만 아니라 심리환경이 최고 경지의 승화를 얻게 된다. 자연미, 예술미에서 심리적 아름다움에 이르기까지 심미적 활동은 이미 모든 이들에게 없어서는 안 되는 생존방식의 하나가 되었다. 심미적 현상은 실제로 곳곳에 존재한다. 체험은 예술창작의 동력이고 예술 감상, 비평과 전달의 중추적 작용을 한다. 체험이 없으면 예술창조는 상상조차 할 수 없으며 감상과 비평은 더더욱 불가능하다. 심미체험은 창작, 감상, 소비 및 전파를 관통하는 정신활동이다. 예술 창작 활동은 늘 심미적 체험에서 출발하나, 예술창작활동의 완성에서 끝나는 것은 아니다. 공공예술 영역에서 심미체험은 공공예술의 중요한 미션의 하나로써 공공참여를 강조하고 공공예술품의 완성은 대중의 참여와 체험에서 진정한 공공예술로 거듭난다.

Systems Theory의 특징으로 공공예술체계를 연구하려면 시스템의 기원과 특징에 대한 전반적인 이해와 공공예술의 개념과 속성에 대하여 충분히 연구하여야 한다. 연구과정 중에 대량의 문헌자료 외에도 실제 지역 고찰과 분석 및 연구는 더더욱 필요하다. 시스템 이론의 특징을 응용하여 공공예술과 대중의 심미활동 과정에서 생성한 심미효과에 대해 분석하고 대중들에게 도시 공공예술 건설에 대한 인정과 도시 공공예술 건설이 심미활동 속에서 정상화, 지속적 발전을 가져오게 하는 것이다.

2.2.3 공공예술의 내적특성

공공예술은 사람들의 생존과 심미 공간을 에워싸고 보살피는 일종의 예술 형식이다. 그 특징으로는 기본특징인 공공성과 심미성 이외에 광범성, 침투성과 강제성이다.

공공예술은 광범성을 지니는데, 이는 도시계획, 도시, 경관, 건축, 실내디자인과 도시조소, 벽화, 건축소품 등이 모두 공공예술의 범주에 포함된다. 도시공간은 공공예술과 대중이 공공공간에서의 상호작용과 교류를 수용한다. 도시광장, 거리, 공원 등은 모두 공공예술 전시무대이다. ‘한 도시의 거리와 개방공간은 사람들의 공개행동과 상호작용이 발생하는 무대이다. 그들은 공공영역의 극장을 규정짓고 도시생활의 품질을 결정짓는다. 공공공간에 대한 일종의 문화태도는 대중의 태도도 암시하는데 이는 이러한 공간과 디자인의 보편성에서 표현된다.’²⁴⁾

공공예술의 침투성은 그것이 사람들의 생활, 생산, 작업, 휴식과 매우 긴밀한 관계를 맺고 있기 때문이다. 현대 사람들 생활 속 여러 건축공간에 침투되어 큰 공간으로는 공원, 광장, 정류장, 공항, 학교, 박물관, 기념비, 상업광장, 술집, 공동가옥 등

²⁴⁾ Harriet F. Senie, (1992), 『Contemporary Public Sculpture: Tradition, Transformation and Controversy』, Oxford University Press, P94.

이 있고, 작은 공간으로는 길, 거리, 길모퉁이, 전화박스, 정자, 연못가, 담 등 사람들이 자주 활동하는 공간이 있다. 이 곳들은 모두 현대인이 공통으로 생활하고 교류하는 중심지이다. 그러므로 공공예술의 건설은 각 나라의 도시건설에 있어 날이 갈수록 중요해지고 있다.

Table 2.2 공공예술의 내적특성

특 성	내 용
공공예술의 광범성	도시계획, 도시, 경관, 건축, 실내디자인과 도시조소, 벽화, 건축소품 등.
공공예술의 침투성	사람들의 생활, 생산, 작업, 휴식과 매우 긴밀한 관계를 맺고 있고 현대 사람들 생활 속 여러 건축공간에 침투되어 있다.
공공예술의 강제성	공공예술 작품은 시야가 넓고 인구가 밀집된 개방적인 공간에 놓여진다. 대중은 강제적으로 이 공간에 존재하는 작품을 받아들여야 한다.

공공예술의 강제성은 대부분의 공공예술 작품은 시야가 넓고 인구가 밀집된 개방적인 공간에 놓여지기 때문에 그 재료, 스타일, 예술형식, 내포된 문화를 불문하고 예술작품 옆으로 지나가게 되면 무의식적으로 그 곳에 놓여있는 작품을 보게 된다.

Photo 2.3 공공예술 대중성 개념의 확립

	
Federal Plaza, Lower Manhattan, New York, 1989	Richard Serra, (Tilted Arc), New York, 1981

작품을 좋아하든 아니든 강제적으로 이 공간에 설치된 작품을 받아들여야 한다. 공공예술은 강제성을 지니고 있기 때문에 기본특징인 공공성과 상호 충돌 시, 그 존

재는 합리적이지 않게 된다. 예를 들면, 뉴욕 예술가인 Richard Serra가 뉴욕의 Federal plaza에 설치한 《기울어진 호》(Tilted Arc)는 조소의 강철 담벽이 주위의 출퇴근 족들이 지나다니는 도로를 막고 있어 결과적으로 정부에 의해 철거되었고 폐기처분 하였다.(Photo 2.3)

2.2.4 공공예술의 외적특징

시스템 이론의 각도에서 본 공공예술은 문화적 사고를 강조한다. 공공예술의 기능은 도시의 미화작용 이외에도 도시에 문화적인 이상을 가져온다. 즉 도시 신문화에 부화작용을 하며 시대의 문화 정보를 전달하고 도시 역사의 문화 발전 요구를 지속시켜준다. 공공예술은 위에서 언급했던 광범성, 침투성, 강제성 등 내적특성 외에도, 서로 다른 공공예술의 특징에 따라 기념성, 상징성, 역사성, 시대성, 기호성, 기능성 등 외적특징으로 나뉜다. (Fig 2.1)

Fig 2.1 공공예술의 내적특성과 외적특징

기념성. 기념성 조소는 도시 공공예술의 중요한 부분으로 각 나라, 민족, 시대의 없어서는 안 되는 역사적 화신이자 체현이다. 그들은 역사적으로 나라와 민족에 공헌을 한 인물을 기념하고 역사상 중요한 영향을 미친 사건을 깊이 새기고 기념한다. 이는 왕왕 도시의 주요 광장 혹은 기념적인 대상과 관련된 곳에 자리 잡고 있

고 기념적인 활동을 펼칠 수 있는 충족한 공간과 동행한다. 기념적인 공공예술은 도시문화를 전파하는 중요한 방식으로 역사적 사건, 인물의 형상과 표현을 통해 당시 역사적 영웅인물과 시대적 정신을 재현시켜준다. 매개 도시는 각자 특유의 역사, 정치, 문화, 경제를 가지고 있는데 도시 발전의 역사과정 속에서 많은 기념적, 역사적 사건과 대표인물을 탄생하였다.

Photo 2.4 Central Park 기념성 조각

	
<p>James Earl Fraser, (State of New York Memorial to Theodore Roosevelt), Central Park, 1929</p>	<p>Georg J. Jober, (The Ugly Duckling), Central Park, 1956</p>

뉴욕 맨하튼의 전통 공공예술의 발원지인 Central Park과 동시대 공공예술의 요람인 메디슨 에비뉴(Medison Avenue)에는 대량의 미국에 공헌한 대표인물의 정치기념적 조소가 배치 되었다. 그 중에는 루즈벨트 (Theodore Roosevelt) 청동상과 앤디 워홀(Andy Warhol)의 콘크리트 도금상, 덴마크의 유명한 문학가인 안데르센(Hans Christian Andersen)과 그의 작품 《미운오리새끼》의 동제조각 등이 있다.(Photo 2.4) 상징성. 도시 공공예술은 역사와 문화 정보의 수용체로서 도시 발전의 대략적 상황과 도시 환경의 도록이다. 도시 공공예술의 건설 속에서 역사상에 나타난 중대한 사건을 조소와 건축의 형식으로 도시의 상징으로 삼는다. 그 예로 뉴욕의 《자유의 여신상》(The Statue of Liberty) 은 아메리칸 민족과 프랑스 인민의 우의의 상징이 되어 미국인의 민주쟁취의 표현이자, 자유를 갈망하는 숭고한 이상을 나타낸다. 또 맨하튼의 중앙 공원의 뉴욕상징인 《Bethesda Fountain and Stairs》인데 이 건축물 예술작품의 영감은 성경의 Bethesda Fountain and Stairs에서 비롯된 것으로서 이는 중앙 공원이 대중을 모으는 중앙의 장소라는 것을 뜻하다. 상징성 조소와 건축은

사람들의 기억 속에서 시종 도시의 독특한 문화와 역사적 사건을 인식시켜 준다.(Photo 2.5)

Photo 2.5 도시 상징성 조각

	
Frédéric Auguste Bartholdi, (The Statue of Liberty), New York, 1886	Emma Stebbins, (Bethesda Fountain and Stairs), Central Park, 1873

역사성. 서양의 도시 공공예술은 유구한 역사를 지니고 있고, 시대와 사회, 나라의 교체로 중단되지 않았다. 고대 그리스, 로마시대로부터 중세기, 문예 부흥기시기, 17, 18, 19세기, 그리고 20세기에 이르기 까지, 각 나라의 크고 작은 도시에 분포되어 있다. 공공예술은 도시건설과 역사문화의 중요 조성원소이다. 영국 도시문화연구 학자 Malcolm Miles은 “예술의 역사는 가끔은 일종의 스타일의 역사로 표현되지만 공공예술의 역사는 하나의 의도적 역사로 보여 질 가능성이 높다”²⁵⁾ 각 시대는 그 시대 공공예술작품에 역사시대적인 인장을 남긴다. 도시 공공예술은 역사서적의 삽화와 같이 서로 다른 시대의 역사와 문명을 기록하였다. 역사적으로 서로 다른 연대의 조소와 벽화는 각 시기 서로 다른 사람들의 생활 조건과 상황, 정신적 추구를 기록하였고, 각 시대의 공공예술을 감상하는 것은 그 연대의 교과서를 읽는 것과 같다. 모든 도시는 역사의 산물이고, 다른 도시의 역사 전통과 서로 다른 특징을 나타낸다. 또한 각 도시 그 이면에는 풍부한 인문 역사와 전고(전례와 고사)를 가지고 있다. 세계 8대 미스터리중인 《병마용》(Qin Terracotta Warrior sculptures)은 진시황시대의 육국통일(여섯 나라의 통일)의 병마 대열의 모습을 기록하고 있다. 도시 공공예술은 역사를 수용하고 기록하는 하나의 역사 서적이다. “공공예술은 공공영역 속에 존재하고 일종의 도시문화실천과 문화구축으로, 그 공공성과 예술성은 하나의 역사적 이미지 아니라 복잡한 문화 현상이다. 공공예술은 예술로써 모종의 심미적 위도와 복잡한 모순성, 그리고 내포적 풍부함을 가지고 있다.”²⁶⁾

²⁵⁾ Malcolm Miles Winchester, (1989), 『Art for Public Place:Critical Essays』, School of Art Press, P39.

²⁶⁾李建盛, (2012), 『公共艺术与城市文化』, 北京大学出版社, P06

시대성. 정치, 경제, 문화, 종교, 군사와 사람들의 가치추구 등은 모두 시대의 변화에 따라 변화한다. 매 시대는 역사적이고, 독특한 그 시대의 특징을 가지고 있다. 그리하여 공공예술작품이 사용하는 재료형식, 스타일은 시대의 변화에 따라 변화한다. 서로 다른 시대 속에서 예술품의 가치와 지위 역시 변화가 생기고 있다. 덴마크의 코펜하겐에서 1908년에 건설한 《Gefion Fountain》은 그 도시의 상징이 되었었다. 그러나 1913년 안데르센의 동화를 모델로 《인어공주》(Little Mermaid)가 등장한 후, 《Gefion Fountain》은 사람들에게 잊혀가기 시작했고, ‘인어공주’가 점차 도시 상징이 되었다. 그리고 더 나아가서 덴마크의 상징이 되었다. 공공예술은 기타 예술과 마찬가지로 서로 다른 시대의 역사발전에 따라 각 나라와 도시에는 그 곳을 대표하는 시대적 우수한 공공예술작품이 존재한다.(Photo 2.6)

Photo 2.6 덴마크 시대특징 조각

	
<p>Carlsberg, 「Gefion Fountain」, Copenhagen, 1908</p>	<p>Edvard Eriksen, 「Mermaid」 Copenhagen, 1973</p>

기호성. 기호란, 외적 사물과 전혀 비슷한 점이 없는 기호 혹은 상형문자로, 일종의 문화의 특징이다. 공공예술은 일종의 문화 형식으로 감정적 부호이자 예술가가 자아 이상과 가치를 실현하는 부호이다. 공공예술 작품에는 예술가의 개성, 예술형식과, 언어를 표현한다. 즉 예술가의 작품기호이다. 어느 정도 기호는 예술가의 개성적 색채의 라벨(label)이라고 볼 수 있다. 그러므로 기호는 명시의 기능과 문화가치 기능이 있을뿐더러, 강렬한 개성과 예술 특색이 있다. 공공예술작품은 일종의 시대적 상징으로서 도시의 형상이자 특수예술언어의 기호이다. 전체 시대의 예술 풍격과 면모를 담아낼 수 있고, 그 시대의 사회적 풍격과 모습도 담아낼 수 있다. 고대 그리스 사람들의 조소예술은 이상과 사실을 융합시킨 걸작들이었다. 고대 그리스 조소 예술품은 그 당시 그리스 사람들이 숭배했던 ‘아름다움은 곧 화합이다’라는 미학적인 주장을 잘 나타냈다. 공공예술의 기호성은 도시 공공예술의 내포된 의미를

잘 표현한다. 각 형식의 공공예술은 이러한 기호를 통해 해석할 수 있고, 기호에 대한 연구를 통해 공공예술에 잠재된 도시공간의 역사적 문맥, 풍토와 인심 등의 정보를 알 수 있다. 기호는 내포하고 있는 의미와 표상의 통일이다. 이는 곧 공공예술의 기호성의 구현이다.

Table 2.3 공공예술의 외적특징

성 격	내 용
기념성	기념적인 공공예술은 도시문화를 전파하는 중요한 방식으로 역사적 사건, 인물의 형상과 표현을 통해 당시 역사적 영웅인물과 시대적 정신을 재현시켜준다.
상징성	도시 공공예술의 건설 속에서 역사상에 나타난 중대한 사건을 조소와 건축의 형식으로 도시의 상징으로 삼는다.
역사성	시대는 그 시대 공공예술작품에 역사시대적인 인장을 남긴다. 도시 공공예술은 역사서적의 삽화와 같이 서로 다른 시대의 역사와 문명을 기록하였다.
시대성	매 시대는 역사적이고, 독특한 그 시대의 특징을 가지고 있다. 서로 다른 시대 속에서 예술품의 가치와 지위 역시 변화가 생기고 있다.
기호성	공공예술은 일종의 문화 형식으로 감정적 부호이다. 공공예술의 기호성은 도시 공공예술의 내포된 의미를 잘 표현한다. 각 형식의 공공예술은 이러한 기호를 통해 해석할 수 있다.
기능성	기능성 공공예술은 일종의 실용적인 도시 공공시설로, 예술과 사용기능이 결합된 일종의 예술형식이다.

기능성. 기능성 공공예술은 일종의 실용적인 도시 공공시설로, 예술과 사용기능이 결합된 일종의 예술형식이다. 각 도시의 공공시설(의자, 소형매점 등), 위생시설(쓰레기통, 정수기, 화장실 등), 교통시설(정류장, 차량, 표지판, 교통표지, 안내가이드 등)등 은 사용기능의 기반에서 예술개발과 창조를 거쳐 심미와 기능이 일체화(審美與功能一體化)된 예술형태가 되는 것이다. 예술창조의 주요형식에서 기능이 형식을 결정하지만 기능과 형식의 통일은 더 이상 디자인에 있어서의 추세가 아니다. 현대적 구성주의 사상, 형식적인 면을 강조하고 기능적인 면도 저버리지 않는 기능성원칙은 공공예술의 표현형식을 더욱 다양화 시킨다. 예술의 긴 역사 속에서 기능성의 발휘는 공공예술 창작의 주요 목적이 되었다. 그것이 부락의 토템(totem)석조, 황권을 선양하는 왕릉묘의 조소, 불(불교)법을 선양하는 거대한 조상각상이든 모두 명확한 문화적 기능성을 나타내는 작품들이다.

유럽 현대의 많은 도시에 있는 각종 공공시설들은 공공예술의 다기능성의 집중표현이다. 이러한 예술디자인 의미를 지니고 있는 공공시설과 도시 현대건축은 기능과 심미의 통일을 형성하였다.

2.3 Systems Theory를 기반으로 한 공공예술의 변천

시스템의 사상은 General Systems Theory의 인식기초이고 시스템 본질속성에 대한 근본적 인식이다. 1986년 베르탈란피의는 《General Systems Theory - 기초, 발전과 응용》에서 General Systems Theory의 개념, 방법과 응용을 정리하였다. General Systems Theory의 연구범위는 광범위한 영역에 모두 적용하며 여기서 공공예술의 영역도 포함된다. 시스템 이론의 특징을 방법으로 공공예술시스템을 연구하는 것은 가장 전면적이고 완정하며 심도깊이 연구할 수 있는 방법이다.

General Systems Theory의 특징을 공공예술을 연구하는 기초로 도시 건설순환시스템 속에서 공공예술체계를 전개해 나간다. Systems Theory를 기초로 시스템을 공공 예술이론의 발전의 근본적인 기점으로 공공예술의 기원과 역사적 변천을 연구한다. 공공예술을 연구하려면 19세기 중엽의 유럽으로부터 시작하여야 한다. 그 당시 유럽이 공예혁명에 들어서고 경제발전은 급속한 발전을 가졌다. 스페인 경제 또한 황금시기를 맞아 든든한 물질적 기초는 스페인 문화예술이 세계의 앞자리를 차지하게 되었고 바르셀로나는 공공예술의 요람이 되었다. 가우디식 건축예술의 출현은 도시 공공예술사상의 시작과 발전을 예시하였다. 가우디가 혼자 바르셀로나의 고상한 스타일을 디자인하였다고 하여도 과언이 아니다. 가우디의 공공예술사상은 바르셀로나의 공공예술의 창조이자 공공예술의 특성의 기초를 닦았다. 즉 공공 공간속에 건립한 예술의 기초이다. 구엘공원은 바르셀로나 공공예술사상을 반영하는 시작단계의 걸출한 대표작이다.

구엘공원의 기획적인 디자인과 건립은 후대에세 공공예술 시스템이론설의 정체성에 관한 논리적 근거를 제공하였다. Niki de Saint Phalle이 창조한 이태리 타로공원과 가우디가 창조한 구엘공원의 공통점은 공공예술사상의 시작과 발전 과정이다. 모두 공원 속에서 공공의 예술을 건립하여 대중에게 향유(향수하고 소유하다)하게 하였으며 이는 사람들의 시각적, 정신적 수요와 기능적 수요를 만족시켰다. 니키의 조각예술은 가우디건축예술의 영향을 받았다. 또한 가우디의 건축예술이나 니키의 조각예술은 모두 개인에게 속하는 것이 아니라 전 인류에게 속한다는 것이다. 그들의 공헌적인 정신은 인류에게 거대한 물질적 재산과 정신적 재산을 남겨주었다. 뉴

육 하이라인 파크의 시도는 현대 도시공공예술의 새 전범(전형적인 예제)이 되었다. 하이라인 파크의 건립은 현대 도시 새로운 발전의 성공적 사례이다. 도시 속의 폐기된 철도와 방치된 창도를 개조하는 등 도시의 폐기된 공간을 충분히 이용하여 도시거주자에게 하나의 새로운 생태문화휴식공간을 제공하였다. 주위의 경계를 자극하였고 대량의 이민으로 인한 공공공간이 부족한 사회 문제도 보완하였다.

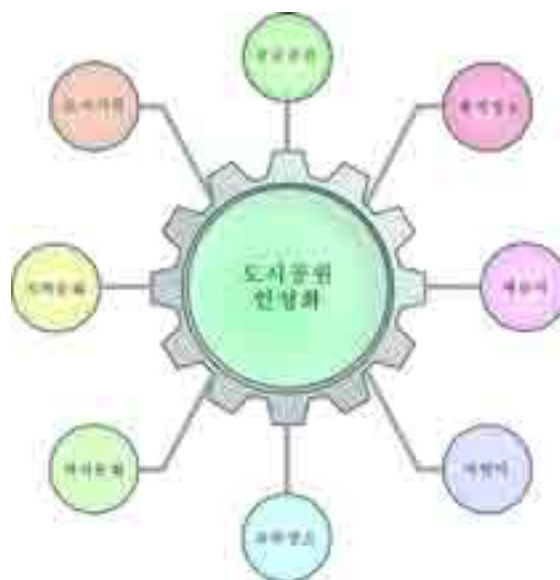
도시화로 나아가는 과정은 날로 격렬해지고 있다. 수많은 사람들은 더 좋은 작업과 교육의 기회를 획득하기 위하여 발전중의 나라에서 발달한 지역으로 움직인다. 이는 인구의 집중, 도시공간의 빠른 확장과 도시생활의 품질이 급격히 내려가게 하였다. 도시 지역이 혼란해지고 교통이 막히며 도시 공공시설의 부족, 생태환경의 퇴화는 도시 생태환경은 도시 건강발전의 중요한 문제로 되었다. 그러므로 도시건설속에서 도시 관리자는 도시 공공공간의 재생기능을 고려하여야 한다. 도시 관리자는 도시의 폐기된 공장이나 창고, 역사적 사명을 마친 공공시설 등에 관심을 가지고 생태개발을 진행하여 폐기공간의 관리와 개조를 거쳐 도시 폐기공간이 생기와 활력을 가지게 하여야 한다. 공공예술의 생태환경과 인문환경의 건설을 통하여 오래된 도시에 신선한 혈액을 주입시켜 도시가 새로운 생명을 가지게 하여야 한다.

뉴욕 하이라인 파크는 공공예술시스템 건립의 모식을 완벽하게 해석하였다. 중국 도시 미래의 공공예술의 건설에 모범이 되도록, 우리에게 도시건설개조모식의 선두의 작용을 한다. 중국 도시건설과 개조에 하나의 새로운 사고방식을 깨우치게 하였다. 중국 낡은 도시 개조의 모식은 먼저 하나의 유구한 문화 역사를 지닌 구 도시를 파괴하고 역사, 문화가 없는 구 도시를 다시 건설하는 것이다. 도시건설순환시스템의 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경의 건설과 창조는 시도조차 할 수 없다. 그러므로 중국 도시건설의 개혁은 시급한 상황이다. 유구한 역사문화를 지닌 중국은 문명고국이다. 그러므로 대부분의 도시는 낡고 오래되고 폐기된 공장, 거리, 주민구역이 많이 있다. 뉴욕하이라인파크의 성공적인 개조는 급속히 발전하고 있는 중국에 인문생태건설이념과 모식을 제공하였다. 뉴욕 하이라인 파크의 성공적인 개조는 뉴욕시의 새로운 역사적 시기에 하나의 새로운 관심의 초점과 도시중심을 창조하였다. 대중에게 하나의 새로운 공간을 제공하고 시민은 공원내부에서 자유롭게 교류할 수 있게 대중휴식교류의 중요한 장소가 되었다. 서로다른 시기와 사회문화는 다른 도시중심을 창조한다.

19세기 중엽 미국은 도시화 발전시기에 이미 공원이 도시건설에 중요한 작용을 미친다는 것을 인식했고 또 ‘공원은 특히 공공의 사용을 위해 디자인하거나 혹은 공공의 사용을 위하여 완전히 재설계를 진행하는 것이며 무상으로 들어갈 수 있어야 한다.’²⁷⁾ 는 것도 인식하였다. 이것은 공원의 계획과 건설은 군중을 위해 설계된

공공환경 공간이라는 것의 기초를 닦았다. 이는 공원건설시스템을 통해 도시발전에 좋은 초석을 다졌다. 맨하튼은 도시건설순환시스템을 도시기획과 건설에 도입시켜 도시공원의 건설의 선두로 건설모형을 창조하였다. 20세기 상반기에 이르러 뉴욕 하이라인 파크는 새로운 역사적 시기에 뉴욕시에 새로운 도시기점과 개방적인 공간을 개발하였다. 미국의 공원시스템과 도시화 발전이 거의 함께 발맞추어 나아감으로써 뉴욕의 공원시스템과 공공예술체계 역시 도시건설과 함께 발전해갔다. 이러한 도시 건설의 모식은 도시화 발전의 전형적인 예제가 되었고 공원은 왕왕 도시건설에서 하나의 도시건설 중심적 작용을 하였다. 임의의 신도시 건설에 있어서도 가장 먼저 공원의 적합한 위치를 선점하여 공원이 도시의 ‘폐’의 역할을 하게 하였고 이를 중심으로 도시건설을 추진하였다. 공원시스템의 건설은 생태환경을 보호하는 것을 기본 방향으로 공원시스템을 통해 광활한 도시건설을 연결하여 휴식과 아름다운 환경을 갖춘 공공의 공간을 만들려 하고 있다. 공원시스템은 바로 도시화 배경 속에서 나타나고 발전된 것이다.

Fig 2.2 도시공원 인성화

Central Park를 디자인, 건설함으로써 미국 19세기 하반기에 유명한 계획자이자 경관다자이너 Frederick Law Olmsted 이지휘한 도시공원운동은 다량의 서로 다른 문화와 스타일의 신형 도시공원을 등장시켰다. 그는 공원시스템의 창시자로 불렸다. 실제로 19세기 50년대 뉴욕 등 미국의 대도시는 전무후무한 도시화 변혁을 겪었고

27) 艾伦·泰特, (2005), 『城市公园设计』, 中国建筑工程出版社, P2.

설계와 건설의 과정 속에서 움스테드는 되도록 Central Park의 고유의 물과 산, 돌과 나무 등의 자연 생태환경을 보존시키고자 하였다. 이로써 공원 부근의 부동산은 뉴욕 도시의 상류 사회계층의 거주공간이 되었다. “전체 도시녹화는 건축역사상에서 Central Park는 가장 영향력 있는 예제 중의 하나이다. 이는 19세기 미국에서 실시한 도시화 중 가장 참신하고 영구적인 대답이다.”²⁸⁾ Central Park의 건설은 도시 건설의 지속적 발전에 계기를 주었고 공원시스템화의 경제적 이익과 사회 효과적 이익은 공원 주변의 땅과 부동산을 가치를 높여주어 도시의 경제, 사회 발전에 추진력을 불어넣었다. 이는 뉴욕에 새로운 도시 관념을 디자인 및 창조하여 현대 도시발전의 인문생태환경에 맞는 하나의 현대적 생태 공공개방 공간을 창조하였다. 사회경제의 발전과 도시화 수준이 높아짐에 따라 도시공원의 계획건설은 구역의 생태환경을 개선하고 사람들의 생활수준을 높여주는 중요한 수단이 되었다. 도시공원은 도시의 주요 부분인 군중의 개방적 공공공간이 되면서 도시 거주민들의 주요한 여가활동 장소로 자리 잡았을 뿐 아니라 시민들의 문화교류의 장이 되었다.

Table 2.4 Systems Theory를 기반으로 한 공공예술의 변천

공 원	디자이너	시 간	내 용
스페인 구엘 공원 (Guell Park)	Antonio Gaudi i Cornet	1900-1914	공공예술 사고의 시작
이태리 타로공원 (Giardino dei Tarocchi)	Niki de Saint Phalle	1979-1997	공공예술의 발전
미국 뉴욕의 하이라인 파크 (High line Park)	James Corner	2006-	동시대 공공예술의 성공사례

도시공원은 자연미와 예술미는 물론 역사적 문화와 지역문화의 총체이자 상징이다. 이는 도시 기억의 한 부분이며 농후한 지방적 특색을 드러내며 자연풍광, 역사인물과 풍토인정을 통해 지방의 건축 예술의 특색을 보여준다. 이는 도시의 응집력과 흡입력을 더욱 높여준다. 공원체계의 설계와 공공예술의 건설이 사람들에게 주는 것은 현대 도시문화의 변혁이다. 이것은 새로운 도시계획이념과 관리방식을 확립해 주고 도시 거주민들을 위해 편안하고 즐겁고 인성화된 생활공간을 조성한다.

²⁸⁾ 艾伦·泰特, (2005), 《城市公园设计》, 中国建筑工业出版社, P156.

도시의 형성, 확장 과정에서 도시는 인류문화의 가장 적합한 운반체가 되었다. 문화는 도시에 뚜렷한 성질을 부여했고 서로 다른 환경과 다른 역사는 한 도시만의 새로운 형태와 기능을 만들었으며 또 그 도시만의 문화를 창조해냈다. 도시문화는 도시의 생명력과 활력을 부여하는 가장 좋은 매개체이다. 문화와 예술이 없는 도시는 생각이 없는 사람과 같이 지루하고 매력이 없다. 도시의 공원체계는 많은 문화 예술을 주체로 하는 공원을 만들어냈다. 이를테면 스페인의 구엘공원, 이탈리아의 타로공원, 미국뉴욕의 하이라인공원 등은 바로 도시 공원 공공예술 체계화의 성공적인 사례이다.

2.3.1 공공예술 사고의 시작 - 스페인 구엘 공원

스페인의 유명한 작가인 Miguel de Cervantes Saavedra는 바르셀로나를 ‘세상에서 가장 아름다운 도시’라고 불렀고 하느님의 축복을 받은 예술의 성지요, 하느님이 세상 사람들에게 부여한 진정한 예술의 전당이라고 칭했다. 20세기 예술의 거장인 피카소, 미로, 살바도르 달리는 모두 바르셀로나 예술의 비옥한 토지에서 탄생한 세계적인 예술거장들이다. 그들은 모두 Catalunya 민족문화와 깊은 역사적 관계가 있다.

산업혁명 이후, 1850년부터 1930년의 80여년의 시간 동안 스페인은 경제적으로 황금시기를 창조하고 있었고 스페인 문화 예술의 세계적 지위를 선도로 거듭났다. 그 당시 바르셀로나의 명문 귀족들은 예술 활동에 심취했고 비교적 높은 수준의 예술적 소양을 가지고 있어 바르셀로나는 세계 일류의 문화 대도시로 부상할 수 있었다. Antoni Placid Gaudi i Cornet의 건축예술에는 도시 공공예술 사상의 맹아와 발전이 보여진다. ‘공공예술’이라는 단어의 개념은 오랫동안 도시 생활에서 새로운 관념과 새로운 사물로 받아들여졌다. 이는 예술작품의 도시 공공공간 속에서의 진열과 이 작품들이 기능적이고 아름답고 시민들이 무상으로 향유하는 것으로, 도시 생활과 자연적으로 어우러져있다. 19세기 말, 바르셀로나는 공공예술의 개념을 당시 시립 공원과 황족 광장의 계획 설계에 도입하였다. 당시 바르셀로나의 경제는 비약적으로 발전하면서 그 곳은 다량의 재화를 누릴 수 있었고 서로 높은 수준을 발현하여 예술의 격조를 귀족수준으로 발전 시켰다. 이러한 특수한 역사적 현상은 귀족들이 아낌없이 공공예술의 세계적 모범으로 자리매김하는데 이바지했다. 바르셀로나의 공공예술 사상의 형성은 두 명의 중요한 대표 인물을 낳았다. 한 명은 천재적 예술가인 Antoni Placid Gaudi i Cornet이고 다른 한 명은 예술에 심취한 귀족 대표인 Eusebio Guell이다. 구엘은 영민한 지혜와 정제된 감성, 강렬한 진취력을 가지고 있었고 가우디는 학창 시절 건축 예술 표현에 놀라운 능력을 보여주며 참신성이 풍

부해 기존의 규율을 그대로 따르는 법이 없었다. 32세의 어린 귀족인 구엘이 26살인 천재 예술가인 가우디와 교우를 하였던 때는 바르셀로나의 도시 문화가 전환시기의 시대로 들어섰음을 말해준다. 구엘의 72년 동안의 삶에서 가우디의 반평생 작품은 예술 후원을 하던 그와 관련이 있는데, 그 중 구엘공원은 가우디의 대표작 중 하나이다.

Photo 2.7 구엘공원의 Catalunya민족문화

	
<p>Antonio Gaudi i Cornet, (민족특색의 건축) Barcelona, Spain, 1914</p>	<p>Antonio Gaudi i Cornet, (카멜레온과 도마뱀 분수), Barcelona, Spain, 1914</p>

스페인 구엘공원은 1900년~1914년에 지어졌다. 이 공원은 연한국교육과학문화조직에 편입되어 세계문화유산으로 자리 잡았다. 구엘공원의 예술은 스페인 Catalunya 민족문화와 가우디 현대예술의 가장 좋은 해석이다. 스페인의 백 년 이래의 현대건축발전사에서 유명한 건축 예술가인 가우디는 그 성취가 가장 높다. “가우디는 예술 거장으로, 그의 초인적인 재능은 건축창조의 설계와 정신창조 방면에서 반영 되었다. 그의 재능을 통해 진행한 창작설계는 한 시대의 건축 품격을 완전히 바꾸어 놓았다고 말할 수 있겠다.”²⁹⁾ 그의 건축디자인은 Catalunya의 민족주의정신을 반영했다. (Photo 2.7) 가우디는 1852년 Catalunya의 작은 도시의 대장장 집안에서 태어났다. 그의 등장은 Catalunya 민족문화의 새로운 예술발전을 가속화 시켰고 그는 Catalunya 신 예술 운동의 위대한 건축가가 되었다. 가우디는 일생 동안 Catalunya에 18개의 건축예술 걸작을 기부했다. 그의 대부분의 작품은 Catalunya에 집중되어 있는데, 이는 곧 가우디 한 사람이 바르셀로나의 귀족적 성경을 디자인하였다고 말

²⁹⁾ 露德丝·维多丽亚·西罗特, (2006), 『高迪建筑设计作品欣赏』, 特朗格勒画册出版有限公司, P9.

할 수 있겠다. 가우디와 후세대 스페인의 우수한 건축사들은 Catalunya의 건축스타일을 발전시켰고 그의 건축 작품은 자연주의, 표현주의, 종교문화를 모두 결합하였다. “내가 생각하기에 가우디의 창작과정은 전통 건축스타일에서부터 기계화와 실험성을 기초로 만들어진 새로운 형태의 건축구조스타일로 나아갔다. 건축스타일의 중세기화와 동방화를 통해 직접적으로 자연형태 구조와 장식으로 진입했다. 가우디는 여러 가지 색채를 사용하는 것을 좋아했는데 이 색상들은 사람들에게 화초와 해저 동물을 연상케 하였고 우리가 평소에 생활 속에서 보는 자연현상보다 더 아름다웠다.”³⁰⁾ 19세기 말, 바르셀로나가 각 방면에서 크게 발전했던 시기에 대량적인 財富은 바르셀로나의 도시건설을 지탱해 주었고 이는 새로운 예술과 새로운 고딕스타일의 영향을 받은 건축디자인을 낳게 했다. 독특한 문화매력과 용맹스러운 민족개성은 바르셀로나의 도시건설의 건축스타일을 형성했다. 또한 본토문화와 건축예술간의 내재적 연관은 바르셀로나의 도시건설이 Catalunya의 역사, 문화, 경제 영향을 깊게 받았다.

19세기 후반기, 바르셀로나는 도시계획에서 고유적이고 오래된 격식에 새로운 스타일을 융합시켰다. 이는 곧 본토문화인 Catalunya 문명이 가우디의 현대건축 양식을 포함시켰다는 것을 나타낸다. 가우디는 늘 민족정신을 고수하고 민족의 문화정신을 디자인에 내포시켰다. 예를 들면, 구엘공원의 입구에 가우디는 Catalunya 민족문화를 대표하는 분수 조형을 디자인하여 하나는 Catalunya 의 보호신인 《카멜레온》을, 다른 하나는 Catalunya 휘장에 그려있는 《초대형 도마뱀》을 세웠다. 신기하고 기이하며 말로 표현할 수 없는 건축물의 조형은 가우디의 독특한 건축예술 스타일을 표현하며 이는 스페인을 비롯한 전 세계에서 주목하는 독특한 건축예술이다. 건축은 문화의 부호이며 굳은 예술이다. 가우디의 건축예술은 바르셀로나에 새로운 생명을 불어넣어주어 본토문화와 현대문명이 서로 융합되게 하여 독특한 문화적 역량을 보여주었다. 가우디의 건축형식은 본토문화의 특징을 반영한다. 여기에는 스페인의 민족역사, 민족융합이 포함된다. 원고시대의 그리스인(Los Griegos), 페니키아인(Los Fenicios), 카르타고인(Cartago) 등 해양민족의 유입은 그 지역에 새로운 문명과 생산기술, 무역교류, 종교사상, 문자, 심미적 예술을 주입시켜 후대의 스페인 민족에게 특유의 모험적 정신과 넓은 시야, 풍부한 상상력 등에 원시적 유전자를 제공하였다. 가우디의 건축예술 스타일은 영웅주위와 제국권위의 사상, 공리 그리고 실무적 능력을 구현하고 양하유역(인류의 최초의 문명)과 로마건축, 비잔티움건축의 특징을 흡수하여 점차 특유의 이슬람스타일을 형성시키게 하였다. Catalunya 민족은 민족성과 형식스타일에서 특유의 특징을 가지고 있는데 이는 곧 유럽화의 향유주의

30) 露德丝·维多丽亚·西罗特, (2006), 『高迪建筑设计作品欣赏』, 特朗格勒画册出版有限公司, P14.

를 숭상하고 강렬한 사업욕구와 엄격한 작업습관을 가지고 있어 부지런함과 지혜를 통해 자신에게 풍부한 경제적 기반을 마련하게 하였다는 점이다. 풍부한 재산은 새로운 예술을 탄생시키게 하여 바르셀로나의 우수한 건축양식에 물질적 기초를 다져 주었다. Catalunya 의 현대건축은 민족주의와 낭만주의 사상을 반영하고 건축디자인은 강렬한 지역의 문화, 예컨대 스페인의 고딕양식과 바로크양식 Catalunya의 전통 공예 등을 탄생시키게 하였다. “고전문화의 여러 유파와 현대파 사이에 존재하는 거대간격은 현대파 자체의 결합에서 비롯된다. 가우디는 전통의 족쇄에서 벗어나 새로운 변화와 창신을 추구했다. 이는 인류건축사상의 신기원의 탄생이다.”³¹⁾ 가우디의 건축예술은 Catalunya 민족의 문화역사에 뿌리를 내리고 경제의 촉매작용을 거쳐 장기간 침전 축적된 지역문화가 생성된 일종의 가우디식 건축양식이라는 것을 알 수 있다.

스페인은 독특한 민족문화 역사를 가지고 있다. 기독교문화와 무슬림(Muslim)문화의 상호 침투, 융합은 다원적이고 신비하며 기이하고, 아름답고 자유분방한 다민족 융합의 스페인 문화를 형성하였다. 유일한 문화는 독특한 시각예술을 탄생시키고 독특한 문화는 풍부한 상상력과 낭만주의의 정감이 스페인 예술에 침투하도록 촉진하였다. 스페인 민족은 감정이 자유분방하고 투우를 좋아하며 플라밍고를 즐겨한다. 투우와 플라밍고의 노래는 스페인 문화의 눈에 띄는 특징이다. 스페인 문화의 예술 특성과 문화의 개성은 인도, 아랍, 유대인들에게 스페인 남부 집시의 양분을 주어 스페인의 자유분방하고 호방한 예술적 성격을 주입시켰다. 이는 곧 연해민족 특유의 낭만과 호방함을 드러내주었다. 전통문화의 매력과 현대문화의 문명은 바르셀로나에 기이한 신화적 색채를 더해 주었다. 기나긴 도시 발전 속에서 Catalunya 건축가인 Ildefons Cerda는 1859년에 바르셀로나에서 현대도시 확장계획을 세웠다. 구엘공원은 바로 이 Ildefons Cerda의 확장계획 속에서 탄생된 것이다. 구엘공원은 바르셀로나의 북쪽 산맥에 위치하여 도시의 거리를 내려다볼 수 있다. 구엘은 영국 도시 학자이자, ‘화원도시’의 아버지인 Ebenezer Howard의 전원도시이론의 영향을 받아 처음에는 15아르의 땅을 60가구의 화원주택으로 만들고 합당한 공공시설을 배치하면서 전체 도시를 화원으로 만들고자 하였다. 가우디의 건축예술 풍격은 구엘공원의 계획디자인에서 크게 발휘되어 건축, 조소, 회화, 색채, 빛, 공간과 대자연이 하나로 융합되었다. 건축 재료는 값싼 지방의 재료를 사용하였다. 공원은 산을 둘러 지어진 생태환경이며 석재로 쌓아 올린 인조환경이기도 하다. 이 곳에는 향토 분위기가 물씬 풍기고 지방 민족의 특색과 선명한 색채가 Catalunya 문화의 인문환경을 드러내었다. 또한 시민들에게 칸막이 식으로 된 용 모양의 긴 의자를 제공하여 바

31) 露德丝·维多丽亚·西罗特, (2006), 『高迪建筑设计作品欣赏』, 特朗格勒画册出版有限公司, P19.

르셀로나 시민들이 용에 대한 애착을 보여주었다. 구엘은 바로 용 모양 설계를 통해 바르셀로나 공공예술을 개시하였다. 그는 추상적인 수법과 상감공예를 통해 지형에 맞는 거대한 용 모양 조소를 만든 것이다. 이 조소는 앉을 수 있고 오를 수도 있어 평담하고 고요한 공원에 생기를 부여하였다. 이 작품은 예술의 공공성과 기능성, 예술성을 하나로 융합하여 예술과 시민생활이 서로 호환되게 하여 시민들에게 모든 공공예술 작품을 더 친근감 있게 다가가도록 하였다. 인간 중심적인 인성화 설계이념을 충분히 표현하였고 시민들은 친근함과 편안함, 즐거움과 존엄, 자유로움과 활력 등의 여러 심리정서를 받았다. 또한 시각적, 심리적인 아름다움과 유쾌함을 가져다주어 시민들의 심리적 수요를 만족시키었다. 이는 구엘 가족과 가우디의 사적인 것을 공개화 시키는 예술정신을 실현했고 구엘이 투자하고 가우디가 창조하며 대중들이 무료로 이용하고 인류가 소유하게 되면서 가우디의 독특한 예술기법을 높이 구현하였다.

Photo 2.8 구엘공원의 인성화 디자인

	
<p>Antonio Gaudi i Cornet, (Colonnade “ La Ola” in Parc Guell), Barcelona, Spain, 1914</p>	<p>Antonio Gaudi i Cornet, (Dragon-shaped benches), Barcelona, Spain, 1914</p>

공공예술의 특징은 공공의 공간에 설계하는 것이다. 구엘공원은 바르셀로나 공공 예술의 맹아시기에 등장한 걸작이다. 이 공원의 계획적인 디자인과 건설은 후세대 사람들에게 공공예술 시스템이론의 정체성을 논증해 주었다. 19세기 중엽 가우디의 작품은 강렬한 대중성과 교환성의 예술특징을 보여주어 바르셀로나 시민의 귀족적 품격을 나타내고 전 세계 사람들의 높은 평가를 받았다. 구엘공원은 바르셀로나 사람들의 물질적 재산일 뿐만 아니라 전 세계 사람들의 정신적 재산이다. Antonio Gaudi i Cornet의 구엘고원의 실천과 창조는 바르셀로나가 유럽 공공예술사상의 발

원지로 되게 하였다.

2.3.2 공공예술의 발전 - 이태리 타로공원

유럽 공공예술의 발전여정은 유럽주 여러 예술가의 예술실천과 관계된다. 가우디의 건축예술은 그로 하여금 신 예술운동(Art Nouveau)의 대표인물로 자리 잡게 하였고, 그의 작품은 새로운 예술운동의 예술특성을 충분히 드러내주고 있다. 신 예술운동은 현대스타일이라 불리는데, 그 가장 중요한 특징은 바로 활력이 넘치고 유동적인 윤곽을 갖추고 있다는 점이다. 신 예술운동의 가장 큰 공헌은 새로운 재료를 사용하고 기계를 이용하여 외관과 추상적인 순수설계 서비스를 제공한다는 점이다. “19세기 말은 예술의 종합적 시기이며 예술가들이 새로운 방향을 모색하던 시기이기도 하다. 예술가들 사이에서는 반동력이 형성되어 공업화를 대표하는 ‘진보’의 조류를 반대하였다. 반추상적인 형상 속에서 형식과 색채의 혼합을 주장했는데, 이는 곧 진정한 예술은 반드시 아름답고 실용적인 것이어야 한다는 것이었다.”³²⁾ 1880~1910년은 신 예술스타일이 유행했던 시기로, 이러한 예술의 새로운 형식은 유럽 중세기의 예술과 18세기 로코코 예술 조형의 혼적이다. 이는 선명한 수공업 문화장식의 특징을 가지고 있고, 동방예술의 심미적 특징도 가지고 있다. 유럽에서 전파된 동방문화 역시 새로운 예술풍격을 생산케 한 영감 중 하나이다. 이 시기 유럽의 예술가, 수공예가, 건축가들이 창조한 새로운 예술형식은 ‘신 예술’이라고 불렸다. 신 예술운동은 고도의 자연적 요소를 사용하고, 자연 속에서 우수한 요소와 부호를 찾아내 현대 예술풍격의 창작 자원으로 삼자는 것이었다. 그러면서 순수예술과 실용예술 사이의 경계를 타파하였고, 내용면에 있어서도 건축, 가구, 복장, 평면설계, 서적삽화, 조소, 회화, 문화, 음악, 희극, 무도 등과 관련 있는 요소들을 모두 융합시켰다.

신 예술운동은 20세기 문화운동에서 가장 창의력 있는 선구자이다. 신 예술운동은 건축에 있어서의 장식과 평면예술스타일을 말한다. 가우디는 가소성(Plasticity) 유파의 대표 인물로 신 예술 건축스타일이다. 바르셀로나의 성가죽교회(1883- 여전히 건설 중에 있음)의 가소성가소성(Plasticity) 건축예술은 고딕 부흥의 주류에 속하여 그 장식 수법은 거침없고 유연한 선으로 되어있고, 유기적인 형식이며, 곡선이 풍부하고 반복적인 구성으로 되어있다. 이를 통해 성경 고사에 있는 생동감 있는 인물조각과 생기 넘치는 화분과 식물을 만들어냈다. 가우디의 건축예술 형식은 전 세계의 많은 건축 설계자와 저명한 예술가들에게 적지 않은 영향을 주었다. 프랑스 조소가인

³²⁾ H·H·阿纳森, (1986), 『西方现代艺术史-绘画·雕塑·建筑』, 天津人民美术出版社, P71.

Niki de Saint Phalle는 가우디 건축예술의 영향을 깊이 받은 여성 예술가이다. 니키는 가우디의 독특한 건축예술 영향을 받았을 뿐 아니라, 프랑스 건축가인 Ferdinand Cheval, 이탈리아 건축가인 Simon Rodia의 건축스타일, 장식수법, 사용재료와 설계이념의 영향을 받기도 하였다.(Photo 2.9)

Photo 2.9 건축법칙을 초월한 건축

	
<p>Simon Rodia, (The Watts Towers), Los Angeles, 1955</p>	<p>Palais Idéal, (Ferdinand Cheval), Hauterives, 1924</p>

수많은 건축물은 여러 사람이 공동으로 만들어야 한다는 건축방식을 뒤엎고, 스스로 33년의 시간을 통해 한 번도 본적 없는 문명과 신앙의 궁전을 만들었다. 전체 조소의 건축물은 프랑스 동남부의 Hauterives에 위치한다. 예술적 교육을 받아본 적 없는 우편 배달사가 역사적인 기적을 만들어낸 것이다. 피카소와 푸루동은 그에게 경의를 느꼈고 André Malraux는 궁전을 가장 위대한 자연 그대로의 건축으로 보았다. 1969년 ‘이상적인 궁전’은 프랑스 문화부에 정식 역사 문물로 지정되었다. 이는 단지 그가 아름다운 돌에 발이 걸렸는데, 한 농부의 아들의 집착이 자신의 재능을 일깨워, 이상적인 궁전을 만든 것이다. Simon Rodia는 미국 로스앤젤로스(Los Angeles)에서 34년의 시간을 이용해 1955년에 대표적인 건축인 《The Watts Towers》를 건설하였다. 그는 강철, 진흙, 모르타르, 리드 스크르와 손쉽게 구할 수 있는 조개껍질, 깨진 도기 파편, 돌, 유리 등으로 《The Watts Towers》를 완공하였다. 탑 안에는 정자와 분수, 그리고 기타 조합을 이루는 건축물들이 있고, 높이는 100피트이다. 이 높은 건축구조는 독특하고 장엄하여 절대적인 건축법칙을 벗어나 완성된 성공적인 걸작이라 할 수 있다.

1995년 Niki de Saint Phalle는 스페인 여행에서 바르셀로나에 위치한 구엘공원을 방문한 후, 가우디의 건축예술에 크게 감동을 받는다. 가우디가 그녀에게 미친 영향은 자연과 건축예술을 유기적으로 결합시켜 하나의 완성체로 만들게 하도록 도왔을 뿐더러 완전히 다른 각 예술재료를 사용하여 창작의 수단으로 삼게 하였다. 그리고 그 이전까지는 생각해낼 수 없었던 가능성까지 보게 되어, 이를 통해 조소 작품을 건축의 구성 부품으로 사용하기도 하였다. 구엘공원의 신화적인 예술은 니키에게 큰 영향을 주어 기이한 공원을 만들고자 하는 욕망을 부추기기도 했다.

Photo 2.10 공공예술형식의 동시대 예술

		
Niki de Saint Phalle, (Choice) Tuscany, Italy, 1997	Niki de Saint Phalle, (Nana), Stockholm, Sweden, 1966	Niki de Saint Phalle, (Justice), Tuscany, Italy, 1997

1961년, 니키는 사회 각 층에 종사하는 여성들의 원형을 작품으로 만드는 것에 몰두하게 된다. 여인계 작품인 《나나》(Nana는 프랑스에서 여자라는 의미)는 색채가 화려하고 자신감과 활력이 넘치는 여성이다. 가우디의 예술양식과 공공예술 사고는 니키의 예술에 크나큰 영향을 주었다. 1966년 니키와 스위스 다다이즘 화가이자 조각가인 Jean Tinguely등은 스웨덴 스톡홀름의 현대 미술관에서 협력하여 대형 조소 작품인 《hon-en katedral》를 등장시키게 된다. 'hon'은 스위스에서 '그녀'라는 의미이다. 이 거대한 조각의 외부 형식은 침상에 누워있는 거인으로 길이 28미터, 넓이 9미터, 높이 6미터이고 조각 안에는 천문관, 영화관, 커피숍과 예술품들이 있다. 관람객들은 '그녀의 음부'를 통해 출입을 해야 한다. 이 대형 예술품의 입구는 바로 나나의 음부로, 공공예술의 이러한 형식은 사람들에게 어머니의 자궁에 다시 들어가 어머니의 자애로운 사랑을 느끼게 한다. 이 작품은 당시 전 세계 잡지와 신문사에서 보도를 하며 큰 영향을 불러 일으켰다.(Photo 2.10)

1974년 니키는 뉴욕의 오랜 친구와 만나 동화같은 조소 공원을 만들고 싶다는 꿈을 말하게 된다. 그의 동생은 니키에게 이태리 투스카니의 땅을 선물로 주며 니키

의 꿈이 이루어지도록 도왔다. 이 토지는 약 로마 서북방으로부터 100km 남짓 떨어진 해안에 위치하며 이탈리아의 아름다운 자연경관을 포함하고 있다. 1979년 니키는 큰 포부를 지니고 자신이 꿈에도 그리던 예술여행을 시작한다. 이 작업은 남편인 Jean Tinguely와 합작한 것으로 18년의 긴 시간을 통해 꿈에 그리던 타로공원 (Giardino dei Tarocchi)을 만들게 된다. 신비함이 감도는 타로는 오래된 점괘의 일종으로, 각종 신비스런 전설과 역사고사, 운명 등을 점친다. 타로의 기원에 대해서는 여러 설들이 있는데, 그 중 가장 흔한 설 중 하나는 타로가 오래된 이탈리아 학설에서 왔다는 설이다. 역사학자들은 연구를 통해 14세기 유럽 각 귀족들 사이에서는 이미 타로가 있었고, 현재 접할 수 있는 가장 이른 타로는 14세기 말, 15세기 초 이탈리아에서 등장하였다고 주장한다. 여기에는 이탈리아 시에 종종 등장하는 애정, 승리, 자비, 사망, 명예, 운명, 미래 등의 의미가 함축되어 있다. 그 밖에, 집시설, 고대 이집트설, 유대인설 등이 있는데 어떤 학설이던 간에 타로의 진정한 의미는 사람과 사람간의 협력을 표현하고 정신적 궁극증을 높여준다는 것에 있다. 이탈리아 문화가 부흥하던 시기 바로 타로가 생겨났다. 이 시기는 지혜를 탐구하던 시기로, 여러 오래된 철학적 회고와 연구가 여기에 속한다. 그렇기에 여러 철학들이 공존했던 시기이기도 하다. 타로는 그림과 부호를 통해 문예부흥시기 예술적 언어로 신비한 철학 이념을 드러내던 일종의 예술이다. 타로는 단일한 철학 이념을 말하는 것이 아니라, 전체적인 철학 사상을 모두 포괄한다. 타로공원은 타로 속의 그림과 부호를 기준으로 조소 공원을 만든 것이다. 타로는 모두 78장으로 minor arcana(총 56장)와 major arcana(왕패라고도 불림. 여러 인물들이 그려져 있음. 총 22장)로 나뉜다. 니키는 타로설에 나오는 22장의 왕패 속의 인물과 부호를 영감으로 삼아 몽환적인 조소 공원을 만든 것이다. ‘예술은 하나의 독립적인 세계로서 인류에게 정신생활을 나타내주고 예술가의 자아 영혼세계를 표현해 준다.’³³⁾ 그녀는 각기 다른 동서양의 문화전통을 영감으로 삼아 여러 미술가와 공인들의 협력 하에 대량의 거대한 조형예술과 자연이 융합된 기이한 경관을 만들어낼 수 있었다. 《여황》, 《세계》, 《역량》, 《마법사》, 《은사》, 《운명의 바퀴》, 《무너지는 탑》 등 몇 종류의 이름만 보아도 공원이 어떤 문화적 함의를 포함시키고 있는지 알 수 있다. 상상력을 기초로 한 기이한 형식을 통해 공원 전체에 몽환적 분위기를 드러내었다. ‘예술과 사상은 같다. 동일한 보편적인 방향에서 확신적인 자원을 찾는다. 그것은 종교의 계시로, 실체화 된 이성이다.’³⁴⁾ 니키는 일찍 가우디의 예술에 심취해 있었고 초현실주의에도 관심을 가지고 있었는데, 이러한 경험들을 자신의 작품 창작 속에 투영시켰

33) 孙美兰, (1989), 『艺术概论』, 高等教育出版社, P34.

34) 克莱门特·格林伯格, (2009), 『艺术与文化』, 广西师范大学出版社, P177.

다. 이 조소 작품의 영감은 오래된 타로 도안에서 기인한다. 그녀는 타로에서 22장을 골라 그 그림이 제시하는 내용을 조소 작품 형식에 투영시켰다. 《선도자》를 통해 자연의 지식과 선도자의 비밀을 파헤쳤다. 《태양》은 생활의 에너지를 의미한다. 태양은 만물을 성장하게 하고, 사람들의 정서를 고무시킨다. 《정의》는 자아지식을 의미한다. 인간은 자신의 능력, 바른길과 바르지 않은 길을 판단할 수 있어야 한다는 것이다. 진정한 정의는 맹목적인 것이 아니라, 우주관에 근거하는 것이다. 《사신》은 생명의 가장 심오한 것으로, 죽지 않으면 의의가 없게 된다. 죽음은 사신으로, 새로운 생명이 증가하는 것을 희망한다. 죽음은 ‘새로운 탄생’의 일종의 방식이다. 니키는 타로학설을 철학적 각도에서 삶의 과정의 진정한 의의를 이해하는 것에 있다고 보았다. 니키는 타로카드를 운용해서 자연의 강대한 정신적 에너지로 인생의 의의를 찾을 수 있다는 사상을 비쳤고 지혜롭게 타로카드 속에 담겨있는 철학적 이념을 인생의 활력에 부여하고자 하였다. 이를 통해 더 많은 군중들에게 즐거움을 전달하고, 조각예술과의 교류를 시도하여 감화를 받도록 하였다. 타로공원을 건설한 진정한 의미는 여기에 있을 것이다. 니키가 창조한 타로공원과 가우디가 창조한 구엘공원의 공통점은 공공예술 사과의 ‘새싹’과 발전 과정이 모두 공공예술이 군중에게 향유하는 바를 창조해 내었다는 점이다. 시각적, 정신적 수요를 만족시켰을 뿐 아니라, 작품 속에서 생활을 할 수 있도록 해 줌으로써 사람들의 요구를 부응시켰다. 가우디는 구엘공원에서 26년 동안 거주했었고, 예전에 살았던 집도 구엘공원에 위치한다. 그는 14년 동안 구엘 공원을 만들었다. 니키의 타로공원은 18년의 기간이 걸렸는데, 그녀 역시 타로공원을 집으로 여겼다. 타로공원이 건설되어지는 동안 니키는 《Queen》작품 속에서 몇 년 동안 거주했었다. 화첩의 기록에는 ‘나를 보호해주는 모친 속에서 몇 년 간 거주했다. 그것은 또한 나와 공인들이 회의를 여는 곳이기도 하며, 그 안에서 커피를 마시기도 한다. 그것은 사람을 끌어들이는 힘이 있다.’라고 쓰여 있다. 공공예술은 공공의 공간을 만드는 예술 작품일 뿐 아니라, 더 중요한 것은 군중과 상호 교류하고, 정신적, 기능적인 측면에 상관없이 모두 각자의 특징을 지니고 있다는 것이다.

예술형식에서 가우디는 자연을 숭상하고, 외적인 미를 중시했다. 그는 자연은 곧 아름다운 것이라 생각하며, 자연미는 인위적이지 않고, 실용적이며 효용성이 있어야 한다고 보았다. 그는 ‘미치광이만이 세계에 존재하지 않는 것을 묘사할 수 있다.’고 하였다. 가우디는 곡선의 조형을 매우 좋아했다. 그는 ‘직선은 인위적인 것이고, 곡선은 천연적인 것이다.’, ‘자연계에는 직선이 존재하지 않다. 만약 존재한다면 그것은 거대하게 휘어진 곡선이 변해서 만들어진 것일 것이다.’라고 하였다. 이러한 이념 기초 속에서 그의 건축은 곡선의 형식으로 나타났다. 그래서 그의 작품들

은 자연의 곡선, 아름다운 색채와 생동적인 형상이 주로 보인다. 성가족대성당의 서쪽 부분은 곡선으로 구성, 묘사한 것으로 백여 개의 동 식물 조형이 있다. 구엘공원의 가옥 높은 부분의 채광 통풍시설 역시 포도, 소라 등 자연물을 형상화한 것이다. 구엘공원은 가우디의 자연주의 예술미학사상의 성공적인 예시이다. 가우디는 건축 예술과 기능적 결합을 중시했고, 자연과 예술, 공중과의 융합과 상호작용을 중시했다. 반면 니키는 조소 예술의 형식을 통해 자연생태의 토지에 공원을 만들어 그 속에 녹초와 아름다운 조형물 등을 두어 자연환경과 조소예술의 상호 협력을 추구했다. 그러면서 생태, 인조, 인문환경을 한데 모아 무의식적으로 사회, 환경, 민족, 역사, 예술 관념과 군중의 의식을 전파하였다. 타로공원의 조소는 그들 특유의 영혼을 응집시켰고, 그들 특유의 언어를 드러내어 군중들이 심미적 정취와 문화적 정서를 느끼도록 하였다.

Photo 2.11 타로공원 《Queen》 조각실내공간

		
Niki de Saint Phalle, (Queen), Italy, 1997	Niki de Saint Phalle, (Queen), Italy, 1997	Niki de Saint Phalle, (Queen), Italy, 1997

예술 스타일에서 가우디가 가지고 있는 예술의 독창성은 건축물의 내외 창과 조소 작품에 각종 재료를 종합하여 만든 상감 문양과 그의 상감 기법의 예술이다. 스타일과, 수법에 상관없이 그의 기법은 비잔티움 시기의 상감과 달랐고 이슬람 풍격의 상감 장식과도 달랐다. 그는 평면의 상감을 입체 건축과 조소에 사용하여 오래된 상감예술에 독특한 예술 매력을 더하였다. 그러면서 상감예술의 언어적 표현력을 통해 건축장식, 공리 목적에서만 이용되지 않도록 하였다. 가우디의 예술 창작에서 상감예술의 구성은 전체 건축에서 없어서는 안 되는 구성 부분이 되었고 건축구조와 건축풍격은 협력관계가 되어 건축의 문화 품격을 높여주었는데, 이는 가우디가 사용한 상감예술 기법의 공헌이 크다 하겠다. 니키의 예술풍격은 초현실주의와 낭만주의가 상호 융합된 것으로, 인간의 잠재의식을 발견하는데 노력했다. 논리와 질서적인 현실적 형상을 버리고 공중의 깊은 심리 형상세계를 드러내어 현실적 관념

과 능력, 잠재의식과 꿈을 결합시키고자 하였다. 그러면서 주관적인 내면의 세계로부터 출발하여 이상적인 세계에 대한 추구를 열정적이고 자유분방한 언어와 상상력, 과장을 통해 조형물에 나타내고자 하였다.

민족문화 측면에서 가우디는 건축 상감 예술의 독특하고 색채가 화려한 기법에서 벗어났다. 제재의 레원이 풍부하여 Catalunya지역의 민간 신화 전설에도 이국의 독특한 기법이 돋보이는 문양들이 존재한다. 순수 기하문양과 자연계의 진실성도 각종 생태 문양에서 보여지고 있는데, 이는 전체 건축과 건축 주위환경에 조화로움을 형성해준다. 기하학 적인 장식은 페르시아 건축의 전통적 풍격으로, 이런 간결한 문양은 가우디에게 깊은 영향을 주었다. 그래서 그의 건축 무늬에는 창조적인 특징이 잘 드러난다. 구엘공원의 문인(文人)들이 있는 작은 집과 지붕 그리고 뿔족탑의 문양은 이전의 원기둥 형태의 조형 특징을 타개하고 그 위에 기하학적 조형과 대비 색채의 강렬함을 더하여 현대적이고 장식적인 느낌이 들게 만들었다. 전체적으로 봤을 때, 가우디는 자신의 예술 이상과 본토 문화의 이해를 통해 다종 문화를 유기적으로 결합시켜 놓았다. 그는 ‘나래주의(전통이나 외래문화에 대한 일종의 관점으로 일단 가져온 후 자신의 입장에 맞추어 취사선택하자는 주의.)’로, 본 민족의 문화 전통을 융합하여 독특하고 개성적인 건축과 장식예술을 만들었다. 니키는 프랑스 예술가로 운 좋게 이탈리아의 토지를 얻게 되어, 이탈리아 문예 부흥기 초기에 일종의 지혜를 탐구하는 점술인 타로술을 공원 건축에 이용하였다. 중세기와 문예 부흥시기 유럽문화인 타로는 조소예술의 기호로서 작용하여 이러한 상징의 수법을 통해 서방의 신비 주위의 철학적 사상 이념을 표현하였고 문예부흥기에 성행했던 플라톤 철학사상을 드러내어 세상의 모든 일들은 신성하며 상제와 가장 가깝고 인간의 영혼은 신비로우며 위대한 것이라 하였다. 니키의 타로공원은 인간의 자애, 선량과 같은 내재미를 표출하였다. 중국 《삼자경》(三字經)에는 ‘사람은 본래 선했다’라는 문장이 있다. 다시 말해 니키가 추구한 것 역시 일종의 인간 본성의 자연미이며 에너지, 지식, 적극성, 정의감, 고무, 친절함을 선양하고 인생에 있어서의 최고 경지인 정신과 사상을 선양하고자 한 것이다.

예술의 재료와 사용 기능에 있어서 가우디는 시멘트를 건축의 주 재료로 채택하였고, 도기와 유리, 법랑, 도기조각, 잔돌, 금속 등의 재료도 사용하였다. 그는 아름다운 곡선으로 동식물의 자연 문양 상감 장식을 건축에 사용하였다. 거대한 석재와 얇고 세밀한 도자기, 유리조각의 판이한 물리 속성 재료의 대비적 사용은 건축의 가벼움과 민첩함을 더하였다. 그리고 시각적 언어를 풍부히 해주고 독특한 형식 기법을 사람들에게 보여주었다. 유머적인 표현수법은 군중에게 즐거움을 가져다준다. ‘사물의 외부 재료의 특징이 어떠한가는 사물의 아름다운 형상을 결정짓는 중요한

요소이다.’³⁵⁾ 예를 들면, 구엘공원의 입구에는 거대한 도마뱀이 있는데 이는 도자기파편과 도색 된 유리 파편을 사용하여 상감기법으로 완성한 작품이다. 외관과 실용성을 갖춘 것으로 환경을 미화시켰을 뿐 아니라 하수도로서도 사용될 수 있게 하였다. 백주정 윗면에 위치한 박스 식 용 모양 긴 의자는 전부 도자기와 유리 등의 파편, 타일로 만든 것으로 무늬가 다양하고 색채도 화려하나 촌스럽지 않고 자연주의의 풍치가 느껴진다. 백주정 꼭대기에는 낭만주의의 상감 장식 무늬가 돋보이는데 색채 대비가 강렬하고 문양은 자연에서 취하고 있다. 또한, 도자기와 유리등의 삼감 재료의 대비적인 사용은 서로 다른 재료의 각각의 아름다움을 느껴지게 하여 관중들에게 정신적 만족감을 선사하였다. 니키의 조소 예술은 가우디 건축 예술의 영향을 받은 것이기 때문에 예술 재료의 사용에 있어서도 역시 가우디가 사용한 재료를 모방한 것이었다. 그러나 가장 큰 차이점으로는, 니키는 《Queen》 조소의 실내에 거울과 유리 재료를 대량으로 사용하여, 거울을 통해 실외의 광이 실내로 유입되게 하였다. 그러면서 거울과 보리의 반사와 굴절을 통해 작품 《Queen》를 더욱 빛나게 하였다. ‘미국의 조지타운처럼, 조지 산타예나(1863-1952)는, 만약 아테네 신전이 대리석으로 만들어지지 않았다면, 왕관이 황금색으로 제조되지 않았다면, 별들에 불빛이 없었다면 이것들은 모두 평담하고 쓸모없는 것들이었을 것이다.’³⁶⁾

건축 비용에 있어서 구엘공원은 부유한 상인인 구엘의 도움을 받은 것이었다. 가우디는 친구인 구엘이 처음 구상한 화원 주택을 ‘세상에서 가장 아름다운 도시’로 만들었다. 그러나 놀라운 점은 구엘공원과 달리, 니키의 타로공원은 자비로 만든 것으로, 친구가 증여해준 토지 외의 모든 비용이 자신에게서 나온 것이었다. 이러한 숭고하고 귀중한 공헌은 부지런히 추구하고 노력한 것으로 후세들이 배워야 할 점이다. 가우디와 니키의 건축예술과 조소예술은 자비로 만들었던, 원조를 받았던 간에 이는 모두 개인의 소유이자 전 인류의 소유물이다. 그들의 공헌정신은 인류에게 거대한 물질적 재부와 정신적 재부를 남겨주었다.

가우디의 신화적인 건축예술과 니키의 동화적인 몽환적 조소예술은 천재 예술가의 독특한 예술적 언어를 보여주었다. 그들은 풍부한 예술재료를 지혜롭게 사용하여 민족과 본토의 역사문화를 결합하여 시대특징, 현대와 유행, 다채로운 풍격을 모두 아우르는 예술 작품을 등장케 하였다. 일종의 공공예술의 방식으로 보존되어 내려왔고, 인류의 귀중한 문화유산으로 남게 되었다.

35) 夏放, (1984), 『美学简论』, 山东人民出版社出版, P46

36) 乔治.桑塔亚纳, (1982), 『美感』, 中国社会科学出版社, P52

2.3.3 동시대 공공예술의 성공사례 - 미국 뉴욕의 High Line Park

현대 도시건설순환시스템 속에서 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경은 공공예술체계를 연구하는 기초이다. 뉴욕 High Line Park는 도시건설순환시스템이론을 증명한바 현대 대중생활에 가장 부합되는 도시 공공공간이고 현대 공공예술의 전형적인 예제가 되었다.

새로운 세기가 되면서 글로벌화가 점차 진행되어지고 있고 많은 사람들은 더 좋은 일자리와 교육을 받기 위해 개발도상국에서 선진국으로 이주를 하고 있다. 이는 도시 인구의 밀집과 도시공간의 확장을 가져옴과 동시에 도시생활 품질의 급속하강과 사회의 혼란함, 교통체증, 부족한 공공시설, 생태환경의 퇴화 등의 문제들을 가져와 도시의 건강한 발전을 저해하는 문제로 자리 잡게 되었다. 이러한 시대적 상황 속에서 도시 공공 공간의 재생 기능을 고려하지 않을 수 없었고 버려진 공장이나 창고, 사용이 불가능한 공공시설에 대해서도 관심을 가지면서 생태 개발을 진행하였다. 즉, 버려진 공간의 관리와 개조를 통해 도시의 폐기된 공간에 생명력을 불어넣은 것이다. 공공예술의 생태환경과 인문환경의 건설을 통해 오래된 도시에 새로운 활기를 부여하였다.

20세기 70년대 초, 소련 생태학자인 Yanisky는 처음으로 ‘생태도시’라는 개념을 등장케 하여 생태 원리에 따라 사회, 경제, 자연의 복합적 생태 체계를 종합하고 현대 과학과 기술을 통해 현대 생태 도시를 건설하였다. ‘생태도시의 이념은 점차 서방국가의 고도의 중시를 받고 있고, 도시 생태 체계는 당대 도시의 계획, 건설의 핵심 내용으로 간주되어 오면서 생태 순환형 경제, 생태 종합형 사회와 생태 화합형 문화는 생태도시발전의 주요 바람이 되었다.³⁷⁾ 생태환경을 연구하기 위해서는 도시 생태학 연구의 기원에 대해 살펴보아야 한다. 1855년과 1866년, 영국은 서방 사회가 관심을 가지는 도시 환경 민생문제를 가장 먼저 언급하면서 《오염억제법》, 《환경위생법》을 실시해 도시의 생활, 일, 휴식 등 도시 공공문제를 도시 관리의 범주에 포함시켰다. 그러면서 정부는 공공위생, 공공환경보호, 도시녹화건설 등과 같은 생태환경 문제에 개입하게 되었고 인성화된 생태 도시를 건설하는데 중요한 역할을 하였다. “1984년 유네스코와 생태 계획 보고에 제출한 생태 도시 계획의 다섯 가지 기본 원칙, 즉 생태보호전략, 생태기초시설, 거주민생활기준, 역사문화보호, 자연과 도시의 융합이 그것이다.”³⁸⁾ 도시녹화전략은 자연과 도시를 융합하여 자연생태의 균형을 유지하고 도시 생태환경을 개선시키려는 매우 중요한 의의가 있다. 이는 도

37) 伍学进, (2013), 『城市社区公共空间宜居性研究』, 科学出版社, P108.

38) 伍学进, (2013), 『城市社区公共空间宜居性研究』, 科学出版社, P108.

시 생태 체계가 인간으로부터 오는 파괴에 대해 대응할 수 있게 해준다. 곧 “도시는 인류문명의 표식이자, 사회발전의 축소판이다. 이것은 한 국가와 지역의 경제중심이자 문화의 집중지역 및 발원지이다. 도시는 인류 문명이 발전하는 하나의 중요한 표식이자 성과이다.”³⁹⁾ 라는 말과 관련이 있다.(Photo 2.12)

Photo 2.12 High Line Park 변천과정

	
고가 화물운송철도, Chelsea, 1930~1980	폐기된 고가철도, Chelsea, 1980~2006
	
High Line Park Wooden benches, Chelsea, 2006~2014	High Line Park Steel sculpture, Chelsea, 2006~2014

현재의 심미 추세 속에서 도시는 자연생태화의 기초이며 도시는 점차 예술화, 인문화 되고 있다. 도시는 시대정신과 심미추세의 풍향계이다. 도시의 변화와 사람들의 생활은 밀접하게 관련되어 있는데 도시가 사회경제와 문화추세의 발전에 따라 신속한 발전을 거듭하기 때문이다. 도시의 문화 가치는 도시 주민들의 문화 품질이 부단히 올라가는 것과 관련이 있다. 일반적으로 “문화가치는 곧 사람들의 생활, 환경, 문화적 관계와 공동생활과 깊은 관계가 있다. 사람들 행위의 가장 적합한 표시 계이며 사람들이 여러 공원, 유적 풍경에 어떤 생각을 가지고 있는지를 보여준다. 그래서 그들의 공원에 대한 이용과 각종 합의에 대해 지도할 수 있게 만든다.”⁴⁰⁾

39) 吴昊, (2012), 『城市公共艺术』, 人民美术出版社, P25.

40) 达纳·塔普林 塞萨·洛苏珊·舍尔德, (2013), 『城市公园反思公共空间与文化差异』, 中国建筑工业出版社, P11.

문화가치는 종종 도시가치의 평판 기준이 되며 개인과 집단생활의 태도와 가치관에 영향을 준다. 펠실베니아 대학 부교수이자 역사보호 연구 항목 주석인 Randall Mason은 “사회문화가치는 자연보호에 있다. 모종의 물질, 모종의 건축 혹은 모종의 지역은 부속적 가치가 있다. 왜냐하면 그것은 자신의 연대, 미감, 예술성 혹은 모종의 중요한 인물, 사건과 관련되고, 사람들과 어떤 사회 집단에 함의를 생산시키고, 문화 연계의 과정에 공헌을 하기 때문이다.”⁴¹⁾ 문화가치는 사회의 산물이고 사람은 문화가치의 수혜자이자 문화가치의 부담자이다. 문화가치는 언제나 사람들에게 서비스를 제공한다. 인류가 필요하지 않은 것들은 문화적 가치를 지니지 않는다. 사람들은 문화의 지혜와 능력을 창조하는데 그 자체가 문화가치이며 가장 본질적인 문화가치이다. 모든 사회에는 그 사회 특유의 문화적 수요가 있고, 이러한 문화적 수요는 문화 창조를 통해서만 만족을 줄 수 있다. 현대도시는 생태균형의 도시이며 현대문화 발전에서 도시 주민 생활에 적합한 공공장소이다.

도시는 인류의 역사와 문화를 수용할 수 있고 도시건설과 변화는 민주국가민중의 이상적 추구이다. 미국은 자유민주주의적 이민 국가로 원주민과 많은 이민족의 영역이 도시 속에서 부단히 확장되고 있다. 그러면서 미국 도시의 공공 공간이 점차 작아졌고 많은 대도시의 중심구는 봉쇄식의 소구역을 건설하고 변두리, 외곽 지역을 발전시켰다. 문화와 문화 사이, 인종과 인종 사이의 상호 봉쇄, 상호 차별은 문화가 주변 구역을 차별하여 위협한다는 오해의 소지가 있기도 했다. 이러한 사회문제는 곧 이주국가의 주요 모순으로 자리 잡게 되었다. 문화와 인종분화의 현재의 시점에서 서로 다른 사회집단을 통합시키고 사회 집단의 인내력을 강화하는 것이 더욱 중요해졌다. 이 문제를 해결하기 위해서는 도시에서는 더 큰 공간이 필요하고 각기 다른 성별, 계급, 문화, 인종 집단의 평화로운 교류를 위해서 도시 주민에게 안전하고 개방적인 도시인 문화 공공 환경을 제공해야 한다. 현대 대도시에서 공원은 어지러운 현실을 도피하는 공간이다. 뉴욕의 맨하튼 서부 첼시 Chelsea 부근에 위치한 하이라인 파크(High Line Park)는 과거에 고가 화물운송 철로였다. 몇 년 전 뉴욕시는 공원 중건 계획 방안을 발표하여 폐기된 고가 화물운송 철로를 공원으로 만들기로 하였다. 오늘날 이 철로는 사람들에게 역사적 사실을 알려줌과 동시에 현대와 자연을 함께 느끼게 하였다. 이는 곧 미래 공간의 공원 형식으로 볼 수 있다. 하이라인 파크의 건설은 주변 지역의 상업, 부동산, 문화 산업과 관련 업계에 풍부한 이윤을 남겨주어 경제적 이익을 가져다주었다. 다른 미국 도시에서도 이를 모방해 오래된 인프라를 개조하여 도시의 ‘보배’로 만들고자 하였다. 하이라인이 성공할 수 있었던 것은 두 사람의 공헌이 컸다. 그들은 1999년 하이라인의 미래 회의에

41) 兰德尔·梅森玛尔塔·德·拉·托尔, (2002), 《文化的多样性, 冲突与多元共存》, 北京大学出版社, P163.

서 처음으로 만났다. Joshua David는 당시 36세의 작가로 하이라인 중부에서 멀리
 않은 21가에 살고 있었다. 29세였던 Robert Hammond는 신홍 과학기술 회사에서 일
 하는 예술가로 그린위치 빌리지(Greenwich Village)에 살고 있었다. ‘뉴욕사람들은
 공공의 개방적인 공간을 찾는 것을 꿈꾼다. 원룸식 작은 아파트에서 주거하는 사람
 들에게 있어 개방적인 공간은 일종의 환상이다.’ 데이비드가 한 말이다. 하이파크
 공원을 완성시킬 수 있었던 것은 공공 공간을 넓히고자 하는 욕구에 있었고 그러면
 서 두 사람은 하이라인을 개조하기로 마음먹은 것이다.(Photo 2.13)

Photo 2.13 High Line Park의 도시건설순환시스템의 완벽 구현

		
High Line Park cultural environment, Chelsea, 2006~2014	High Line Park manmade environment, Chelsea, 2006~2014	High Line Park ecological environment, Chelsea, 2006~2014
		
High Line Park ecological environment, Chelsea, 2006~2014	High Line Park mental environment, Chelsea, 2006~2014	High Line Park cultural environment, Chelsea, 2006~2014

1999년 가을, 그들은 비영리 조직인 ‘하이라인 친구’ 를 조직했다. 초기 그들이 품
 었던 포부는 그렇게 크지는 않았었다. ‘당시 우리는 시장 Rudolph Giuliani에게 하이라
 인을 철거해 달라고 말할 생각이었다.’ 그러나 해먼드는 하이라인을 철거하는 것
 은 시작에 불과하며 새로운 공공 공간을 만들어야 겠다는 생각을 가지게 되었다고

하였다. 사실 ‘하이라인 친구’의 하이라인 설계는 파리의 ‘녹음 보도’ 공원에서 기인한 것으로 당시 파리 동부 버스광장 부근의 버려진 철로를 성공 개조한 것이 광대한 민중들에게 환영을 받았다고 한다. 이 공원이 그들의 설계에 좋은 선례가 되었다. 파리의 이와 같은 구조가 쉽게 뉴욕에 적용될 수 있지는 않았지만 이 두 사람들에게는 하이라인 파크를 설계하고자 하는 신념을 갖게 하였다. 그들은 시작 단계에서 하이라인을 공공 공간으로 바꾸는 것이 가능하다고 여겼다. 2001년 많은 사회 집단과 그 곳의 유명인 들은 하이라인을 보호하자는 행렬에 들어섰다. 2004년 뉴욕시는 예산 중 4300여만 달러를 지불하여 하이라인 철로의 개조에 도움을 주었다. 공원의 건설은 2006년에 시작되었다. 전체 투자 예산은 1.71억 달러로 개인 기부와 뉴욕 시, 주, 미국연방 정부의 지지를 받았다. 성공적인 결과를 얻은 후, 공업 문명의 유적은 새 생명을 얻게 되었다. 하이라인이 뉴욕 시, 더 나아가 전체 미국의 창의적이고 매력적인 공공 공간으로 자리 잡은 것이다. 철로를 지탱하고 있었던 쇠구슬은 오늘날 도시 광장, 생태화원의 고가 공원으로 바뀌었다. 도시발전의 발전은 순식간에 지나가는 기차처럼 예전의 발자취만을 남겼다. 30년 전 맨하튼의 고속 철길은 그 시대의 발전을 간직하고 있다. 하이라인 파크에서 걸어 다니는 것은 뉴욕 도시문화와 생활에서 느낄 수 있는 새로운 현상으로 지면에서 25피트 떨어진 하이 파크 공원에서는 복잡한 도시 생활에서 벗어나는 것과 동시에 도시 생활이 멀지 않은 곳에 있다는 느낌도 받게 된다. 잘 정련된 초목과 자연 속에서 성장하는 화초가 둘러싸여 있고 서로 다른 설계에 따른 목제 의자, 추상 조소 소품, 설계 되어진 원형을 보존하고 있는 철로와 현대 원림 경관이 눈에 들어오면 당대 도시의 생태환경과 인문환경의 교차적인 분위기 속에 빠져들게 될 것이다. 하이라인 파크를 여러 차례 방문했었는데 그 느낌은 마치 공중에서 걸어 다니는 듯 했고 천당·다른 시대로 온 듯 한 느낌을 받았다. 오래된 공장 건물에서 높은 건물들이 밀집한 상업지역을 걸으면 아름다운 자연 풍광과 뉴욕의 시대를 기록해 주고 있는 《The Hudson River》을 떠올리게 한다. 그것이 가져다 준 놀라움과 즐거움은 다른 어떤 공원에서도 모방할 수 없다. 아름다운 구상이 실현되었고 그 효과와 의의도 초반의 예상을 넘어섰다. 공공 환경 공간은 현대설계 이념과 공업 유산을 보존하려는 개념이 과거의 철로 유산을 보존시켰다. 이는 다른 도시에서는 실현시키기 어려운 것이며 미국 뉴욕의 민주, 자유, 개방, 겸용의 속에서 비로소 완성될 수 있었다.

하이라인 파크의 디자이너는 뉴욕 제임스 건축 회사 Field Operations, 경관 디자이너인 James Corner와 ‘Diller Scofidio+Renfro 건축사무소’에서 새로운 설계이념 즉 생태 의식을 가지고 있었다. 그들의 설계는 하이라인 파크 경관의 녹화 설계와 원시 공업의 균형을 유지하고 생태학적 이론과 실천을 통해 도시 사회와 자연 생태간

의 미묘한 관계를 연구하고자 하였다. 이는 이민국과 민중간의 적극적인 호응을 받았을 뿐 아니라, 원시 생태계의 다양성과 활력을 효과적으로 드높였다. 하이라인 파크는 맨하튼 서부에 새로운 생명력을 불어넣어 주어 폐기된 공간을 개조하고자 하는 노력이 일었다. 2005년 뉴욕시는 하이라인 주변 지역에 새로운 전체 계획 설계를 진행해 생태 개발과 예술 개발을 공업문명의 특색 속에 적용시켰다. 시 정부는 신 구역계획에서 이미 존재하는 예술구역을 제외하고 2011년 5월에 휘트니 미국 예술 박물관을 새로 건립하였다. 이는 2015년에 완공 될 예정으로 하이라인 파크 지역은 뉴욕 문화의 중심적 위치로 자리매김하였다. 그러면서 맨하튼의 Chelsea가 뉴욕에서 가장 성장이 빠르고 가장 활력이 넘치는 상업, 문화, 휴식, 여행 공간이 되었다. 2000년부터 2010년까지 신 구역의 인구는 60% 증가하였다. 하이라인 파크의 건설은 공공 자금이 경제 발전을 자극하는 원동력이 되었음을 보여준다. 뉴욕 전임 시장인 마이클 블룸버그는 ‘우리는 고귀한 역사 유적지를 파괴할 수 없다. 우리는 그것을 창의적이고 사람을 놀래 킬만한 선형 공원으로 만들어 시민들에게 휴식의 공간을 제공하고 취업의 기회와 경제적 이익을 도모하였다.’ 라고 말했다. 모든 도시의 설계는 예술이며 도시의 건설과 발전은 매 시대에 나타나는 새로운 변혁적 창조에 의존한다. 뉴욕시의 하이라인 파크의 창의성은 다음과 같은 계기를 준다. 생태 환경은 도시 건설의 기초이며 민중들이 휴식하는 공간이자 경제발전의 동력이다. 인문환경은 도시발전의 정신역량이고 도시 문명이 발전해 가는 원천이자 사람들의 정신적 공간이다. 생태문화 환경을 창건하는 것은 도시 미래의 건설 발전의 핵심이 될 것이다.

생태환경과 인문환경은 도시 건설에서 필수적이며 상부상조를 통해 이루어질 수 있다. 뉴욕의 하이라인 파크의 건설은 당대 도시 신 발전의 성공적인 사례로 도시의 폐기된 철로와 방치된 창고를 개조하여 도시의 공간을 충분히 재활용 했을 뿐 아니라 도시 주민들에게 새로운 생태 문화 휴식 공간을 제공해 주었다. 또한 주변 경제 환경을 부흥시켰고 많은 이주민이 이 곳으로 이주를 하여 도시의 부족한 공간 문제를 다소 해결해 주었다. 60%의 인구증가는 이러한 점들의 매우 설득력 있는 근거가 된다. 자연 생태환경이 보호를 받음과 동시에 예술화랑, 미술관 등의 시설을 건설하는 문화책략은 뉴욕시를 매력이 넘치는 세계의 정치, 경제, 문화의 중심이 되도록 하였다. 하이라인 파크는 생태환경, 인조환경, 인문환경, 생태환경이 공동으로 도시건설순환시스템을 구성한다는 것을 완벽하게 보여주었다. 뉴욕시의 하이라인 파크의 건설 시도는 동시대 공공예술의 새로운 전형적 예제가 되었다.

그들의 예술사상은 우리에게 예술과 자연, 예술과 공간, 예술과 기능, 예술과 대중의 공공 예술 전체성의 사유 방식이 되었다. 공공예술은 조소와 벽화, 건축예술과

원림경관 등에만 있는 것이 아니라 인간 중심의 집단건축예술, 조소, 벽화, 원림경관 등 대중, 대중과 공간에 속하며, 예술, 설계, 공예, 공정, 재료, 문화, 경제, 정치가 하나로 통합된 전체적인 공정이다. 진정한 의미에서의 공공예술시스템의 완성 과정은 우선 예술가가 심미적 대상을 창조한 후, 관중들이 공공예술 작품에 갖는 심사, 감상, 접촉, 향유 후 나타나는 즐거움, 만족감을 통해 얻는 정신적 경계의 승화이다. 이러한 예술이 갖는 정신적 행복감은 물질적 만족보다 높다. 그래서 도시화 과정 속에서의 공공예술은 단편적이고 고립적이고 국부적인 것이 아니라, 체계적이고 전체적이며 전면적이고 종합적이다. 따라서 공공예술시스템의 일체성은 체계이론에서 중요한 부분 중 하나이다.

Ⅲ. Systems Theory 시야에서의 공공예술의 분석

시스템과학의 신속한 발전 속에서 국내외 많은 학자들은 여러 시스템이론의 종합적인 연구에 힘을 모으고, 통일적인 시스템체계의 방법과 방향을 건립하기를 탐구한다. 베르탈란피가 제시한 General Systems Theory은 인류의 시스템 사상을 종합 총결 지었고 개방적인 General Systems Theory을 건립하였다. General Systems Theory의 특징을 응용하여 공공예술체계를 연구하려면 그 특징을 연구하는 동시에 Systems Theory의 특징으로 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)의 공공예술의 복잡성, 다원성과 상호 성을 분석해야 한다. General Systems Theory은 시스템적인 사고로 비 시스템적인 문제를 연구하는 기술로써 주로 사회적, 정치적, 인위적 요소를 포함한 문제를 해석한다. 도시공공예술은 사회, 정치, 인위적요소의 범주에 속한다. (Table 3.1)

Table 3.1 일반시스템이론의 특징을 통한 공공예술체계의 연구

특 징	내 용
공공예술의 정체성	공공예술은 공공공간의 대중의 예술이며 일종의 장소예술, 관계예술, 협동예술과 생태예술이다. 공공예술은 진정으로 사람과 예술, 환경의 상호관계를 완전한 공공공간속에 통일시킨다.
공공예술의 관련성	정부, 도시건설, 예술가와 인문과학, 사회과학의 관계의 분석을 통하여 공공예술 관련성의 구체적 표현을 선명하고 정확하게 해석한다.
공공예술의 동태성	현대 도시공공예술의 발전은 하나의 시스템운동변화의 과정이다. 건축물의 장식으로부터, 독립적인 예술에 이르기까지 공공공간 속에서 대중에 봉사하며 종국적으로 심미와 기능이 일체화된 예술로 승화 하는 것이다.
공공예술의 시서성	도시공공예술은 시간과 질서 속에서 발전한다. 시서성은 베르탈란피 일반시스템이론의 중요한 링크(Link)이다.
공공예술의 목적성	시스템이론의 특징을 응용하여 도시공공예술체계를 연구한다. 공공예술의 도시이미지 전개로 인류의 정신적 귀속의 구축을 연구하고 미래 도시공공예술의 발전 상태와 추세를 전망한다.

General Systems Theory의 특징에 따라 도시 공공예술 건설 속에서의 혼잡한 건설은 조직적으로 시스템화 시켜야 한다. 그러므로 General Systems Theory의 특징을 도시공공예술에 대입하여 공공예술시스템의 연구특성으로, 공공예술시스템의 특징을 응용하여 도시건설순환시스템을 구성하는 공공예술체계를 연구하는 것은 이번

연구의 핵심이다.

베르탈란피의 이론은 시스템에 대한 연구를 가리키고 그 중점은 개체를 연구하는 것이다. 그 시스템의 실행은 위에서부터 아래로의 집중 통제를 말하는데, 그 통제 방식은 미리 설정해 놓은 것이고, 자각적인 것이며, 고정적인 것이다. 시스템동력의 근원은 총괄적인 것이 중추이며 전체에서 부분으로 활력을 부여해 준다. 즉 전체와 부분의 관계를 말한다. 공공예술의 시스템을 연구하는 것은 시스템공정의 연구 범위에 속한다. 미국 필라델피아의 제정한 도시건설 ‘Percent for Art’ Programs 공공예술정책에서 뉴욕 루즈벨트 정부의 공공예술 운동까지 사실은 시스템연구방법을 응용하였고 점차 오늘날의 도시 공공예술 시스템 공정으로 발전하였다.

2004년 하버드 대학의 한 연구보고의 핵심결론은 다음과 같다. ‘세계 경제의 중심은 문화적 요소를 많이 축적하고 있는 도시로 이전하고 있다.’ 중국 도시건설은 고속 발전단계이다. 자연과 인문의 조화, 차이와 특색을 중시하여야 하고 전면적으로 도시 문화형상을 모델링하는 새로운 단계에 처하여 어떻게 도시생활을 더 아름답게 만들고 도시건설을 통해 사람들의 정신적 추구를 높이며 더 거시적이고 전체적인 각도에서 중국 공공예술을 실천을 위하여 더 많은 가능성을 연장 및 발전 시켜야 한다.

중국 공공예술시스템 구축에 대한 수요의 발전추세에 근거하고 공공예술 체계의 각 구성부분의 건설을 통하여 ‘Percent for Art’ Programs을 건설하고 완벽화 시켜야 한다. 공공예술과 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경 등의 관계의 분석으로 건설순환시스템의 유관 문제점을 연구한다. 이러한 시스템이론을 통한 사고방식은 사람들에게 공공예술시스템의 각 구성 부분이 서비스 기능을 가능케 한다면 공공예술시스템 역시 서비스적인 것이라고 인식하게 한다. 만약 도시 공공예술체계의 각 부분이 도시 건설과 상관된 기준에 부합된다면, 공공예술 시스템은 자동적으로 완성될 것이다. 모든 시스템은 일정한 환경 속에서 형성, 존속, 진화되며 환경의 특성과 시스템과 환경의 상호 작용은 시스템의 외부 규정성격이다. 시스템환경은 주위 환경(around environment)과 광대환경(wider environment)으로 나뉘는데, 즉 시스템의 총체적 환경이다. 시스템환경은 주로 주위환경을 말한다. 하지만 시스템 주위환경은 시스템상 1단계 시스템을 포함한 것으로, 상위시스템에 속한다. 그러나 시스템의 구성부분과 시스템의 환경은 상대적인 범주로, 본 단계에서 환경적인 것이라면 상위 시스템에서는 구성 요소이다.⁴²⁾ 공공예술의 특수성을 기반으로 공공예술시스템의 일체성을 시스템으로 보고, 공공예술체계 속의 요소를 하나의 고리로 삼아 연구하였을 때 공공예술시스템은 하나의 종합적인 완전체이며 복잡하고 다원적이며

42) 刘艺, (2011), 『系统论视野下的行政法治与“服务型政府建设”』, 西南政法大学学报

상호 교착된 조직시스템이다.(Fig 3.1)

공공예술은 자체의 이론체계가 있어야 한다. 이미 많은 전문가들이 서로 다른 각도에서 서술, 분석, 연구, 논술, 총론 등으로 공공예술디자인에 관한 문장을 썼고 그 중에는 우수한 내용도 많았다. 본 연구에서 도시 속 공공예술에 대하여 연구를 진행하였으며 도시건설순환시스템 속에서 건축체계 이외에 모든 예술개발과 창조를 통한 도시 공공시설은 도시공공예술체계에 속한다는 결론을 얻었다. 공공예술체계의 구성요소는 주로 가시적 요소와 비가시적 요소로 구분되는데 전자는 물체, 재료, 구조, 색채와 모양스타일이 포함되고 후자는 형상, 스토리, 함의, 감각, 정신, 문화, 신분상징 등이다.

Fig 3.1 공공예술체계의 요소의 형성 원인

공공예술 체계에서 디자이너가 디자인 활동과 예술개발을 통하여 원래의 혼잡한 공공환경을 공공예술 작품과 적용되는 공공공간으로 창조하는 것이고 그 과정에서는 심미활동으로 하여금 공공환경공간의 기능과 조율하게 한다. 디자이너가 창작자로서 유쾌한 창작과정에서 심미적 감수를 획득하고, 대중은 그 디자인 환경에 처해 있으므로 심미활동에 참여할 수 있고 기능만족과 정서적 만족을 동시에 받을 수 있다. 즉 대중이 디자인 창작한 인문환경 속에서 유쾌한 심리환경을 조성, 생성하여 더욱 미래 아름다운 생활을 동경하게 되고 적극적으로 삶에 다가가게 하며 작업을 사랑하게 된다. 이는 곧 본 논문에서 논증할 공공예술시스템에 관한 핵심과 미션이다. 궁극적으로 심리환경을 경영, 조성하는 것이다.

공공예술은 사람들의 생존과 심미 공간 환경을 전면적으로 둘러싸고 보살피는 일

종의 예술이다. 도시의 조소, 벽화, 건축 장식, 원림디자인, 건축물 등이 모두 공공 예술체계에 속하며 사람들과의 생활, 생산, 작업, 휴식 등의 관계는 매우 밀접하다. 인류가 자연환경 속에 생존하면서 어떻게 자연환경을 개조하면 인류생존에 더 적합한지, 어떻게 인류의 정신적 요구에 맞는 인문환경을 만들어, 인문환경이 사람들의 심리환경의 요람이 되어 더욱 건강한 심리환경을 가질 수 있는지에 대해 고민하였다. 본고에서는 시스템이론의 관점에서 도시 공공예술체계의 구축을 통해 대중의 심미적 요구를 만족시키는 것이다.

현대의 도시건설의 의무는 도시 거주민들에게 더욱 편안한 생존기능으로써의 환경을 건설하고 예술과 과학을 융합시키기 위함이다. 도시건설은 자연과 인조환경의 요소를 결합해야 하고 사람들에게 알맞는 공간 환경을 설계하여 도시의 면모와 거주민들의 생활의 질을 향상하는 것 외에도 사회문화유산을 보호하고 발전시키는데 더욱 초점을 두어야 한다. 도시 대중에게 새로운 생활방식을 창조하기 위하여 신문화의 발전과 창조성, 연속성을 유지해야 한다. 그렇게 될 때 시대의 고도와 철학적 깊이를 드러낼 수 있다. 미관적인 공공예술체계를 거시적인 도시 동시대환경이론의 배경에서 바라보고 시스템이론의 특징을 매개체로 공공예술체계에 대해 정체적, 관련적, 동태적, 시서적이고 목적적인 시스템으로 분석하고 결론을 내리고, 도시 건설 계획에서 공공예술체계를 도시 건축순환시스템 고려하여 건설하게 한다면 중국 도시공공예술은 시스템이론의 시야에서 점차 발전되고 완성될 것이다.

3.1 공공예술 시스템의 정체성(整體性)

시스템이론의 기원과 공공예술체계에 대해서 베르탈란피의 General Systems Theory의 정체성의 방법으로 Systems Theory와 공공예술체계의 관계를 분석하였고 도시 공공예술 건설시스템 과정에서 전체적인 시스템구조의 관계에 대해 진일보로 분석 연구하였다. 베르탈란피의 《일반시스템이론》은 정체성에 대해서 “일반적으로 원자, 분자, 결정체와 같은 물리적 전체조직은 원천적으로 존재했던 요소의 결합에서 온다. 반대로 생물의 개체조직은 원시개체의 분화에서 점차 만들어진 것이다.”⁴³⁾ 정체(整體)는 여러 요소를 구성하는 통일체이며 부분은 전체의 요소이다. 정체와 부분은 대립적으로 통일되어 있으며 정체는 상호 연결되어있는 각 부분으로 구성되며 부분은 정체를 벗어나 독립적으로 존재할 수 없다. 베르탈란피의 Systems Theory은 공공예술이 도시에서의 전체와 부분의 관계를 연구하는데 풍부한 내용을

43) 冯·贝塔朗菲, (1987), 『一般系统论(基础, 发展和应用)』, 清华大学出版社, P64.

제공해주었다. “조직적인 정체의 내부 각 부분간의 관계는 매우 밀접한 것으로, 모든 시스템의 변화는 기능적인 접속망을 통해 전체 시스템에 전달된다.”⁴⁴⁾ 베르탈란피의 《일반시스템이론》을 통해 공공예술체계를 연구하는 과정 속에서 정체와 부분의 관계의 밀접성을 중요시해야 한다는 것을 알 수 있다. 베르탈란피는 부분은 정체의 한 요소이며 독립적으로 존재할 수 없다고 하였는데, 그 뜻인즉 도시건설 순환시스템은 인류가 생존하는 생태환경, 인류의 생존에 더욱 적합한 인조환경, 정신적 수요의 인문환경과, 인류가 가지고자 하는 심리환경으로 하나의 순환시스템의 관계를 조성된다.

베르탈란피의 시스템의 정체성은 객관적으로 전체와 부분, 단계, 구조, 환경에 대해 미관적인 해석을 해였다. 이는 《사해》(辭海)보다 더 상세하고 다방면적이고 완성적이다. 정체성 개념을 일반시스템이론의 핵심 요소로 도시 공공예술시스템의 연구에 대해서는 전체적 관념에서 출발하여 인류 역사의 긴 여정 속에서 인류와 환경 사이의 역사와 인문의 관계를 찾아야 한다. 역사 속에서 인류는 환경을 두려워하고, 적응하고, 이용하고, 개조하는 기나긴 과정을 거쳐 왔다. 중국적으로 생태환경, 인조환경, 인문환경에서 심리환경과 이론학설과 실천으로 나아갔다. 중국 환경예술이론과 실천의 발전은 깊은 토대와 우수한 전통성을 가지고 있다. 특히 도시환경과 공공예술 건설 속에서 ‘보존, 보호, 발전’의 발전 형세를 준수, 계승한다. 도시건설의 역사 속에서 도시 모든 항목의 건설과 개조는 도시전체구조에 따라 기획, 디자인, 건설 하여야 한다. “모든 건설프로젝트는 도시 속에서 더욱 크고 풍부한 전체구조의 형성에 도움이 되어야 하며 다른 항목들에 비해 더욱 중요한 자리에 위치해 있어야 한다. 한 프로젝트를 진행할 때 모든 사람은 반드시 이 프로젝트가 현재 표현하고 있는 전체 구조에서 어떻게 더 크게 도움이 될 것인가의 여부에 대해서 명확히 해야 하고 그것이 전체 구조에 어떠한 도움을 주는지에 대해서도 알고 있어야 한다.”⁴⁵⁾ 도시건설과 같이 공공예술 건설에서도 도시 전체구조의 거시적인 책략을 따라야 한다. 유명한 환경예술 이론가인 Richard P. Dober는 “환경예술은 일종의 예술로써 건축 예술보다 더 거대하고 계획보다 더 광범위하며 공정보다 더 감정적이다. 이는 일종의 실천효과를 중시하는 예술이며 일찍부터 전통에 관심을 받아왔던 예술이다. 환경예술의 실천과 사람이 주위환경에 미치는 영향의 기능적인 능력이 시각의 순서적 능력을 부여해 주고 인류 거주환경의 질과 장식 수준의 능력의 긴밀성을 높여준다.”⁴⁶⁾ 여기서 Dober의 이론적 정의를 통해 공공예술의 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심리환경의 일종의 전체적인 사유 방식을 나타다. Dober의 정의

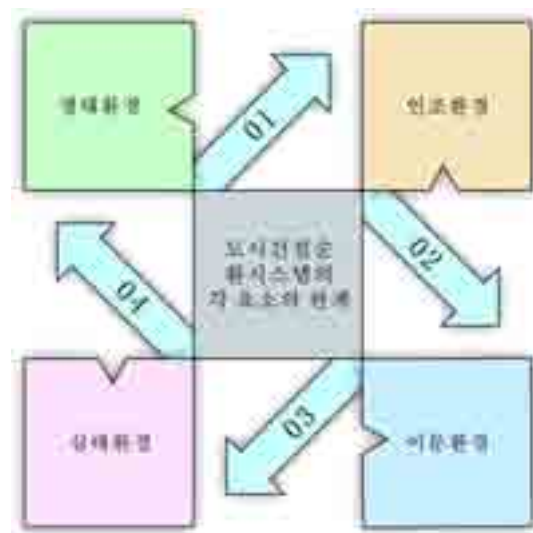
44) 金观涛, (2005), 『系统的哲学』, 新星出版社, P214.

45) C·亚历山大 H·奈斯 A·安尼诺 I·金, (2002), 『城市设计新理论』, 知识产权出版社, P33

46) http://baike.baidu.com/link?url=q1uOFDf0c_KC4ODRp6UNhehDC4WSY1CUdBRAMnAeeVwq0SfBTQleWf5tTrrkt3y5

를 기초로 하여 공공예술과 도시환경의 관계 정의에 대해 공공예술은 사람과 예술, 주위 사람들의 거주 환경과 상호작용하는 인문환경공간으로써 인문환경이라 부른다. 공공예술은 공공 공간에서의 공공의 예술이며, 장소예술, 관계예술, 교류 예술과 생태예술이기도 하다. 공공예술은 사람과 예술, 환경의 상호 작용하는 관계를 하나의 전체적인 도시 공공공간에 통일시킨다.

Fig 3.2 도시건설순환시스템의 각 요소의 관계

3.1.1 공공예술과 생태환경 (Ecological Environment)

사회가 발전하고 인류문명이 진보함에 따라, 인류는 원시삼림, 호수, 해양 등 생존 가능한 생태환경 외에도 인류 삶의 질을 향상시키기 위해 인간생활에 더 적합한 가옥, 다리, 길, 공원과 같은 인조환경에 대한 요구를 증가시키고 있다. 인류의 생존기능을 만족시켜주는 것 외에도 사람들은 정신생활 측면에서도 인문적인 정신 공간을 갖추고 있기를 바란다. 인문환경은 인류의 아름다운 심리 상태를 유지하게 해주는 요람이다. 인류의 아름다운 심리는 그들이 추구하는 이상적 정신세계로 표출된다. 도시생활 속에서의 객관적으로 존재하는 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경은 공동으로 자연생태순환규율의 구조적 관계를 도시건설순환시스템이라 한다.

생태환경은 공공예술 정체성의 한 부분으로 공공예술과 생태환경의 관계를 연구하기 위해서는 반드시 생태환경미학이 인류 거주환경에 미치는 중요성을 이해해야 한다. 생태환경은 공공예술 정체성의 일부분이다. 공공예술과 생태환경의 관계를 연구

하려면 생태환경이 인류거주환경의 중요성을 이해하여야 한다. “젊은 의미에서 매개 공공예술작품은 조각이나, 장식 혹은 구조물은 모두 녹색 및 생태와 관련되는 요소를 가지고 있다. 녹색과 생태는 인류생존의 기초이기 때문이다.”⁴⁷⁾ 도시건설의 핵심은 도시가 어떻게 인간중심적이고 천인합일(하늘과 사람이 하나가 되는 것)을 실현하여 인문환경과 자연생태환경의 조화를 이루는가 하는 것이다. 도시건설에서는 생태환경, 인조환경, 인문환경, 정신환경에 상관없이 인간중심적인 설계이념을 중점으로 해야 하며 도시건설의 모든 시설과 정부의 조치는 인류의 건강과 편안함을 통해 조화로운 자연 생태환경 속에서 즐거움, 행복감, 기쁨을 누리게 해야 한다. 즉 사람들의 물질생활과 정신생활을 풍요롭게 해주어야 한다. “인간중심주의는 도시예술에서 편파적으로 자연환경과 공간에 대한 점유로 나타나며 예술을 통해 사람들의 요구를 만족시켜 생태환경의 희생을 대가로 하는 것을 아끼지 않고 있다. 인류의 환경과 자원은 한정되어있다. 이런 ‘인간중심주의’에서 시작되어 유발된 도시예술의 가치관은 영원히 바뀌지 않을 것이며 다만 인류 중심주의에서 생태문명으로 나아가는 것만이 유일한 길일 것이다.”⁴⁸⁾ 예술과 생태문명은 생태미와 예술미로 구성된 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)을 나타내고 있다. “생태 문명에서의 문명은 인류의 자연에 대한 방어이자 인간관계의 조정에서 누적되고 만들어진 결과나 제도 등의 총합이다. 과학기술의 급속한 발전으로 인류는 거대한 곤경에 직면하고 있다. 그래서 사람들은 각기 자신의 의견을 내세우거나 자연을 통제하는 것은 문화를 발전시키는 것의 유일한 방법이 아니라고 말하기도 하며 또한 유일한 인류행복의 기준이 될 수 없다고 말하고 있다. 또는 원시상태로의 문명을 회복하는 것을 버리는 것이 인류에 행복을 가져올 것이라고 하기도 한다.”⁴⁹⁾ 현대도시 사회 환경에서 문명을 포기하는 것은 실현될 수 없다. 그렇기에 사회가 할 수 있는 것은 생태 문명예로의 발전에 임하는 것이다. 도시건설의 주거환경에서 가장 중요한 것은 생태구조를 완전히 하여 도시가 인류의 생존에 부합하고 지속 가능한 발전을 도모하는 것이다. ‘생태’는 로마문자에서 유래한 것으로 ‘인간과 사는 곳’이란 뜻을 내포하고 있다. 이는 인류와 생존환경을 말하는 것으로 인류가 거주하는 환경의 개념이다. 인거환경은 반드시 생태구조가 완비된 생태환경이어야 하며 생태미는 아름다운 정신적 미감을 가져다 줄 것이다. 이는 객관적인 규율일 뿐 아니라 주관과 객관이 함께 구성한 일종의 미적 규율이다. 객관적인 심미대상은 심미 주체인 인간에게 주관적인 심미 동향을 줄 수 있다. 공공예술은 사람의 주거환경을 미화하는 중요 매개체이며 마음과 눈이 즐겁고 즐거운 마음을 갖게 하는 생활 방식이다. 이

47) 武星寬, (2005), 『環境藝術設計學』, 武漢理工大學出版社, P178

48) 楊貴妮, (2011), 『國際公共藝術家論生態走向生態文明的城市』, 上海文藝出版社, P4, P6.

49) 佛洛伊德, (1986), 『圖騰與禁忌』, 中國民間文藝出版社, P2, P12.

를 통해 사람들의 심리, 논리, 심미 등 측면에서의 정신적 수요를 만족시킬 수 있다.

생태환경은 자연환경의 일부분이다. 《사해》(辞海)는 자연환경에 대해서 “인류사회를 둘러싸고 있는 자연계는 생산자료, 노동대상 등과 같은 각종 자연조건의 총합이다. 이는 인류생활, 사회의 존재와 발전에 필요한 물질적 토대이자 필수조건이다. 자연환경은 자연지리환경과 인문지리 환경을 포함한다. 전자는 기후, 지형, 수온, 토양, 식생과 동물계의 유기적 조합의 자연 종합체이며 후자는 역사적, 현대적인 경제, 정치, 사회, 문화 등 활동을 통해 원시 자연지리환경을 토대로 만들어낸 인위적 환경을 말한다. 이는 사회 발전 과정을 가속하거나 늦출 수 있다.” 고 하였다.⁵⁰⁾ 도시의 건설은 조화를 준수하고 스스로 생산되어 최대한도로 자연의 순환능력을 이용하는 것을 기초로 하여 인문정취를 만들어내고 역사적 감회를 연역하여 사람과 사람 사이의 친밀 관계를 충분히 체현하도록 해야 한다. 한 도시사람과 자연이 조화의 관계가 있다면 도시의 공기는 신선하게 될 것이고 우수(물의 흐름) 역시 맑게 되면서 햇빛과 녹음의 생명력이 가득한 도시가 될 것이다. 이를 통해 자연을 숭상하고 자연과의 화합을 중시하며 자연에 순응하는 삶을 살 수 있다. 자연미의 문제는 생태환경연구의 핵심적 주제이다. 중국 전국시기의 저명한 사상가인 장자는 노자의 자연관을 한층 더 발전시켰다. 그의 자연관은 심미에 무척 가까웠으며 그가 추종한 것은 자연이 인생을 초월하는 즉 일종의 예술적 인생, 시적인 인생이다. 그는 자연을 심미범주를 출발시킨 원점이자 방향으로 보았다. 생태환경과 자연환경은 그 함의 면에서 상당히 유사하다. 그래서 이 둘을 혼용해서 사용하기도 한다. 그러나 엄밀히 말하면 이 둘은 서로 동등하지 않다. ‘생태환경은 인류와 생물의 생존, 발전에 영향을 미치는 외적인 조건의 총합이다. 여러 많은 생태 인자들이 종합되어 만들어 지는데 여기에는 생물인자와 비 생물인자가 포함된다. 전자는 식물, 동물, 미생물을 말하고 후자는 빛, 온도, 수분, 대기, 토양, 무기염 등을 이른다. 자연계에서의 각종 인자는 독립적으로 인류와 생물에 작용을 미치는 것이 아니다. 이것은 늘 상호 연결되어 있으며 상호 영향을 주고 종합적인 작용을 한다.’⁵¹⁾ 인류 생존 환경에 부합하는 공간을 개조하기 위해서는 반드시 자연환경과 생태환경에 대한 개조를 진행해야 한다. 그래야만 신속하게 인류경제문화의 발전을 추진할 수 있다. 영국 역사학자인 토인비는 ‘만약 인류가 힘 있는 조치를 취하지 않았다면 탐욕스럽고 근시안적인 행동을 빨리 멈춰 생물권을 오염시키고 생태를 약탈하는 행위를 하지 말라. 그렇지 않으면 머지않아 생물의 자살적 행위를 가져올 것이다.’ 라고 말했다.⁵²⁾ 토인비는 거시적인 각도에서 인류문명의 발전을 바라보면서 지구를 보호해야

50) 夏征农, 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社, 第六版, P437.

51) 夏征农 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社, P2021

52) 阿诺德·汤因比, (1992), 『人类与大地母亲』, 上海人民出版社, P10.

한다고 말했는데 그 목적은 인류의 도시사회를 더욱 질적으로 발전시키기 위함이었다. 도시에서 자연계의 원시환경을 인류에게 적합한 2차 생성 환경으로 만들기 위해서 공공예술은 도시건설중 하나의 중요한 부분을 차지하며 한편으론 사람들의 심미관을 높여주는 부분이기도 하다. 도시 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심리환경은 공동으로 도시건설순환시스템을 형성한다. 다시 말해 생태환경은 공공예술의 일체성 건설에서 없어서는 안 되는 한 부분이라 할 수 있다.(Photo 3.1)

Photo 3.1 자연환경 (Natural Environment)

		
Grand Canyon, USA	Guilin landscape, China	Caribbean and Atlantic, USA

거시적인 도시건설과 미시적 공공예술의 건설은 모두 도시건설의 일체성을 구성한다. 공공예술시스템과 도시의 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심리환경은 전체의 관계일 뿐만 아니라 더욱 긴밀하게 연결되어 있고 질서가 있으며 공통된 목표를 가지고 있는 체계적 관계이다. 도시의 전체형상을 제고시켜주고 도시의 미래를 계획하는데 중요한 위치를 차지한다. 도시 공공예술은 도시와 예술의 문제일 뿐 아니라 도시 공공 공간에서 풍부한 예술언어와 다양한 매체를 이용하여 사람들이 요구하는 정신적 인문환경을 만들어 주며 도시 생태환경을 통해 현대의 급속한 사회 발전에서 오는 사람들의 스트레스를 해소시키기 위한 인류와 사회, 환경과 인문이 조화를 이루는 생태 조화공간을 만들어 준다. 특히 현대 도시 건설과정에서 물질과 물질간의 교환과 전환, 에너지와 정보의 상호전달 등은 큰 변동을 불러오는데 이는 시각적, 기능적인 면에 상관없이 변화를 발생시킨다. 도시의 공공예술이 어떻게 발전하는지에 상관없이 생태환경과 공공예술의 관계는 늘 본래 가지고 있는 전체성을 유지하고 있다. 하지만 도시 발전에 규율은 여전히 자연 규율의 제약을 받고 있다. 이는 자연 순환의 범주에 속하기 때문에 도시 생태환경과 인문환경의 변화에 따라 도시의 발전규율이 변하지는 못 할 것이다.

도시 공공예술의 건설은 사람들이 생태환경과 인조환경에 예술개발을 진행시킨 것

이며 문화자원체계의 발굴과 창조이기도 하다. 인문환경과 생태환경을 전체 도시에 융합시켜 당대 사람들이 요구하는 생태 인문환경을 창조하는 것이다. 사회경제와 정보화의 고도의 발전에 따라 사람들의 민주의식과 문화품위는 점점 높아졌고 도시의 공공예술도 점점 도시 주민들의 환영을 받고 있다. 도시건설에 있어 자연생태환경의 보호와 역사문화자원의 개발은 필연적으로 사람들의 주거 환경에 영향을 미친다. 이 문제를 해결하기 위해서는 국가의 정확한 정책과 정부의 직책 외에도 정부의 환경계획과 생태보호부문, 공공예술설계사와 군중들의 공동의 협력이 필요하다. 그래야만 군중들이 받아들일 수 있는 더욱 질 좋은 도시 생활공간을 만들 수 있다. 도시공공예술의 건설은 도시환경문화생태에서 ‘조혈’의 기능을 담당한다. 도시 공공예술은 각 문화가 내포하고 있는 예술적 특질을 포용하며 당대 사회의 사람과 사람 간의 정신적 소통과 상호작용을 가능하게 해주는 일종의 언어 작용을 해준다. 도시에서의 생태환경은 현대 사람들이 생존 환경에서 요구하는 조건을 갖추고 있다는 전체 속에서 일종의 사람들이 갈망하는 도시문화생태의 생활환경 공간이라 할 수 있다.

3.1.2 공공예술과 인조환경 (Manmade Environment)

인류가 자신의 생존과 발전에 더 적합한 공간을 창조하기 위해서는 자연환경 속에서 가옥, 다리, 도로 등을 건설해야 하는데 이것이 우리가 일반적으로 말하는 ‘인조환경’이다. 인조환경은 지구에 존재했던 원시의 환경을 사람들의 생존에 맞게 창건한 물질적 환경으로 인류 특유의 생활환경이다. 인조환경의 발전은 인류가 자연을 이용하고 자연을 개조하여 창조한 일종의 인류 생존에 적합한 생활환경이다.

인류의 신체는 두 부분으로 나뉘는데 하나는 신체이고 하나는 정신이다. 건축은 신체가 거주하는 곳을 제공한다. 정신적 측면도 만족시키기 위해 사람들은 문화와 예술을 통해 자연환경과 인조환경 공간 속에 문화와 예술의 공간을 만들어 인문환경이라 불렀다. 인문환경은 사람들의 정신적 역사의 발전과 사회의 진보에 따라 사람들의 기본적인 생존의 요구가 충족된 후 정신적 측면에서의 요구도 증가하고 있다. 더욱 문명적인 시대일수록, 문명적 국가일수록, 문명적 집단일수록 정신적 만족과 향유의 요구 정도도 더욱 높았고 사람들은 자연환경과 인조환경 속의 인문환경에서 정신적인 욕구를 만족시키고자 하였다. 인조환경은 공공예술시스템의 일체성의 한 부분이다. 이는 당대 도시의 환경이론의 중요한 구성 부분에 속한다. 사람과 자연환경의 공존은 동일한 생명공동체 안에서 환경의 우열에 따라 사람의 생존과 밀접하게 관련이 있다. 특히 환경의 심미적 요구와 환경의 내재적인 소통은 환경의

자연미와 환경의 인조미 사이에 건립하고자 하는데 있다. 이는 인류와 자연의 통일, 주체와 객체의 융합, 생태와 인조의 공존을 숭상한다. 또한 인류가 이러한 이원적인 도시 환경 속에서 인류의 기능과 심미적 요구에 부합하는 도시 환경 공간을 건설하는데 공동 참여할 것을 강조한다. 이러한 환경에 대한 개조는 인류심미활동의 생활속성이다.

역사적으로 봤을 때, 인류의 기나긴 발전 속에서 인조환경의 발전 궤적을 볼 수 있었다. 원시 사회 때 나무를 문질러 불씨를 얻고 짐승의 가죽으로 추위를 막았던 때로부터 현재는 로켓 등을 창조해 내면서 과학 분야에서 큰 성취를 거두고 있다. 이처럼 과학기술의 신속한 발전은 단순 노동으로 거주공간을 만들었던 석기시대에서 오늘날 과학기술 사이버시대로의 발전을 촉진시켰다. 도시공공예술의 건설에서 인조환경은 유기적으로 실용적 기능과 심미적 기능을 통일시켰다. 중국의 만리장성은 고산준령과 험준한 벼랑에 지어져 구불구불한 모양을 하고 있는데 이는 중화민족의 상징이며 전 세계 사람들의 주목을 받는 위대한 건축이다. 중국의 조상들은 웅대하고 장대한 만리장성을 건설함으로써 정치적 배경, 역사와 인문적 의의 외에도 당대 사람들의 일종의 인조 환경의 심미대상으로 당대의 인조환경의 아름다움을 엿볼 수 있게 한다. 1883년에 시작해서 아직도 미 완공된 스페인 Sagrada Família는 독특한 언어를 갖춘 매우 개성적이고 예술적 감화력이 있는 건축물이다. 이는 스페인의 저명한 건축가인 Antonio Gaudi i Cornet가 미완성시킨 대표작이다. 이 건축물은 고딕양식이 주를 이루는데 돔(dome)과 내부 구조가 고딕의 풍격을 나타냈다. 그는 ‘예술은 대자연을 근원으로 해야 한다. 대자연은 그 자체가 독특한 매력을 지니고 있는 조형이기 때문이다.’ 라고 말했다. 그의 위대한 공헌은 전통과 현대의 각종 건축 스타일을 결합하여 개인스타일을 갖춘 예술 건축을 창조해냈다는 점에 있다. 그는 매 건축은 모두 설계, 조소와 회화의 예술적 언어를 융합시켰다. 그래서 그의 건축은 스페인의 어느 곳에 위치하더라도 시종 시각적 심미 중심지위를 유지하였다. 인조환경과 공공예술의 전체성 사례에서 가우디의 건축은 가장 강렬하게 개인 풍격을 나타내는 독특한 가우디식의 건축이다. 그의 창작 영감은 대자연에서 나오며 자연의 영감이 자연의 환경 공간에 재생되었을 때 나온다. 이러한 인류의 자연적 예술재개발을 인조환경이라 부른다. 인조환경은 도시건설순환시스템에서 불가분의 한 부분이다.

인조환경의 건축물 전범에서 프랑스의 에펠탑은 파리 최고의 건축물로 세계 건축사에서 그 기술이 가장 걸출한 프랑스 문화상징의 세계적 저명한 건축이다. 에펠탑 디자이너 Alexandre Gustave Eiffel을 기념하기 위해, 그 첼탑의 이름을 설계자의 이름에서 따왔다. 에펠탑의 대담한 조형은 세계적인 저명한 건축물이라는 점 외에

일종의 예술품으로 사람들에게 모종의 힘과 미적 감각을 가져다준다. 관중이 철타이 있는 곳에 서있으면 웅장한 기백을 느낄 수 있다. 그래서 디자이너인 에펠이 디자인 한 것은 단순한 건축물이 아닌 하나의 예술품에 가깝다. 에펠은 이 건축물을 도시 환경 속에 드러내면서 파리 사람들의 인문환경의 분위기를 만들어 세계적으로 주목을 받게 하여 그 지역의 상징이 되게 하였다.(Fig 3.3)

Fig 3.3 인조환경 우수 사례

좋은 건축물 혹은 좋은 예술품은 민족 전통의 축소도가 되곤 한다. 현대 문명의 상징으로 특히 도시 공공 공간에서의 건축과 예술품이 내포하고 있는 정보는 매우 풍부하며 그 문화 역시 매우 깊이가 있다. 기나긴 역사 속에서 그것이 존재하는 기한은 다른 물질들보다는 길며 이는 한 국가의, 한 민족의 가장 직관적인 표현이다. 공공예술의 설계와 창조에서 디자이너들은 그 속에 감정을 불어넣으며 인정미를 드러내어 인조환경과 인문환경을 창조의 경지에 올려놓아 환경 속에서 인문정취를 추구하고 민족의 독특한 디자인을 드러내며 디자이너의 문화개성을 체현하고자 하였다. 2008년 중국 올림픽 경기장 Beijing National Stadium(鸟巢)은 스위스의 The Pritzker Architecture Prize 상을 받은 Jacques Herzog과 Pierre de Meuron와 중국 건축가인 이흥강(李興剛)이 공동 설계한 것이다. Beijing National Stadium의 디자인은 중국인 건축가와 함께 참여했기 때문에 중국인들의 집을 중요시하는 관념을 포함시켰다. 그 뜻은 ‘새의 집’이라는 뜻으로 중국 문화에서의 ‘집’의 개념은 뿌리 깊게 자리 잡고 있고 중국인들에게 중요한 개념 중 하나이다. 집은 뿌리를, 문화역사는 영혼을 상징한다. 뿌리와 영혼은 모두 중화민족의 독특한 문화개성을 구성한

다. 집의 또 다른 의미는 전세계인민의 단결과 융합으로 Beijing National Stadium를 통해 생명을 보호하고 인류의 미래에 대한 희망을 기탁하는 것을 상징하고 있다. Beijing National Stadium는 또한 생명의 새 탄생을 의미하면서 올림픽사의 상징적인 건축물로 자리 잡게 되었다. 이는 하나의 건축이자 중화민족 역사문화의 형상이고 또한 인조환경이 도시 공공예술 환경에서의 성공적인 예제라고 할 수 있다.(Photo 3.2)

Photo 3.2 인류가 창조한 문명

	
Alexandre Gustave Eiffel, (Eiffel Tower), Paris, France, 1889	Herzog and de Meuron, (Beijing National Stadium), Beijing, 2008
	
Antonio Gaudi i Cornet, (Sagrada Família), Barcelona, Spain, 1882	(the Great Wall of China), Beijing, 1372~1540

만리장성 (Great Wall) , 사그리다 파밀리아(Sagrada Família), 에펠탑(Eiffel Tower), Beijing National Stadium(鸟巢) 등과 같은 공공예술에서의 인조환경은 사람과 자연이 불가분의 관계에 있다는 점을 말해주며 모든 건축물은 사람과 자연의 상대적인 격리를 통해 사람을 보호하는 것을 목적에 두는 생태관계에 있음을 나타낸다. 모든 건축물은 사람들에게 더 나은 조건을 제공해주며 도로 재건, 교량 건축과 같은 작업을 통해 ‘사람 중심’의 편안한 생활을 영위하도록 해주고 있다. 인조환경의 중

요한 점은 사람들의 심신 건강에 이로운 환경을 건축하는 것, 인류 사회 문명의 발전에 이로운 사회 환경을 건설하는데 있다. 하지만 자연환경의 개조는 또한 자연환경의 파괴를 의미하기도 한다. 공공예술에 있어서의 인조환경은 이러한 개조와 파괴 속에서 사람과 자연의 화합 관계를 재건하고 사람과 문화의 상호 관계를 재구성 하는데 있다. 사람과 문화의 관계는 인류와 역사문화의 교류, 대화, 융합의 관계이다. 공공예술의 전체성에서의 인조환경과 인문환경은 사람들이 미래를 향해 나아가고 아름다운 생활을 영위하고자 하는 것과 함께 발맞추어 나아가고 있다.

3.1.3 공공예술과 인문환경 (Cultural Environment)

한 국가의 문화정책관계에서 국가 발전에 이르기까지 국가의 문화 강령과 계획은 공중의 반응과 사회의 실제 요구에 따라 관련 법규를 제정해야 하며 끊임없는 탐색을 통해 문화 관리의 개요를 구성하고 예술성취의 기준을 통해 정부와 예술의 관계를 평가해야 한다. 문화는 도시가 문명으로 나아가는 원동력이며 도시에 매력을 더해주는 매개물이다. 문화의 도시 침투력은 공공예술과 같은 표현방식으로 도시 각 부분에 전시되어 있다. “공공예술은 도시 공공 공간에서의 문화 실천과 심미적 존재물로 도시 공공 영역의 복잡한 역사성과 모순성을 포함하고 있고 그러한 역사성과 모순성을 통해 도시 문화를 더욱 풍부하게 만들어준다.”⁵³⁾ 도시문화가 가리키는 것은 문화가 공공 공간에서 인문환경의 각 요소를 구성한다는 것이고 인문환경은 도시 주민들의 정신생활에 필요한 중요한 구성 부분이라는 것이다. 인문환경에서의 인문은 인류문화의 약칭이자 인류 문화에서의 선진 부분과 핵심부분을 뜻한다. 인문은 사람을 중시하고, 사람을 존중하고, 사람에게 관심을 주고, 사람을 애호하며, 사람을 중시하는 문화이다. 《辭海》(사해)에서는 “인문이란 인류 사회의 각종 문화 현상”이라 말하였다.⁵⁴⁾ 문화는 인류의 발전 과정에서 점차 누적되는 개인 생활과 상관되는 지식 혹은 경험이며, 자연 혹은 주위 환경에 적응하고자 하는 표현이다. 인류사회에서의 문화는 사람들의 외재적인 의식주 행동을 포함하고 있으며 사람들의 내재적 사유 활동을 포함한다. 환경은 사람들의 생활 주위의 사회 환경을 말한다. 인문환경은 사회 자체에 함축되어 있는 무형의 환경으로 의식 형태의 범주에 속하는 일종의 민족 영혼이다. 이는 도시정신과 물질공간의 각 영역에 존재하는데 인류사회 문명진보의 객관적 수요이자 당대 생산력과 경제기반 위에 형성된 관념적 형태로 공업화 사회의 의식에서 기원하는 도시 문명의 운반체이다. 본문에서

53) 李建盛, (2012), 『公共艺术与城市文化』, 北京大学出版社, P01.

54) 夏征农 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社, P1886.

인문환경이 가리키는 것은 부단히 발전하고 바뀌는 도시건설과 공공예술이 만든 거대한 환경 속에서 사람들이 사회적, 공존의 문화환경을 형성한 것은 물질과 정신적 수요를 만족시키기 위해서이고 자연환경 속에서 문화 특징의 공간 환경을 만드는 것을 의미한다.

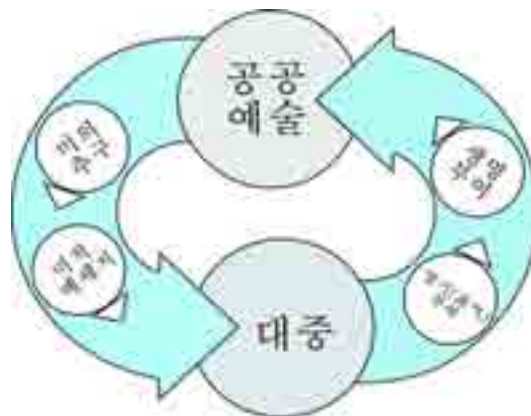
도시 공공예술과 인문환경은 도시에서의 고대문화 시설, 고대건축, 고대원림(자연상태의 삼림) 등의 문화 고적을 포함한다. 세계 5대궁에 속하는 북경고궁, 서안 병마용, 고대이집트피라미드, 페스툼의 포세이돈 신전 등은 모두 고국문명의 표징이자 상징이다. 중국은 세계에서 중요한 문명 고국중 하나이자 가장 발달하고 가장 완전한 문명국가이다. 역사를 돌이켜 봤을 때, 중국은 역대 도시계획과 건설에서 모두 유사한 변혁과 발전 규율을 따르고 있다. 상나라가 수도를 아홉 차례 옮겼을 때 모든 이동 과정이 새 도시 디자인의 계획과 건설이었다는 점이 그 예이다. 전국시기에 이르러 도시계획의 디자인관념은 거의 완성되었다. 거리의 구도방식, 도로의 규범적 설계, 도시에서의 기능구역과 휴식공간의 분화가 이미 규범화 되었다. 봉건제국의 통치 후 매 차례의 왕조 변경과 천도(수도를 다른 곳으로 옮긴다)는 도시 발전의 시작이 되었다. 한고조(漢高祖)가 장안을 수도로 삼은 것에서 시작하여 한혜제(惠帝), 한무제(武帝)에 이르기까지 90년 동안 장안성을 건설하였다. 진시황이 중국을 통일한 후에는 규모가 웅장한 아방궁을 건설하였다. 이 건축물에는 수백 년간의 공예품이 수장되어 있었다. 그러나 항우가 삼일 밤낮으로 이를 모두 태워 없애 후인들에게 아쉬움을 주기도 했다. 어찌되었던 간에 도움을 옮기고 왕조를 세워 나라를 이루고 도시를 건설하기 위해 한 첫 번째 일은 도시를 계획 및 설계한 것이었다. 한당(漢唐)시기 수문제(隋文帝)가 장안성에서 실시한 건설은 도시건설이 충분히 완속되었다는 점을 여실히 보여준다. 당시 장안성에서의 황제, 관료, 거주민 등의 기능적 구역은 명확히 구별되어 있었고 이는 후세 도시 설계의 규범이 되었다. 명나라 북경성의 디자인은 수, 당나라 시기 장안성의 도시계획을 기반으로 진행된 것이었다. 이는 세계 도시규범화 발전에 한 획을 그었고 동방민족정신의 색채를 보였다.

원, 명나라이후 각 지방의 도시는 현대인들이 인식하는 도시 모식을 갖추고 있었다. 도시의 주요 도로는 모두 동서남북으로 통했고 종각과 고대 건물에 연결되어 있었다. 고대 중국에서 고루가 북을 쳐 시간을 알리고 종루가 시간을 알리는 것을 담당했는데 매우 규칙적이었다. 북소리와 종소리는 민중의 일상생활과 밀접하게 관련이 있다. 종각과 고건물은 인문정신과 시대의 특질을 상징했고 도시에서의 역사문화와 풍토인정을 기록해주며 중화민족의 끊임없이 성장하는 정신을 보여주어 민족문화의 발전 맥락을 보여준다. “만약 한 민족이 자기만의 문화기초가 없고 정신문명을 인도하지 않았다면 물질문명은 비정상적으로 발전했을 것이다.” 55) 민족문

화의 정신은 각 민족이 각기 다른 역사의 발전 과정에서 창조, 발전시킨 본 민족 특징의 문화정신이다. 이러한 문화는 물질문화와 정신문화를 포함한다. 도시 발전의 역사 속에서 각 문화는 본 민족의 습관과 사유방식을 통해 본토문화의 방식을 축적하고 계승한다. 본토문화와 인문환경의 뿌리는 근본적으로 바로잡힌 것으로 도시의 인격화와 인성화의 이념을 제시하면서 인문환경의 도시건설에 있어서의 중요성을 강조한다.

Fig 3.4 공공예술과 대중의 상호작용 관계

한 도시의 친화력과 매력은 인문환경이 도시에서 충분히 전시 효력을 발휘하고 있는지에 관계된다. 인문환경의 매력적 특징은 인성화 및 인격화이다. 인성화와 인격화는 더욱 포근하고 넓은 가슴과 열정적이고 자유분방한 성격으로 도시에 거주하는 사람들을 둘러싼다. 인문환경에서의 민속민풍 역시 도시를 형성하는 중요한 구성부분이다. 학습, 문명과 건강은 양질의 민속민풍으로 도시의 인문환경 분위기를 형성하여 도시 주민들이 더 나은 생활을 영위하게 해준다. 인문환경은 도시 공공예술 건설에서 소프트웨어의 역할을 하는 것이다. 공공예술 자체는 정치적 설교의 의무를 가지고 있지는 않다. 그것이 표현하는 것은 유미적, 서정적, 문화적, 장식적인 면이고 예술은 공공공간에서 군중에게 아름다움을 전달하는 것을 부담하고 있다. 군중은 이를 통해 역으로 공공예술에게 생명력을 부여해준다. “공공영역에서는 모든 사람들이 자유를 표출하고 자유롭게 공공 생활에 참여할 수 있고 그래야만 조화롭고 평등하며 공평하고 믿음이 있고 민주적이고 책임감 있는 합작정신을 이룰 수 있다. 이로써 공공생활은 공공의 정신을 포함한다. 또한 공공생활은 공공의 정신 생산의 토양으로 작용하기도 한다. 공공 정신의 출현은 공공의 생활을 더 공고하게 해주고 확대시켜 주어 서로 협력할 수 있도록 해준다.”⁵⁶⁾ 공공예술과 대중의 상호

55) 张道一 廉晓春, (1987), 『美在民间』, 北京工艺美术出版社, P15

협력의 과정은 사람과 사회, 사람과 환경, 사람과 문화, 사람과 문명의 교체 과정이다. 인문환경은 이러한 교체과정 속에서 형성되고 승화되며 도시 공공 공간에서 공공예술의 장치를 통해 도시 본연에 존재하는 문화의 윤리를 계승 및 발전시키며 사람과 자연, 문화를 대화와 교류를 통해 융합시키고 사람과 환경을 거대한 관계망으로 연결시킨다. 그래서 인문환경은 도시 전체의 형상을 높여주는 촉진제이며 도시 문명 정도의 풍향계이다.

Photo 3.3 고국문명의 상징과 표지

	
<p>Temple of Poseidon, Athens, Greece, 445 - 440 BC</p>	<p>Pyramids, Cairo, Egypt, 2600 BC</p>
	
<p>The Terracotta Warriors, Xi' an, China, 247 - 210 BC</p>	<p>The palace Museum, China, 1406 - 1420</p>

공공예술은 인문환경을 함축하고 있고 인문환경은 도시에서 사람들의 정신적 내포와 문화수양을 배양한다. 사람들은 정신적 측면에서 더 나은 품위와 예술적 생활을 추구한다. 도시 공공예술의 심미적 기능의 본질은 문화의 진보에 있고 당대 인문과 예술 특징의 표현에 있으며 도시가 가지고 있는 풍부한 심미적 요소와 공중의 내면적 소통을 증진시키는데 있고 공중에게 더 나은 미적 생활을 누리도록 한다. 공공예술과 인문환경은 사람들의 거주환경을 개선하고 심미적 정신을 추구하는데 있어 중요한 역할을 하고 있다. 또한 현대인들이 갈망하는 인문과 예술 환경의 문화적

56) 何小青, (2013), 『公共艺术与城市空间构建』, 中国建筑工业出版社, P92.

분위기를 만들어 주어 인문적 가치와 사람과 사람간의 친밀성, 자유의 추구하고 평등의 분위기를 형성시켜준다.

3.1.4 공공예술과 심태환경 (Mental Environment)

“도시 환경의 최종 산물은 새로운 형태의 인격을 배양시키는데서 드러난다. 도시 환경에서 여러 사람들의 잠재능력과 정신적 체력은 최적의 환경위치에서 발휘된다. 개인의 같은 부류를 분리하는 가능성은 부단히 발전하고 있고 인류의 공통성에서의 개성 차별도 계속해서 강화되고 있다. 도시는 사람들에게 개인이 가지고 있는 능력을 발휘할 수 있는 기회를 제공하여 그 능력을 최고치에 다다를 수 있도록 해준다. 또한 여러 자극과 조건들을 제공하여 여러 방식을 통해 최대 범위 내에서 그것의 생리(生理)적, 심리적 소양을 발전시킬 수 있게 한다.”⁵⁷⁾ 공공예술과 도시 각 요소 간 관계의 전체적 구조의 연구를 통해 도시 환경에서 각 사회 구성원들이 서로 다른 도시 환경 영향 속에서 발휘하는 잠재능력은 완전히 다른 것임을 알 수 있다. 통상적으로 이 ‘잠재력’을 ‘자질’이라고 한다. 관련 자료 중에는 ‘세 명의 노동자가 담을 쌓는 이야기’가 있다. 한 사회학자가 첫 번째 담 쌓는 노동자에게 “무엇을 하는가요?”라 묻자, 그 사람이 말하기를 “안보여요? 지금 담을 쌓고 있잖아요.”라 했고, 두 번째 노동자에게 같은 질문을 하자, 그 사람은 고개를 치켜세우고 웃으며 말하길 “지금 집을 짓고 있어요.”라 했고, 또 다시 세 번째 사람에게 질문을 하자, 그는 담을 쌓으며 콧노래를 부르며 즐겁게 말하길 “저는 아름다운 도시를 건설하고 있습니다.”라고 말했다. 십년 후, 첫 번째 노동자는 여전히 담을 쌓고 있었고 두 번째 노동자는 공사현장의 관리자가 되었으며 세 번째 노동자는 도시의 영도자가 되었다. 서로 다른 신분, 직업을 갖게 된 이야기는 마음가짐에 따라 운명이 결정된다는 것을 보여준다. 사회학자가 설명한 세 번째 노동자는 아름다운 도시를 건설하고자 하는 생각을 마음속에 가지고 있으면서 도시를 건설하겠다는 태도로 노동에 임했기에 이 도시의 영도자가 되었다. 그러나 철학자가 말하는 세 번째 노동자의 운명은 달랐다. 그들은 철학적 문제를 다루면서 종교는 철학의 기원이라 여겼다. 그래서 이 세 번째 노동자의 대답은 도시를 건설한다는 것이 아닌 교회를 건설한다는 의미로 마음속에 교회에 대한 마음을 담고 있는 사람이 위대한 사람이 될 수 있다고 하였다. 그가 바로 16세기 종교개혁 운동을 일으킨 John Calvin이라는 것이다. 그러나 기자들의 기사에 쓰인 세 번째 노동자의 대답은 ‘사람들을 위해 아름다운 정원을 만들고 있어요.’였다. 10년 후 세 번째 노동자는 부동산 회사의 주인

⁵⁷⁾ R·E·帕克, (2012), 『城市社会学芝加哥学派城市研究』, 商务印书馆, P249.

이 되었다는 것이다. 이 세 명의 노동자가 담을 쌓는 이야기는 여러 계기를 준다. 담을 쌓는 것은 매우 무미건조한 일로 마치 우리가 일을 하는 과정과 같은데 이것 배후에 있는 가치와 원경(장래희망)을 어떻게 볼 것인가를 떠올리게 한다. ‘안보여요? 지금 담을 쌓고 있잖아요.’ 이는 생활에 대한 신념과 희망이 없어 보인다. ‘지금 집을 짓고 있어요.’ 이는 집을 짓는 것에 대한 책임을 다 하면 된다는 것으로 목표와 이상은 존재하지 않는다. ‘저는 아름다운 도시를 건설하고 있습니다.’ 도시를 건설하는 것에 대해 자부심과 신성함을 느끼며 목표가 원대하다. 자신에 일에 대해 명확한 목표가 있고 아름다운 미래를 동경하고 있다. 이 이야기는 매우 통속적인 도리를 이야기 해 주고 있다. 같은 시간과 공간 속에서 다른 마음가짐은 다른 인생을 만들고 다른 미래를 가져온다. 이 이야기는 좋은 마음 상태를 가지는 것이 미래에 얼마나 중요한 영향을 미치는지를 깨닫게 한다.

Table 3.2 도시건설순환시스템의 정체성

환 경	내 용
공공예술과 생태환경	‘생태’는 고대 희랍어에서 나온 단어이며 ‘사람과 거소’의 뜻이다. 사람과 그 생존환경의 일종의 관계이자 인거환경의 개념이다.
공공예술과 인조환경	인조환경은 인류가 지구의 원래 존재하는 자연환경 속에서 인류생존에 맞는 물질 환경을 창건하는 것이다. 이는 인류 특유의 생활환경이다.
공공예술과 인문환경	인문환경의 인문은 인류문화의 간략이고 인류문화 속에서 선진부분과 핵심부분이다. 인문은 사람을 중요시하고 존중하며 관심하고, 애호하는 것으로써 사람의 문화를 중요시 하는 것이다.
공공예술과 심리환경	심리환경은 인류 영혼이 귀속되는 곳이다. 정신이 유쾌하고 욕망을 만족 시키며, 생존가치가 실현되는 정신적 귀속이다. 인류가 문명으로 나아가고 진선미(眞善美)를 추구하며 정신적 ‘집’을 창건하는 과정이다.

사회가 발전함에 따라 사람들의 생활에 대한 요구는 점점 높아지고 있다. 그들은 자신들이 거주할 공간뿐 아니라 정신적으로 거주할 공간 역시 필요로 하고 있다. “사람의 인생은 대부분 건축과 관련된 여러 공간 속에서 지낸다. 사람들은 집을

짓거나 하나의 건축환경을 만들 때 작업과 생활에 편리한 실용기능을 고려하는 동시에 건축물과 주위환경을 최대한 아름답게, 사람들의 정신과 심리의 심미적 수요에 만족할 수 있도록 희망한다.”⁵⁸⁾ 도시 대중의 심리와 정신은 우리가 말하는 심리 상태이다. 정신환경은 영혼이 거주하는 공간이다. 우리는 그들의 요구에 부합하고 아름다운 정신적 공간을 건설해야 한다. 정신환경은 영혼이 거주하는 공간이다. 우리는 그들의 요구에 부합하고 아름다운 정신적 공간을 건설해야 한다.

기나긴 인류문명의 발전 과정 속에서 인류가 자아의식을 각성한 뒤 동물의 많은 본능적 특징을 넘어서고 문명으로 나아가면서 진일보 자연이 생존에 미치는 위협에서 벗어나게 되자 사람들은 환경을 개조하고 자신의 생존 상태를 부단히 개선시켜 가며 인류의 ‘물질정원’을 만들게 된다. 이와 동시에 정신적 귀속과 즐거움, 욕망의 만족, 생존가치의 실현 등을 통해 점차 문명사회로 나아가고 ‘진선미’를 추구하게 되는데 이는 인류가 만들어낸 ‘정신정원’의 과정 중 하나이다. 인간의 정신 만족의 정원은 물질적 정원의 화합 속에서 문명사회를 만들어낸다. 공업혁명 이후, 세계 각 국의 정치, 경제, 문화 등의 발전 과정은 곧 사회 변혁의 과정이었다. 서로 다른 국가에는 서로 다른 정치, 경제, 문화가 있고, 현대화 과정 속에서 급속하게 발전한 경제, 사람들의 물질적 조건의 개선은 전통 도덕과 정통 문화를 해체시켰다. 사람들의 정신적 정원의 잘못된 방향은 그들의 생활 태도가 소극적으로 변하도록 하였고 사람과 사람 간의 신뢰도가 점차 와해되게 하였다. 그러면서 사람들은 방황하고 혼란한 정신적 곤경에 빠지게 되었다. 지그문트 바우만은 《후기 현대논리학》에서 “우리의 시대는 도덕의 모호성을 강렬하게 느끼는 시대이다. 이 시대는 그 전에는 누리지 못 했던 선택의 자유를 누리게 하였고 동시에 전 시대 사람들은 겪지 않았던 번뇌의 상태를 느끼게 한다.”고 하였다.⁵⁹⁾ 현대사회 시장경제의 경쟁은 치열하여 사람들의 인간관계를 더욱 좁게 만들어 인간의 진실된 관계를 잃어가게 만든다. 이익지상주의는 시장경제를 공리적이게 만들어 분주함 속에서 부의 물질생활을 갖추게 한다. 이는 사람들에게 정신적 정원을 잃어가게 하여 긴장과 초조, 심신 피로, 극도의 정신적 공허감을 느끼게 하여 마치 길 잃은 어린양처럼 집이 있지만 가족이 없고 부유한듯하나 가난한 육체만 있고 정신은 없는 빈껍데기의 상태로 만든다. 현대 사회에서 많은 사람들의 가치를 평가하는 기준은 왜곡되어 사람들의 성공 기준을 금전과 직업, 얼마나 호화로운 집에 살고 있는지, 외제차를 타는 지 등의 정도에 따라 평가한다. 그러면서 점차 도덕관념과 정신적 경계를 상실하게 만든다. 실제로 사람들의 기본생활의 욕구는 쉽게 만족되어진다. 사람들은 일정한 열량으로

58) 贺瀚, (2010), 『美术鉴赏』, 西南师范大学出版社, P165

59) 齐格蒙特·鲍曼, (2003), 『后现代伦理学』, 江苏人民出版社, P24.

정상적인 건강을 유지할 수 있고 소박한 생활방식이 그들 생활에 더 적합하기 때문에 이러한 소박한 생활 속 의식에 걱정 없이 양호한 심리상태 정신상태를 유지하며 즐겁게 생활을 보낼 수 있다. 이처럼 짧은 시간 안에 수 만 가지가 변하는 시대 속에서 사람들은 전통 속에서 정신적 정원을 찾아 잃어버린 심리적 불안을 찾고자 하고 물질적 만족감을 얻음과 동시에 심미적 체험을 누리고 심리상태를 재정비하여 현대 생활에 부합하여 살고자 한다. 정신생활은 바로 정신환경에서 얻어지는 것이다.

실제로 사람들의 정신적 요구는 물질적 요구보다 더 크고 자연을 사랑하며 현실사회 속에서 자신의 생활에 맞는 생활을 찾고 미래 생활에 희망을 가지고 있다. 현대사회는 정신 정화제를 필요로 하며 인류의 정신은 그것을 돌볼 공간이 필요하다.

“소위 말하는 정신적 정원은 사람들의 심신의 정신 귀속을 말한다. 그것은 구체적, 물질적 측면의 것이며 심리적, 정신적 측면이기도 하다. 이러한 특징은 그것이 구체적인 지리 관념일 뿐 아니라 구체적 지리 개념을 뛰어 넘기도 한다. 때때로 순전한 심리 활동만을 나타내기도 한다.”⁶⁰⁾ 여기서는 이론상으로부터 정신적 정원에 대한 해석을 하고 있다. 한 마디로 말한다면, 정신적 귀속은 사람들이 마음의 위안을 받는 곳이며 정신적으로 기탁하는 곳이다. 오늘날 사회에서 사람과 사람의 관계는 이견(서로 다른 견해)은 미뤄두고 같이하는 부분은 협력하여 문명 사상의 지혜를 흡수하여 사람들에게 자연을 인식하고 진선미를 유지하도록 해야 한다. 이를 통해 자연과 사회, 문화, 자아가 조화를 이루며 살아야 한다. 현대인과 원시인의 차이는 야만을 멀리하고 문화의 진보를 통해 문명으로 나아간다는데 있다. 문화가 없는 사회는 발전이 더딘 사회이다. 한 시대의 경제, 정치, 문화는 현대 사회에 대한 생활태도를 결정하며 금전이 사람을 판단하는 기준이 되지 않았을 때 사람들은 원래의 생활 정취를 느끼고 자연적으로 예술적 아름다움을 느낄 수 있다. 예술이 사람들의 정신적 정화제가 되었을 때 사람들은 지혜로운 마음가짐으로 생활에 대면할 것이다.

현실 사회에서 이상은 늘 아름답고 현실은 잔혹하다. 세속의 세계는 점차 허위적이고 음흉하며 사기와 마비로 넘쳐나고 있다. 잔혹한 현실사회와 제도는 사람들의 신념, 정서, 의지력에 직접적인 영향을 준다. 도시에서의 공공예술은 그들의 내재적인 신임, 활달, 즐거움, 진취 등 에너지를 높여줄 수 있고 예술의 아름다움은 현실사회에서의 사람들의 이기심, 의혹, 낙심, 의기소침의 부정적 감정을 해소시켜준다. 현대사회에서 사람들은 물질적으로 많은 것을 얻긴 했지만 그만큼 정신적으로 잃어버린 부분도 많다. 사람들이 생활에 필요한 재화를 얻었을 때 그 얻은 재화의 양은 그들의 생명과는 무관하다. 불필요한 재화를 구매하는 것은 불필요한 물건이다. 하지만 사람들의 영혼은 육체의 필수적인 부분이다. 영혼을 상실하는 것은 생명에서

60) 李晓明, (2001), 『略论白居易的家园意识』, 华中师范大学学报, 人文社会科学版, 第40卷第6期, P130

가장 중요한 일부를 잃어버린 것에 상응한다. 인류의 영혼관은 비 물질화된 정신의 통일체이다. 우리는 영혼을 행복감, 사람의 충만함, 정신적 충족으로 볼 수 있다. 의사가 사람들의 병증을 판단할 때의 기준에서처럼 그 사람이 육체가 영혼을 상실(잃어버리다)했다면 그것은 곧 생명의 없다는 것으로 기준한다. 그래서 영혼이 없는 육체는 생명이 없는 육체라고 하는 것이다. ‘영’은 지혜이고 ‘혼’은 정신이다. 영혼은 사람들의 생명 속에 살고 있다. 영혼이 있는 현대인들의 가치는 진취적인 정신을 갖추고 있는지와 올바른 생활 태도를 영위하고 있는지에 있다. 공리적인 능력의 잣대로만 척도를 삼는 사람은 있을까? 물론 사람들의 물질 재화에 대한 욕망이 질책 받아야 할 대상은 아니다. 생존 발전의 물질적 기초는 현대인들이 전면적으로 발전시켜야 할 기본적 조건이다. 그러나 그것이 사람들의 행복의 디딤돌이 되지 않는다. 사람들은 기본적 물질 조건을 만족시킨 후 마음의 안정과 품성, 도덕을 길러야 한다. 존엄감과 영위감, 성취감, 즐거움이 있어야 한다. 사람이 살아있는 가치를 물질에서만 얻지 말고 자신의 정신세계의 안녕과 쾌락을 통해 느껴야 한다. 이러한 가치판단의 기준은 재화, 지위, 명리 외에도 사회에 어떠한 정신적 자산을 남길 수 있는지도 보아야 한다. 자신의 가치를 실현하기 위해서는 정신적 경계와 승화를 추구해야 하며 마음의 자유와 안녕을 얻어 정신적 황야 속에서 예술적 정신공원을 창조해야 한다. 자연에 있어서의 생태환경, 인조환경, 인문환경은 모두 정신환경의 요람이자 영혼이 귀속되고 의지하는 정원이다. 올바른 정신환경은 인류 정신이 추구하는 최고의 경계이다.

본 논문에서는 방대하고 복잡다단한 도시를 하나의 개체로 보고 그 도시를 두 개의 큰 부분으로 나누어 연구를 진행할 것이다. 건축은 도시의 주체이고 건축 이외의 도시공공시설을 총칭하여 공공예술체계라고 한다. 이는 모든 도시 공공시설은 예술개발과 창조를 거치면 공공예술체계의 일부분이 되기 때문이다.

도시의 건설과 발전과정은 도시건설순환시스템의 범주에서 벗어날 수 없고 도시속에서의 인류는 의존하여 생존하는 생태환경에서 벗어날 수 없다. 인류는 더 좋은 생존과 발전을 위하여 도시환경을 개조함으로써 인조환경을 형성하였다. 인류는 역사발전과 더불어 문명으로 나아가게 되었으며 문화의 생성은 인류가 문명으로 나아가는 중요한 상징이다. 사람과 동시대 도시문화와 환경이 공동으로 인문환경을 만들었다. 21세기초엽인 오늘, 도시대중이 도시의 주인으로써 도시사회발전의 형세를 좌우지 하고 있다. 현재 도시의 발전은 도시대중의 작업과 생활의 사용기능을 만족시켜야 할 뿐만 아니라 정서적 만족감과 심적 영혼의 귀속을 만족시켜야 한다. 도시속에서의 건축은 도시대중이 육체적으로 거주하는 공간이고 건축이외의 도시공공시설 즉 공공예술은 도시 대중의 정신적 거주공간이다. 이는 도시 전체적 기능이

도시건설순환시스템의 지속적 순환발전의 규율에 부합된다는 것을 설명한다. 도시 공공예술의 가장 큰 특징은 공공성이다. 이는 대중의 참여와 상호작용을 강조한다. 대중이 예술분위기의 도시공공공간에 있을 때 사람과 예술의 조화는 사람과 사람의 조화로 전이되며 그 우호적 관계는 은연중에 최고경지의 승화를 초래하고 예술의 진, 선, 미는 완벽한 해석을 가진다. 또한 공공예술의 심미적 특성은 도시 형상에 무한매력을 증가할 수 있고 도시사회지역에 거주하는 대중에게 이러한 매력적인 도시에 거주하고 있으므로 자부심을 느끼게 할 것이다. 이는 도시의 부가가치가 도시 거주자에 도시에 대한 열애를 불러일으킬 수 있고 도시대중이 자각적으로 도시형상을 수호하도록, 매력적인 도시 속에서 유쾌하게 생활할 수 있게 하기 때문이다..

3.2 공공예술의 관련성(關聯性)

시스템이론의 핵심사상은 시스템의 정체(사람, 사물이나 조직의 전부)적 관념이다. 베르탈란피는 시스템의 각 요소는 독립적으로 존재하는 것이 아니라 시스템 속에서의 특정한 위치에서 서로 관련되어 있고 상응한 작용을 한다. 요소는 상호 관련되며 분리할 수 없는 완전체를 구성한다. 요소는 정체에 속하며 만약 요소를 시스템의 정체성에서 분리하면 그것은 요소의 작용을 잃게 된다. “시스템을 상호 작용하는 각 부분의 복합체로 정의하고 이러한 일반적인 정의에서 조직적인 정체의 특유한 개념을 추리하고 (예를 들면 상호 작용, 총합, 기관[기관, 단체 등 업무 단위]화, 중심화, 경쟁, 결단성 등) 그들의 구체현상을 응용한다.”⁶¹⁾ 우리는 시스템과학의 관련성의 각도에서 공공예술과 공권력(정부), 도시와 예술가의 관계에 대해 분석한다. 도시 발전의 각도에서 Systems Theory의 구조형식을 응용하여 도시 속에서 시스템과 요소의 상호 관계의 구체현상을 연구한다. Systems Theory의 동태성을 응용하여 시스템과 요소의 변동하는 규율을 연구하고 공공예술의 형식이 건축물의 장식에서부터 심미와 기능이 일체화 결합까지의 변화를 발굴 및 발견하여 공공예술이 바로 시스템의 집합이라는 것을 도출해 낸다.

공공예술의 개념, 특징 범주, 성격은 앞에서 이미 논술했다. 여기서는 공공예술을 구성하는 정체와 개체 사이의 관련성이다. 예를 들면 도시 인문환경과 조각예술의 관련성, 인조환경과 건축예술의 관련성, 생태환경과 원림경관의 관련성, 심태환경과 향수(향소하고 가지다)인문의 관련성과 같이 공공예술은 하나의 종합적인 시스템공정이다. 베르탈란피는 “시스템은 상호 관련되어있는 요소의 복합체이며 상호관

61) 冯·贝塔朗菲, (1987), 『一般系统论(基础, 发展和应用)』, 清华大学出版社, P84.

계를 구성하는 총합이다.”⁶²⁾라고 하였다. 관련성에 관한 개념으로는 베르탈란피의 General Systems Theory의 관련성외에 《사해》(辭海)에도 관련성에 관한 해석을 찾아보았다. 하지만 ‘연계’에 대한 해석만 있었다. ‘연계’와 ‘관련성’은 비슷한 부분이 아주 많다. 즉 “사물 내부의 모순은 쌍방 혹은 사물 간의 상호 의존, 상호 제약, 상호 침투, 상호 전환하는 관계이다. 연계는 조건적이고 상대적이며 모든 연계에는 차별과 대립이 존재한다. 물질세계는 보편적 연계의 통일체이고 고립적인 사물은 존재하지 않는다. 연계는 사물의 존재와 발전의 조건이다.”⁶³⁾ 베르탈란피의 관련성에 대한 이론은 ‘시스템은 요소의 유기적 집합이다’이다. 여기서 요소는 곧 부분이며 개체이다. ‘시스템의 규율은 요소 사이의 관계에서 체현된다.’ 공공예술의 관련성의 특정 성질은 우선적으로 공권력(정부)과 관련되고 두 번째로는 도시와 관련되며 세 번째는 예술가와 관련된다.

Table 3.3 공공예술의 관련성

관련성	내 용
공공예술과 공권력(정부)의 관계	공공예술과 정부와의 관계는 대중이 도시 예술자원을 향수하고 참여하고 창조하는 과정에서 갖게되는 창조적 미와 감상적 미, 기쁨을 얻는 것이다.
공공예술과 도시와의 관계	공공예술은 특유의 문화형식과 독특한 예술언어로 매개 도시의 역사문화발전의 변천을 기록한다.
공공예술과 예술가의 관계	예술가는 도시공공예술을 창조하는 동시에 자신의 예술적 수양도 제고한다. 예술가의 지혜와 심미적 소양은 예술작품이 도시 매력을 구현하고 도시문화형상을 제고하는 중요한 요소이다.

공공예술은 공공 공간에 존재한다는 것을 강조하고 대중을 위해 서비스를 제공하며 공공예술의 첫 글자가 ‘공’이기 때문에 사회에 존재하는 여러 요소들과 관련될 수밖에 없다. 그러면서 공공 공간에서의 문화 개방, 공유, 교류의 정신과 가치를 체현한다. 공공예술의 영역에서 사회의 상호 관련된 각 요소가 가리키는 것은 인문과학의 관련성(인문과학과 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심태환경과의 관계)이다. 사회과학의 관련성은 정치, 경제, 문화, 도시의 관련을 포함한다. 사회과학은 ‘사회 현상을 연구 대상으로 하는 과학은 각종 사회 현상과 발전 규칙을 연구 해설한다. 이는 일반적으로 높은 단계의 건축 의식형태의 범주에 속한다. 사회과학과 자연과학

62) 冯·贝塔朗非, (1987), 『一般系统论(基础, 发展和应用)』, 清华大学出版社, P51.

63) 夏征农 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社, P1371.

의 상호 침투, 상호 연결의 추세는 점점 강해지고 있다.’⁶⁴⁾ 인문과학과 사회과학은 실제로 구분을 명확히 하기 어렵다. 이 둘은 모두 인류의 교양과 문화, 지혜와 도덕 행위와 관련된다. 그 차이점은 인문과학은 직접적으로 인간의 수요와 의지, 감정, 소망을 연구하며 사람의 주관적 심리, 문화생활 등 개성 방면을 강조하고, 사회과학은 인간의 사회성, 관계성, 조직성, 협력성 등 공통 성격을 강조한다. 도시 공공예술 체계를 연구하기 위하여 General Systems Theory의 특징을 매개로 인문과학과 사회과학의 상호 관련성을 탐구하고 공권력(정부), 도시, 예술가, 인문과학, 사회과학의 관련성 연구를 통해 공공예술 관련성의 구체적인 표현을 명확히 통찰할 수 있다. (Fig 3.5)

Fig 3.5 공공예술과 사회요소의 관계

3.2.1 공공예술과 공권력(정부)의 관련성

공공예술과 공권력과의 관계는 매우 밀접하며 공권력은 공익을 보호하고 증진시키기 위하여 설립한 권리이다. “공권력은 공적인 권력에서 나오고, 사적권리의 보장과 제약이다.”⁶⁵⁾ 공권력은 개인 권리를 보장하고 사회의 문명, 진보를 촉진한다. 이는 인류 공동체가 생산과 분배, 공공 물품과 공공서비스를 제공하고, 사회의 공평정의의 옹호와 실현을 촉진시켰다. 공동체 구성원을 조직, 지휘, 관리하고 공동체 사물의 관리, 입법과 집행 가능한 권리를 실행하였다. 여기서 말하는 공권력은 국가 정책을 실행하는 권력과 대중의 권리를 말한다. 현실 속에서는 정치상의 권력을 제외하고도 수많은 권력이 존재한다. “공공예술은 물질 사회의 한 부분에 속한다. 만약 경제적 원조가 없다면 공공예술은 존재할 수 없다. 경제의 번영은 공공예술이 발전

64) 夏征农 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社, P1991.

65) 王旭伟, (1999), 『效率与公平的法经济学分析』 沈阳师范学院学报·社会科学版 第23卷第4期, P21

하는 가장 주요한 기초이다.”⁶⁶⁾ 도시에서 공공예술의 창조를 실현하려면 가장 중요한 것은 정치권, 경제권, 발언권이다. 공공예술은 일종의 발언권이다. 그러나 이러한 발언권은 기타 발언권과 마찬가지로 정치권력과 경제권리로서 제약을 받는다. “공공예술을 창건하는 과정은 권력을 통해 사회 구성원에게 통제와 영향을 주는 일련의 과정이라 볼 수 있다.”⁶⁷⁾ 공권력은 사회 구성원이면 마땅히 가지는 기본 권력으로써 정치, 경제, 문화 권력의 종합체이며 사회의 정치, 경제 문화에 모두 일정한 영향을 미친다. 국가체제, 사회체제, 사상, 관념 등이 모두 다르기 때문에 중국의 도시 공공예술의 창건과 실시 과정에서 대중의 발언권은 권력 구조에 의해 홀시 당한다. 반면 미국과 기타 유럽 국가에서는 공공예술의 건설과 실시가 정부의 법규에 의해서 실행된다. 중국 도시 공공예술의 발전 속에서 공권력은 매우 중요한 조건으로 자리 잡게 되었다. 공공예술이 포함하는 영역은 공공의 공간 외에 대중이 참여한다는 중요한 의미를 갖고 있다. 이는 공공예술의 건설은 대중이 공공복지를 얻는 문제와 관계되기 때문이다. “20세기 60년대 말에 흥행한 대중참여 디자인은 선도적 경로의 부족한 점을 수정하였다. 이는 대중이 결책을 하는 과정에 참가하는 것으로 대중은 진정으로 프로젝트의 사용자가 되었다. 대중을 위하여 디자인 하는 것이 아닌 대중과 함께 디자인 하는 것을 강조하고 있다.”⁶⁸⁾ 도시 주민의 조화로운 도시 생활과 문화 향유를 창건하는 과정에서 공공예술이 점차 도시 경제발전과 더불어 없어서는 안 되는 부분으로 되게 한다. 정부는 공공복지의 도시를 건설하는데 중요시 하고 예술이 대중에게 서비스, 대중 참여, 창건 향유를 강조해야 한다. 현대 사회 도시 주민의 구조는 다원화되어 있고 다원화의 문화와 풍부한 지역생활을 요구한다. 특히 물질적 수요 뿐 아니라, 정신적 수요도 향수하고자 한다. 정신적 만족이야말로 인류 최고의 복리라 할 수 있다. 또한 도시 주민들은 이러한 문화 정신적 만족감을 통하여 최상의 복지와 행복을 얻길 바라고 있다. 따라서 사회가 부여한 대중권력은 사회 보장의 가장 기초라고 할 수 있다.

도시생활 속에서 공공예술과 공권력의 관련성은 대중이 향유하는 도시예술 자원에서 드러나고 대중은 예술창작과정에 참여할 때 창조적 미와 감상미의 기쁨을 향수할 수 있다. 이는 곧 대중이 공공 예술의 창작 효과를 감상하는 권리를 가지고 있고 공공예술의 창작 과정에 참여할 권리가 있다. 이는 공공예술의 대중성과 상호작용을 완벽하게 표현하였다. “공공예술은 하나의 공공사업이고 공공복지를 위하여 공공 책임을 짊어지어야 하는 의무에 관심을 가진다. 공공의 책임이 상실되면 정치의 세력은 최종적으로 쇠락할 것이며 인류의 자유와 권력 역시 소멸될 것이다

66) 林蓝, (2006), 『公共艺术的历史观—广东地域公共艺术研究』, 山东美术出版社, P9

67) 张婷, 李素, 『关于公共艺术的关联性研究』 <http://www.lwlm.com/yishulunwen/201010/434703.htm>

68) 李瑞君, (2008), 『环境艺术设计十论』, 中国电力出版社, P145

.” 69) 그러므로 공권력은 공공예술이 대중과 대중, 관료와 대중의 대화를 매개로서 공공생활 공간의 확장, 대중의 문화품위와 심미적 소양의 제고에 자양분을 제공한다. 공공예술과 공권력의 관계에 관하여 미국 도시의 공공예술 발전 과정에서 공권력과 공공예술에 관련된 중요한 역사적 사건들을 통해 공권력이 공공예술의 발전과정을 추진하고 있다는 것을 알 수 있다. (Fig 3.6)

Fig 3.6 공공권력의 구성요소

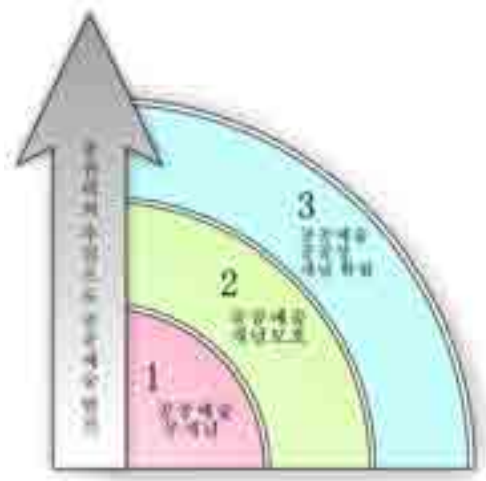
이 과정에서 공권력과 대중의 관계는 최종적으로 화합공존, 완벽결합에 이르게 된다. 공공예술의 대중성은 공공예술의 핵심 사상으로 현대문화를 형성시키는 강대한 힘을 가진다. 이는 도시의 모습을 바꾸어 도시 신분의 표식이 되었고 도시의 독특한 성격을 만들어준다. 공공예술의 존재의 의의는 그 뿐만 아니라 도시 공공시설의 예술적 디자인, 길거리광고, Show Window예술디자인, 도시 공공조소와 벽화 등을 포함한다. 전통적으로 이는 공공공간에 진열한 예술품으로써 대중의 사랑을 받는지에 상관없이 공공예술이라 보여 졌다. 예를 들면, 공원의 기념비적인 조소, 역사적인 조소, 거리에 늘 전시되어 있는 예술품이며, 정부 청사 앞에 장식되어 있는 부조, 벽화 등이다. 오늘날의 공공예술 전통의의의 공공예술의 범주를 훨씬 벗어났다. 현대 예술의 개념과 형태로써 그 형성과 발전에는 일련의 과정이 존재한다. 미국 공공예술을 20세기 이래의 전체 배경 속에서 심사 및 정리를 한다면 공공예술의 공권력은 공공예술 개념이 내포한 발전과 동시에 진행된다. 그 과정은 크게 세 단계의 변혁과 발전을 거쳤다.

첫 번째 단계는 20세기 20, 30년대 발생했던 모스크바 벽화운동(Mural Movement)과 루주벨트 신정부시기(The New Deal)를 기점으로 이 시기에는 공공예술에 관한

69) 何小青, (2013), 『公共艺术与城市空间构建』, 中国建筑工业出版社, P94.

개념이 아직 등장하지 않았다. 그러나 실제로는 현대 공공예술의 요소들을 갖추고 있었으며 미래 공공예술의 풍향계가 되었다. 20세기 20년대 모스크바 정부는 공공 건축물의 벽화자금으로 예술가에게 도시의 일부 공공장소에 벽화 창작을 위임하였다. 이 벽화의 취지는 독특한 민족 신분에 대한 문화신분의 인정도 포함된다. 강렬한 요구를 널리 알리기 위해서였다. (Fig 3.7)

Fig 3.7 정부권력이 공공예술발전을 촉진

모스크바 벽화 운동을 통해 세 명의 걸출한 벽화가가 등장하는데 Diego Rivera, Jose Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros이다. 이 세 예술가의 작품은 벽화운동의 본질과 상징적 의미를 결정했다. 그들은 모스크바 벽화운동의 걸출한 대표이다. “시케이로스는 첫 번째 기념비적 작품에서 회화와 건축을 결합시켰다.”⁷⁰⁾ 그는 《미주예술가선언》을 통해 시대의 획을 긋는, 영웅적 색채가 있는, 본진족적인 회화예술을 실현하고자 하였다. 예술가들은 인디안 예술의 표현 수법을 통해 벽화라는 오래되고 영향력 있는 예술 방식을 드러냈다. “인디안 예술의 전통은 현대 모스크바 화가에게 영감을 준다.”⁷¹⁾ 제재의 표현에 있어서 예술가들은 벽화를 통해 역사를 이해시키고, 역사를 재 기록 하는 수법을 통해 민족적 특징을 드러냈다. 그들은 예술 창작을 통해 혁신한 격정과 사회, 정치사건과 문화를 연결시키며, 시민의 권리운동, 도시의 가난과 폭력, 날로 증가하는 중산계급과 맹렬히 발전하는 과학기술, 통신수단에 형상적인 게시를 드러냈다. 역사를 재 기록하는 주체적 태도는 사회 정치 관념적 해석일 뿐 아니라, 동시에 민족문화 신분을 확정하려는 강렬한 염원이

70) 奥列格·谢苗诺夫, (1987), 『墨西哥画家西盖罗斯』, 人民美术出版社, P55

71) 奥列格·谢苗诺夫, (1987), 『墨西哥画家西盖罗斯』, 人民美术出版社, P60

라 볼 수 있다. 모스크바 벽화운동은 현대적 공공예술이 국가의 자금을 통해 대대적으로 등장하였다. 이 운동은 기존 국가정권의 통제 하에 있었던 정치, 종교 세력이 표현한 형상적 예술과는 다르다. 이는 민중의 입장에서 벽화의 형식을 통해 민중들의 마음의 소리를 표현한 것으로, 공중과 예술 간에 전대에는 볼 수 없었던 양식을 창조한 것이다. 공공예술 영역의 이러한 새로운 형식은 예술가들의 역할과 예술 창작, 정부 보조 사이에 큰 변화를 가져왔다. 이는 후에 공공예술에도 영향을 미쳤고, 이 영향은 빠르게 모스크바와 인접국인 미국에까지 미치게 되었다. 상당히 긴 시간 속에서, 미국은 예술 보조에 있어 불안정한 상태를 접하고 있었다. 식민지 시기 미국인들에게 비종교적 예술을 지원받는 것이란 한계가 있었기 때문이다.

19세기 중엽에 와서야 미국의 상층사회는 예술에 대해 흥미를 가지기 시작한다. 하지만 19세기 30년대 경제대공황으로 부유한 사람들은 더 이상 예술가와 문화조직에 투자할 수 없게 된다. 실업난에 빠진 예술가와 루즈벨트 정부는 새로운 정책을 제정하여 예술과 예술가들에게 전폭적인 지지와 격려를 하였다. 그 중 가장 유명하고 중요한 것으로는 1935년 공공사업 촉진국 관할에 있던 연방예술계획(the Federal Art Project)이었다. 이 새로운 예술 정책은 모스크바 벽화운동(Mexican Mural Movement)의 민족주의 정신의 영향 속에서 지방역사와 국가이상과 관련된 공공 예술을 표현하는데 격려해 주었다. 대량의 예술가들과 공인들을 고용하고 공공건축물을 장식하는 과정 속, 작품에 지방과 구역의 특색을 드러내도록 하였다. 그러면서 사회 구와 예술가가 생활하는 지역 환경을 반영하며 대부분 공중들에게 미국만의 풍격을 느끼도록 하였다. 이는 모스크바 벽화운동이 드러낸 가치 취향과 관통된다. 동시에 문화자산부는 두 가지 예술 계획을 실시했다. 하나는 예술 자산 보조 계획(Treasury Relief Art Project; TRAP, 1935-39), WPA/FAP 와 같이 많은 수의 예술가를 채용하는 것이다. 다른 하나는 문화자산부 회화, 조각처로(Treasury Section of Painting and Sculpture), 1934년에 건립되었다. 이는 후대 예술처의 전신이다. 이 곳은 행정권을 통해 신 연방 건물을 건설하면서, 1%의 자금을 건물 미화에 사용하였다. 9년 동안 1400여개의 위탁 항목을 만들어 냈고, 1943년에는 전쟁으로 인해 예술에 더 이상 자금을 댈 수 없었다. 이러한 경제공황 속에서 사용한 건축 총 경비의 1%를 미화에 사용한 정책은 미국이 전쟁 종결 후 공공예술 입법의 전신이 될 수 있게 하였다. “공개 위탁한 독특한 예술은 대중에 속하는 것이며, 예술가들도 독립자주적인 권리를 가지고 있다. 그것은 모종의 정도에서 어떤 곳에 전시되어지며 심미 가치를 발산시킨다. 이런 모든 것들은 법정에서 강제 집행된 공공 권력이다.”⁷²⁾ 루즈벨트 신정권시기의 공공예술의 촉진은 미국이 가장 먼저 예술 분야에서 대규모

⁷²⁾ Wash. Sup. Ct. (1987), 『Oral decision in Mason v. State of Washington, No. 87-2-08597-O』, Kinina County, P10

적인 박물관을 만들게 되는 계기가 되었다. 또한 박물관의 유입은 일종의 공공 공간의 생성으로, 관객들에게 무료 관람의 기회를 주었다. 이 전까지만 해도, 일반적인 미국 사람들은 잡지의 인쇄물을 통해서만 예술품을 향유할 수 있었다. 조소와 벽화 같은 예술품은 평상시에 거의 볼 수 없었던 것이다. 그러나 이러한 공공예술과 공권력의 상호 긴밀 관계는 미국 공공예술 발전에 견고한 기초를 다졌고, 뉴욕시의 공공예술에 휘황찬란한 한 획을 그었다.

Photo 3.4 Mexican Murals Movement 가 공공예술의 형성을 촉진

		
Jose Clemente Orozco, 「God III」, 1936	Diego Rivera, 「Agrarian Leader Zapata」, Diego Rivera, 1931	David Alfaro Siqueiros, 「New Democracy」, 1940

두 번째 단계는 1967년 미국 예술 기금을 공공 공간예술(the American National Endowment for the Arts)에 표식으로 했던 시기이다. 이 시기에는 공공 예술에 대한 인식이 미흡했기 때문에, 실험적 형태의 공공예술로서 비교적 광대한 발전 공간을 얻었기도 했지만 한편으로는 부자연스러운 면도 존재했다. 제2차 세계대전이 종결된 후, 예술은 국가 형상을 구성하는 중요한 측면으로 급부상했다. 제2차 세계대전 이전에는 강철, 유리, 시멘트를 주요 재료로 하여 형성한 바우하우스 건축 스타일이 유럽에 유행하고 있었다. 이는 ‘국제적 스타일’이라고 불리기도 하는데, 이 건축 양식은 2차 세계대전 이후 건물 중건 건설비의 ‘저가’의 요구에 부응하여 신속하게 넓혀갔다. 그러나 국가 경제가 회복된 후, 이러한 생존 거주식의 단조로운 건축물은 사람들의 원성을 높이게 만들었고, 점차 실용적 기능과 동시에 심미적 기능도 구비한 건축을 제창하게 되었다. 그러면서 캐나다 정부는 문화 정책을 도입하여 공공예술의 발전을 촉진시켰다.

1961년 가을, 정부 작업공간특별위원회(Ad Hoc Committee on Federal Office Space)

는 워싱턴 행정 시설 부족 문제에 대해 조사를 진행하였다. 이듬해 5월, 조사위원회는 조사보고와 복원성과를 얻었고, 미국 공공예술 미래에 대한 프로젝트, 즉 연방 건축의 지도원칙과 연방정부의 건축 설계의 품질 중시에 대한 것도 상술하였다. 이 지도 원칙은 공공 건축물의 설계 예술품의 조례에 직접적인 영향을 주었다. 이 지도 원칙은 세 방면에서 도시 건축 이미지를 규정하였다. “첫 번째는 걸출한 건축디자인은 상위미국 건축사에게서 나온다; 두 번째, 관료주도식 건축디자인을 금지한다; 세 번째 건축 장소에 대한 계획과 설계는 미관을 중시한다.”⁷³⁾ 캐나다 정부는 도시 건축에서의 지도 원칙으로 공중이 드나드는 장소에 설치된 강철, 유리, 대리석으로 마감된 건물 사이에 있는 대중들에게 인정미가 넘치는 예술 공간을 만들어 주고자 하였다. 초반 도시 건설의 조류 속에 있었던 공공예술은 ‘장식예술’(Decorative Arts)로, 장식에 의존한 건축을 지었다. 그래서 예술품의 배치 결정권은 건축가들의 손에 달려있었고, 그들은 한 장식 재료를 선택하여 임의로 그것을 사용할 수 있었다. 이러한 형상은 1965년 미국 국가 예술 기금(The National Endowment for the Arts/NEA)의 성립에 변화를 주었다. 특히 1967년 예술 기금의 공공 공간예술(The National Endowment for the Arts’ Art in Public Space)의 건립은 공공 예술 발전의 규범이 되었다. 공공예술은 건축 장식이 되었을 뿐 아니라, 그것의 자립과 독립에 관심을 보이게 되었고, ‘독립예술’(Independent Art)의 형상으로 등장하여 예술가들에게 공공 예술의 배치설계에 대한 지도권을 부여하였다. 그러면서 많은 예술가들은 공작실로 발길을 옮겨 방대한 지경 예술작품을 만들었고, 신재료와 신기술, 신표현방식의 추상적 조소를 건축물 환경 속에 배치하여 기존의 예술 전통 방식에서 탈피하였다. 예술품을 폐쇄의 공간에서 개방의 공공 공간으로 옮김으로서 당대 예술의 중요한 현상으로 자리매김 하였다.

60년대 공공예술은 2-30년대의 공공예술과 유사하지만, 이는 모두 국가 정권의 간섭 하에 진행된 것이지만, 이 둘은 모두 흥성하게 된 동기와 관심점이 명확히 다르다. 모스크바 벽화운동(Mexican Mural Movement), 루주벨트 신정부(the New Deal) 시기의 공공예술에 관계없이 모두 민족정신과 국가 주요부류 의식 형태를 선전하고 양성시켰고, 실외예술의 전시는 부자각적 행위였다. 그러나 60년대 캐나디정권(Kennedy government) 시기의 공공예술은 관념 의식면에서 대중에게 다가섰다. 예술가들은 예술을 창작할 때, 이미 의식적으로 심미성을 예술품에 포함시켰다. 하지만 당시 사람들은 공공예술에 대한 인식이 미흡했기 때문에 공공예술의 이론 연구를 진행시키지 못 했고, 공공 예술이라는 개념에 대해서도 명확한 규정을 내리지 못 했다. 일부 국가는 공공예술의 ‘Percent for Art’ Program의 자금 보장을

⁷³⁾ Harriet F. SenieSally Webster, (1999), 『美国公共艺术评论』, 远流出版事业股份有限公司 P221-222

‘Percent for Art’로 불렸다. 많은 국가는 여전히 전통적 관념을 사용하지 않았고, 공공예술을 건축물상의 장식에 의존하는, ‘건축물상의 예술’(Art in Architecture)이라 불렸다. 결론적으로 6-70년대 공공예술의 실천 형태는 경제와 도시 발전의 배경 속에서 크게 발전했고, 공공예술은 더 이상 국가 주류 의식의 형태가 아닌, 대중에게 복무하는 순수 예술의 심미적 영역으로 되었다. 비록 공중의 공공예술에 대한 개념과 의식이 아직 모호하지만, 공권력은 이미 대중의 권력으로 발전, 변화 하고 있다고 할 수 있다. (Table 3.4)

Table 3.4 20세기 미국 공공예술발전여정

단 계	시 간	내 용
첫 단계	1918년 - 1939년	모스크바의 벽화운동(Mural Movement)과 루즈벨트 신정부시기(The New Deal)를 기점으로 이 시기에는 공공예술에 관한 개념이 아직 등장하지 않았다. 그러나 실제로는 현대 공공예술의 요소들을 갖추고 있었으며 미래 공공예술의 풍향계가 되었다.
두번째 단계	1967년	The American National Endowment for the Arts를 상징으로 이시기는 공공예술에 대한 개념의 모호로 실천형태의 공공예술이 비교적 큰 발전공간을 가지게 되었다.
세번째 단계	1989년	공공예술의 ‘대중성’은 Richard Serra의 Tilted Arc가 1989년에 최종 이전 한 것을 분수령으로 한다. 공공예술은 예술가 시각적 경험과 예술개성의 표현이 아니라 대중 생활과 밀접이 연계되어 있다.

공권력이 공공예술에서의 지위 확립은 3번째 단계의 Richard Serra의 《기운 호》(Tilted Arc)가 1989년에 최종 이전 한 것을 분수령으로 한다. 민주화 과정에서 공공성은 전대미문의 수준으로 상승했고 공공예술은 예술가의 시각적 경험과 예술개성의 표현일 뿐만 아니라 민중의 생활과 문화에 긴밀한 관계를 맺게 되었다. 이에, 공공예술의 “대중성”은 공공예술의 참뜻을 표현했다. 80년대 공공예술이라는 단어는 대량으로 매스미디어에 출현했고, 공공예술에 관한 서적, 간행물도 잇따라 생겨났다. 공공예술의 실현에 관해서는, 사람들은 의식적으로 이론상으로 심층적인 사고를 했고, 학술논쟁을 펼쳤다. 공공예술의 본질적인 문제에 대한 연구토론은 공공예술의 빠른 발전을 촉진했고, 공공예술의 함축적 의미를 점차 명확하게 했다. 공공예술의 진정한 이론적 연구는 이 시기부터 시작했다고 할 수 있다.

단순한 실현 적 측면에서 실현과 이론의 연구토론의 공동중시로의 전환은 미국에서 특히 명백한 모습을 보였다. 19세기 80년대 미국은 공공예술의 사회와 문화적 영향에 대해 공개적인 토론을 펼쳤다. 새롭고, 다양한 논쟁이 존재하는 공공예술의 역할을 어떻게 바라볼지에 대해 많은 문장과 평론이 생겨났다. 민중 토론이 생겨났고 공공예술의 개념을 재정립하게 되었다. 이시기에 공공예술은 미국국가예술위원회의 보증 아래 여전히 활기차게 발전해갔고, 예술가들은 점차 공공분야에서 예술창작을 할 기회를 얻어 공공예술의 형식과 기능에는 큰 변화가 생겨났다. 공공예술은 더 이상 폐쇄적 실체가 아니었고 모든 도시환경과의 심층적인 융합을 시작했다. 이시기에 대중은 능동적으로 공공예술을 주목했고, 무엇이 공공예술인가에 대한 논쟁도 공공예술의 구체적인 표현 방식에서 심층적인 본질 문제로 변화되어 갔다. 이 전환은 공공예술 역사상에서 미국 예술가 Serra의 《기운 호》(Tilted Arc)가 1989년에 Manhattan Federal Plaza의 중요한 표식으로 한다. 세라는 미국의 미니멀리즘 조각가이자 녹화예술가이고 금속판으로 조합한 대형 작품으로 명성을 얻었다. 1981년 Serra의 조소 작품 기운 호는 높이가 3.5m에 달하며 부드럽고 구불구불한 곡선의 아치형이고, 녹 쓴 유연한 강철을 주요 재료로 뉴욕의 Federal Plaza에 위치해 있다. 그 광장 주변의 빌딩에서 근무하는 민중들에 의해 작품이 개시된 첫 날부터 논쟁이 일어났고, 이 대형 강철 조소물이 광장을 통과하는 길을 막는다고 불만을 토로했다. 1985년에 열린 청문회에서 이 작품은 반드시 다른 곳으로 이동되어야 한다고 결정되었지만 세라 Serra는 작품이 이 광장의 맞춤 제작이라 다른 곳으로 이동될 수 없다고 생각했다. 환경을 생각해 만들어진 이 예술작품에 대해 세라는 이 사건 후에 자주 인용되어지던 성명을 발표했다. 그는 “이 작품을 다른 곳으로 이동하는 것은 훼손하는 것과 같다” 라고 했다. 그러나 1989년 3월 15일 이 조소작품은 정부 명령 하에 철거되었고 고철처리 되었다. 이 사건은 이정표적인 의미를 가지게 되었다. 그전에 공공예술은 백분율 예술 혹은 공공공간에서의 예술로 과분하게 비춰져왔다. 전문적인 예술 단체들은 공공예술에 더 강한 합법적인 역량을 가지고 있었다. 공공예술의 발언권은 예술가들에 의해 장악되었고, 예술가들의 개인 경험과 심미적 호불호는 공공예술 창작의 유일하고 제일 높은 척도였다. 예술가들은 단지 작품의 출시 장소를 박물관에서 공공공간으로 이동한 것일 뿐 민중과 예술 간의 장벽은 허물어지지 않았다. 이후에 공공예술은 새로운 사회적 의미를 가지게 되었고, 오늘에 이르러 사람들이 공공예술을 해아리고 공공예술의 “대중성” 문제를 생각하는 중요한 표준이 되었다. 공공예술은 민중의 의지 심지어 민중의 이익을 반영하게 되었다. 이 사건 이후로 미국도 관련 기관을 설립했고, 정부나 예술가가 한 작품을 공공공간에 배치하기 전에는 반드시 민중대표가 참가해 평가와 심사를 거쳤다. 공

공예술은 더 이상 예술가들이 맘대로 감정을 표현하고 개인의 시각적 경험을 표현하는 것이 아니었다. 더 이상 공공예술의 작용은 심미적 영역에 국한 되지 않고 복잡한 사회, 정치, 경제 그리고 문화방면 에서 공공성은 공공예술의 가치 방향과 판단 표준이 되었고 공공예술이 도시건설에 중요한 작용을 미치게 되었다. 공권력은 대중성에 따라 공공예술의 도시건설의 중요한 특징이 되었다.

3.2.2 공공예술과 도시와의 관련성

도시는 공공예술을 적재한다. 도시건설과 공공예술창작은 긴밀한 관계를 맺고 있다. 공공예술이 없는 도시는 생명력이 없는 도시이며, 생명이 있는 신체에 영혼이 없는 것과도 같다. 그래서 공공예술은 도시의 영혼이자, 도시의 매력이고, 도시의 명함이다. 한 도시의 문화 품질의 표준을 재는 잣대는 그 도시가 풍부한 창의력과 활력의 예술 분위기를 만들 수 있는지, 민중과 상호작용하는, 즐겁고, 여가를 즐길 수 있는 공간을 창조할 수 있는지에 있다. 공공예술의 번성의 정도는 종종 이 도시의 주민의 전체적인 생활양식, 심미적 지위 그리고 전체적인 문화정신을 반영한다. 공공예술은 그것이 가지고 있는 특유의 문화 형식과 독특한 예술적 언어로 매 도시의 역사와 문화발전의 변천을 기록하고 있다. 공공예술은 도시의 성격과 도시 문화개성을 만드는데 중요한 요소가 되었고, 공공예술은 도시 예술이기에 공공예술은 도시건설에 있어서 분리할 수 없는 부분이 되었다.(Fig 3.8)

Fig 3.8 공공예술과 도시의 관계

전 세계적인 범위에서 봤을 때, 도시 발전의 역사는 전체적으로 산업혁명 전과 산업혁명 후 크게 두 단계로 나눌 수 있다. 도시는 산업혁명과 산업화에서 기원되었

다. 농업혁명은 세계에 도시가 탄생하게 했고 산업혁명은 도시가 세계를 지배하게 했다. 도시발전의 기원이 산업혁명과 산업화된 농업의 발전에서 비롯된 것은 도시 탄생의 근본적인 전제이자 원동력이다. 이와 동시에 산업화 과정도 도시 발전의 원동력이 되었다. 도시 기원의 근본적 원인은 생산력의 발전과 생산방식 그리고 생산관계의 개선에 있다. 인류 탄생 최초에는 도시가 존재하지 않았고, 부락과 부락간의 끊임없는 사상교류와 물물교류의 교환과정 중 크고 작은 교역 시장이 생겨났다. 농업이 점차 생산에서 주도적 위치를 차지할 때 최초의 도시가 생겨났다. 기원전 3000~1500년은 도시 탄생의 주요 시기이다. 아시아, 유럽, 아프리카 대륙에서 도시 문명은 활기차게 발전해 갔다. 도시의 출현은 인류역사상 하나의 혁명이다. 나일 강 유역에서 황하유역으로 인류 역사상 최초의 도시들이 생겨났다. 기원전 3000~2500년에 황하유역에서 최초의 국가 형성 과정을 시작했고, 많은 도시들이 생겨났다. 아시아 대륙에서의 중국과 인더스 강 유역은 인류문명의 발원지이며 기원전 약 2500~2000년에 도시의 모형이 출현했다. 19세기 말부터 중세에 이르기까지 도시는 이미 경쟁력 있는 사회형태가 되었고, 농촌에서 많은 개척정신과 실력 있는 인재들을 도시로 흡수해갔다. 결국 도시를 근원으로 정치적 성격의 동맹을 맺었고 도시를 중심으로 도시국가, 자유도시, 제국도시 등 정치적 개체를 형성해, 일정지역범위 내에서 사회정치, 경제, 문화중심이 되었다. 이러한 일정한 범위의 지역은 도시의 초기 형식이고 그 역사문화는 지역성문화를 형성하였다. “한 도시의 범위 내에서 인류의 문화는 적어도 부분지역과 그 이웃문화가 분리될 때에야 역동적으로 발전한다. 세계 각 지역에서는 문화구역이 되려고 생존해 나가고 있고 그들은 필히 서로 일정한 거리를 유지하고 자기의 독특한 스타일을 고집하여야 한다. 중세기 황금시대에 도시는 이러한 기능을 가지고 있었는데 서로 다른 문화의 상호 영향과 경제교류에 영구적이고, 독립적인 활동장소를 제공하였었다.”⁷⁴⁾ 도시의 형성은 인류문명사의 비약적인 발전이다. 각 구역 사이에 일정한 거리를 유지하면서 또 서로 연락하는 것은 자연적으로 독특한 도시문화를 형성하였다. 도시의 형성은 인류 문명 역사사의 하나의 도약이다. 도시의 발전은 인류 거주환경의 부단한 변화 과정이고 인류가 의식적이거나 무의식적으로 거주 환경에 대해 계획, 배치한 과정이다. 도시의 발전은 도시 주민들의 거주, 노동, 학업, 교통, 여가 그리고 각종 사회활동에 우수한 조건을 제공했다. “사람들은 도시라는 어휘의 함축적 의미로 한 도시를 이해할 뿐만 아니라 그 도시의 특색 있는 도시의 생태환경(인문경관, 녹색경관, 건축경관)과 긴밀하게 연관해 이해한다. 프랑스 파리를 언급하면 우리는 모두 Avenue des Champs-Élysées를 떠올리고, 중국북경을 언급하면 크고 작은 후통(건물사이의 거리)

⁷⁴⁾ C. 亚历山大 S. 伊希卡娃 M. 西尔佛斯坦M. 雅各布逊 I. 非克斯达尔—金 S.安吉尔, (2002), 『建筑模式语言-城镇, 建筑, 构造』, 知识产权出版社, PP85-87

을 떠올리며, 중국의 소주를 언급하면 수로를 떠올린다,.....” 75)미국 뉴욕을 언급하면 우리는 모두 자유의 여신상과 연관 지어 생각하며, 한국 서울을 언급하면 다양한 모양의 김치 장독대를 떠올린다. 도시생태환경은 도시단체의 생태의식, 환경의식, 문화의식을 반영하고, 도시의 발전과 변천은 지형, 인문생태와 긴밀한 관계를 맺고 있다. 그리하여 공공예술과 도시의 관련성은 역사의 발전과 연장선상속에서 도시의 개성 문화 특색을 볼 수 있다.

먼저, 역사적인 관점에서 공공예술과 도시와의 관련성을 살펴본다. 도시의 형성은 의식적이거나 무의식적으로 주민의 물질생활과 정신생활에 합리적인 공간을 창조했고, 도시의 발전 역사는 공공예술과 함께 발전해간 역사이다. 구석기 시대의 동굴벽화와 선사시대의 문화의 새싹은 최초의 공공예술이라고 할 수 있다. 그리스와 로마는 공공예술을 서양의 문화세계로 전파시켰다. 로마제국시대에 도시의 중심광장은 Arc de Triomphe에 위치했고, 신전 앞 우뚝 솟은 방첨비는 중국 고대 도시 사거리의 종각, 고건물에 위치해있다. 그들은 통치자의 권력 상징일 뿐만 아니라 도시 규모와 방향의 표식이 되었다. 중세기에는 종교의 역량으로 대량의 종교적 기념성을 위주로 하는 공공예술이 생겨났다. 하지만 르네상스시기에 회화와 조각은 건축의 범위에서 독자적으로 분리되어 궁전예술로 보존되었다. 20세기 초 유럽 대륙은 혁명성 의미를 가지고 있는 현대 예술운동을 펼쳤고, 그 중에는 다양한 스타일과 사상이 포함되어 있었다. 예술가들은 각종 전통 형식을 타파했고, 내면의 자아표현에 집중해 비전통형식의 사상 모형을 연구했다. 현대 예술의 형식과 현대 설계 관점은 건축가들이 대량의 신기술을 활용하고 신 재료, 완전무결한 비율, 풍부한 리듬으로 그 기능적인 구조를 연역하고 풍부하고 다채로운 장식 요소를 이용해 작가가 역사 형식에 대한 풍부한 상상력을 표현하는데 영향을 주었다. 60년대 미국의 사회정치 개혁의 물결은 사람들이 현대 생활을 반성하는 시기였으며 공공예술은 다시 부활하는 기회를 얻었다. 예술가들은 공공예술 작품을 창작할 때 예술작품이 환경에서의 비율관계와 창작 시 작품 예술의 효과적 처리에 중점을 두어야 했다. 더 중요한 것은 공공예술이 배치될 구체적인 환경과 각 요소들 간의 관련성 이었다. 하나의 성공적인 공공예술작품은 그 작품이 위치해 있는 도시와 질서정연하고 긴밀한 관계가 있는 전체적인 공간을 형성해야 했고, 특정 환경 상에서 서로 다른 공간의식과 다른 문화적 내포를 표현해 민중과 공공공간간의 상호작용의 역할을 표현해야 했다. 공공예술과 주변도시환경과의 관련성 있는 공간 구조에서 창조는 깊은 인상과 흡인력, 생명력 있는 도시 환경 예술 분위기였다.

두 번째로, 인문학적 관점에서의 공공예술과 도시와의 관련성이다. 문화는 한 도시

75) 武星宽, (2005), 『环境艺术设计学』, 武汉理工大学出版社, P3.

의 영혼이자 내포된 의미이며 한 도시의 품격의 상징이다. 도시문화는 도시의 생동묘사이며 시대의 사회적 면모와 경제 상황, 과학 기술, 생활방식, 철학관점, 심미적 추세, 종교 신앙 등의 문화문제를 반영한다. 문화는 인류의 특수한 생활방식과 활동방법이며 사회구성원의 공통적인 문화소양과 심리구조, 민족의 집단 지혜와 성격, 사회구성원의 핵심 가치관이다. 어떻게 도시의 전체적 문화 품격을 높이는지에 대해서는 도시의 “건설자, 관리자, 계획자는 도시의 연구에 문화적 관점이 있어야 한다. 왜냐하면 도시의 종합문화는 도시역사발전의 누적, 축적, 갱신의 표현이며 인류의 집단 거주 활동의 부단한 적응과 자연의 특정성을 개조하는 반영이고, 도시의 성질과 규모는 도시의 문화특색에 영향을 주기 때문이다. 도시의 문화특색은 어떤 의미에서는 다른 역사시기, 관리자, 계획자, 설계자의 수준과 소양의 종합적 반영이다.”⁷⁶⁾ 관리자들이 도시의 계획과 건설 과정 중에서 도시의 역사 문화적 의미를 내포시키는 것은 가장 중요한 책략이다. 도시의 공공공간에 건설하는 과정에서 개발하고 새로운 문화를 창조하는 것과 동시에 원래의 역사문화를 보존해야 한다. 한 도시의 역사문화와 풍토인심은 이 도시의 귀중한 재산이며 인류의 문화유산이다. 속담에 ‘로마는 하루 만에 건설되지 않았다’라고 했다. 문화는 하루, 몇 년 만에 형성된 것이 아닌 장기간의 시간누적과 역사가 모여 이 도시의 독특한 문화를 형성한다. 하지만 문화는 하루 만에 오래된 도시가 철거되듯 사라 질 수 있다. 도시의 공공공간은 다른 시기의 역사와문화의 누적이 필요할 뿐만 아니라 역사적 건물 건설의 보수, 보호와 건축을 하고 오래된 건물 주변공간에 문화의 함축적 의미를 포함해야 한다. “문화는 집합체의 기억과 생활방식이고 전체 민족의 유산이며 역사이다. 독창적인 견해는 남보다 뛰어난 사고에서 오며 창시성과 독특성을 중요시 한다.”⁷⁷⁾ 역사문화를 보호하는 것을 취지로 구 도시 원래의 스타일과 면모를 중요시 한다. 오래된 도시를 개조하고 보호하는 정책아래에 각각의 국가들은 서로 다른 인문환경보호 정책을 가졌다. 역사를 전면적으로 관찰 했을 때 건축물이 어떤 재료를 사용 하든지 건축물의 수명은 한계가 있다. 유구한 역사 전통을 대하는 태도에 있어서 동서양은 사회제도의 다름으로 인해 인문환경에 대해 서로 다른 이해를 보였다. 자료에 따르면 서양의 대도시에는 옛 건물을 허물고 새롭게 짓는 사례가 발생하지 않았고, 서양 문명의 발원지 아테네에서 부터 현대 문명의 대표 미국 뉴욕, 유럽의 프랑스 파리에서 아프리카의 이집트 카이로까지 대부분의 역사문화도시는 원래의 모습을 간직했다. 그러나 중국은 옛것을 허물고 새롭게 짓는 형식의 전형적인 대표이며, 과감하게 도시의 배치와 도시의 스타일을 바꿨다. 이런 오래된 도시의 개

76) 齐康, (1997), 『城市环境规划设计与方法』, 中国建筑工业出版社出版, P61

77) 姜珺, (2008), 『创意中国』, 中国出版期刊中心, P63

조는 새로운 도시의 건설과 같았고 유일하게 다른 점은 새로운 도시의 건설은 전면적인 펼침이고 오래된 도시의 개조는 도시의 부분적 완성이었다. 모든 부분들이 다 건설되었을 때 ‘오래된 도시의 건설’은 의미의 새로운 도시로 탄생됐다. 이런 양식은 선인이 남겨둔 역사문화 재산을 소홀히 했다. 같은 아시아에 있는 일본 동경은 옛 도시의 형식과 정화를 남겨두는데 중점을 두었고, 그저 표면의 재료를 바꾸고 낡은 ‘옛 건물’을 새로운 ‘옛 건물’로 바꿨다. 일본의 양식은 전통 건축의 가치에 대한 이해에 기초했기에 이런 건설의 양식은 옛 도시를 개조하는 데 가장 효율적인 방법이었다. 세계의 모든 국가들은 옛 도시의 문화유산을 보호하는 것을 제창한다. 그렇다면 역사문화유산은 현대인들에게 도대체 어떤 영향이 있는 것일까? 문화유산이 현대사회에 주는 두 가지 영향에는 첫 번째는 문화적 산물의 영향, 두 번째는 사회의 영향이다. 중국인들이 중시하는 것은 문화적 산물의 영향인 반면에 일본인들이 중시하는 것은 사회적 영향이다. 사회적 영향의 핵심은 민족의 동질성을 강화해 도시전통의 스타일을 보호해 민족의 상징으로 삼는 것이다. 이는 투자는 제일적지만 효과는 제일 큰 일종의 민족 동질성을 강화하는 방법이다. 당연히 사회가 발전하고 과학기술이 진보함에 따라 사람들의 생활습관은 무단하게 변화하고 생활수준의 향상에 따라 도시는 여러 변화가 발생할 수밖에 없다. 도시는 끊임없는 건설과 발전 아래 인류 역사의 생명을 이어온 것이다. 인류는 생존에 더 부합한 발전환경을 만들기 위해 어쩔 수 없이 건축물의 유한한 수명이라는 자연 규율에 순응할 수밖에 없었다. 도시문화를 보호하고 발전시키는 과정에서 자연의 순리에 따라야 했고, 원래의 건축 형태를 보존하는 기초에 훼손된 부분만 재료를 바꿔 옛 도시가 더욱 현대인의 생활방식의 특징과 심리적 요구를 만족시킨다는 점에서 나는 옛 도시의 본토의 문화를 남겨두는 정조와 지역 특징을 존중한다. 한 지방의 물과 흙이 그 지방의 사람을 기른다, 만약 카탈루냐의 민족문화가 없었다면 바르셀로나는 인성화된 구엘 바시갈루피 공원을 탄생시킬 수 있었을까? 만약 이탈리아의 타로의 철학사상이 없었다면 토스카나는 여전히 꿈의 경지인 타로공원에 나타날 수 있었을까? 만약 미국의 현대 생태 문명의 관념이 없었다면 뉴욕의 현대화된 생태 문명을 대표하는 하이라인 파크가 여전히 창조될 수 있었을까? “도시환경을 구성하는 보통은 인문요소라고 불리는 정신적 요소는 사람의 정신활동과 문화창조가 도시환경이 특정한 방향으로 변화하게 만들어 특정한 스타일과 특징을 형성한다. 이런 정신적 요소는 수평적 지역과 민족관계, 수직적 역사와 시대관계의 두 좌표 사이를 관통했다.” 78)

그래서 한 도시의 발전은 민족문화, 지역문화, 본토문화, 시대문화등과 긴밀한 관

78) 郝卫国, (2006), 『环境艺术设计概论』, 中国建筑工业出版社, P37.

계를 맺고 있다. 공공예술과 도시문화의 관련성은 도시문화가 발전중이라는 중요한 표식이다. 도시 공공예술은 제일 직접적이고 빠르고 생동적으로 한 도시의 형상과 문화특징을 이해하는 가장 중요한 경로이며 도시문화의 최전방의 주요 공간이다. 공공예술은 도시의 역사문화, 지역문화, 시대 특징, 공공성, 다원화된 도시인문환경 공간을 나타낸다. 도시는 현대화 건설 과정 중에서 중요한 작용과 위치를 가지고 있다. 따라서 도시 공공예술의 발전은 인문학적 관점에서 도시의 본토문화에 근거해 도시의 역사문화특징과 시대 인문 특색을 두드러지게 표현해야 하고 도시문화와 현대정신을 공공예술로 융합시켜야 한다. 이는 공공예술이 도시에서 발전할 수 있는 유일한 경로이다.

또 발전의 관점에서 공공예술과 도시의 관련성을 연구하는 것이다. 건축물은 고정된 것이고 도시는 발전한다, 민중의 도시의 기능에 대한 요구도 점차 변하고 있고 도시 발전의 수준은 한 국가의 경제 발전 상황을 나타낸다. “공공예술은 물질사회의 한 부분에 속한다, 만약 경제적인 투자가 없다면, 공공예술은 존재할 수 없다, 경제의 번영은 공공예술 발생의 기초이다.”⁷⁹⁾ 또한 도시의 발전추세는 공공예술의 미래의 발전 현황을 결정한다. 미래의 도시의 발전은 반드시 도시가 그 시대 사람들이 살기 적합하게 변화하고 사람들의 심미적 가치에 부합하며 사람간의 관계가 더욱 친밀해지고 더욱 다채로운 생활을 누려 즐겁고 유쾌하게 생활하는 동시에 건강장수 할 수 있게 할 것이다. 도시의 발전 추세에 따라, 도시의 생태환경에 대한 의식은 더욱 문명화 되고 도시의 기능 구조는 더욱 합리적으로 변하며 도시의 계획 구성은 점차 사람들의 생활필요에 부합해져 도시의 공공예술은 점차 시민들의 사랑을 받게 되었다. 공공예술은 은연중에 도시민들의 정신생활을 개선하고 영향을 주며 도시 공공공간의 문화 분위기를 증진시키고 도시공공장소에 대한 지시적 성격을 강화하며 컨디션을 조절해 현대 생활의 리듬이 시민들에게 주는 정신적 부담을 완화시켰다. 공공예술은 상징적 그림이라는 형식으로 도시의 형상을 나타냈고, 공공예술의 그림들은 점차 이 도시의 정신적 부호를 형성했다. 미국 시카고의 공공예술과 건축물의 공동발전은 도시의 미래 발전 모형이 되었다. 도시의발전과 공공예술 간의 관계는 시카고 도시의 발전양식이 미래의 도시발전의 전형이 되었다.

시카고는 공인된 현대건축과 공공예술의 박물관이다. 박물관의 기능은 그저 인류 활동과 자연환경의 증거물을 보관, 보호, 연구, 전시하는 것이다. 시카고의 공공예술은 인류의 사상활동을 보여주는 정신적 산물이다. 미시간의 대 도로 양옆의 현대 건축물들과 많은 현대적 풍격의 공공예술 작품은 혼연일체가 되어 마치 장엄하고 큰 야외 미술관 같은 모습을 보였다. 시카고는 세계건축예술박람회라는 미명이 있

79) 林蓝, (2006), 《公共艺术的历史观—广东地域公共艺术研究》, 山东美术出版社, P9.

을 뿐만 아니라 국제적 건축 학계에서는 유명한 ‘시카고 학계’ (Chicago School)를 창건했다. 이는 미국 최초의 건축학계이며 미국의 현대건축 창시자이다. 공공예술과 시카고도시의 발전맥락을 연구하려면 반드시 시카고라는 도시의 기원과 발전역사 및 변천을 연구해야 한다. 자료에 따르면 1779년에 아이티에서 온 흑인상인 Jean Baptiste Point DuSable은 1837년에 시카고시를 건립해 시카고지역의 ‘최초 거주자’가 되었다. 그리고 역사상으로 첫100년 동안 처음으로 화려한 발전을 이룩하였고, 세계에서 도시인구 성장이 가장 빠른 도시 중 하나가 되었다.

1848년에 첫 번째 철도를 개통하였고 시카고가 미국 동 서부 지역을 연결하는 중요한 주축이 되는 입지를 공고히 하였다. 1870년에서 1990년 사이에 시카고의 제조업과 산매업은 중서부의 경제에 주요 역량이 되었고, 미국의 경제 발전에 영향을 주었다. 불행히도 1871년 화재가 난 후, 빠르게 발전하던 시카고는 큰 곤경에 빠지게 되었다. 궁지에 몰린 시카고는 재건축 시기인 1885년에 세계에서 최초로 철로 뼈대를 만든 마천루인 시카고가정보험회사빌딩을 건설했고, 이는 시카고 학계의 진정한 시작을 알리는 표식이었다. 시카고는 부단히 혁신하는 동시에 다양한 스타일의 현대도시 건축의 신기원을 열었다. 1893년 시카고는 세계 콜롬버스 박람회를 개최해 엄청난 성공을 거뒀다. 1871년 시카고의 화재 이후 재건한 현대건축은 건축 신시대의 개항의 표식이었다. 영국의 건축학자 패트릭 넛겐스는 “모든 건축예술 역사는 인류의 지혜로 끊임없이 인류의 필요를 충족시키는 것이다. 이런 필요는 거주지, 포근함과 의식주방면뿐만 아니라 인류는 좀 더 심오하고 호소력 있으며 보편적인 물건, 그리고 아름답고 영원한 물건에 대한 필요를 포함한다.”⁸⁰⁾ 1873년 미국 시카고가 화재의 역경을 이겨낸 후 대규모의 재건을 시작했고, 도시는 빠른 확장을 이루어 내 완전히 새로운 건축 학파를 탄생시켰다. 세계 최초의 마천루를 설계한 미국 설계가이자 건축가인 Louis Sullivan은 이전 건축의 전통을 버리고 시카고학파를 창립해 현대건축의 심미적 철학을 개창했다. 그는 뉴욕 빌딩의 복고식 패턴을 탈피하고 공정기술과 실용기능에 바탕을 둔 시카고학파를 창립했다. 1873년 루이스 설리번은 미국의 최초 철로 뼈대를 만든 마천루의 디자이너인 William Le Baron Jenne의 사무소에서 해고를 당했다. 1879년 건축디자이너 Louis Sullivan은 건축공정사 Dankmar Adler와 파트너가 되어 1881년부터 합작했고, Dankmar Adler는 공정기술에 중점을 두고 Louis Sullivan는 실용 예술 방면의 디자인에 노력을 기울였다. Louis Sullivan의 대담한 건축 설계, 창조정신과 Dankmar Adler의 공정기술의 도움에 힘입어 ‘건축 디자인은 건축물의 기능에 맞게 설계 되어야한다’는 원칙을 제시했고 ‘형식이 기능을 따른다.’를 디자인 이념으로 기능주의 건축에 새 길을 개척

80) 帕瑞克·纽金斯, (1990), 『世界建筑艺术史』, 安徽科学技术出版社, P392.

했다. 그들이 사용한 신 재료, 신 구조, 신기술은 고층의 상업건축물의 기능상의 필요를 충족했고 새로운 스타일과 양식의 새 건축물을 창조했다. Louis Sullivan은 장식은 건축물에 있어서 필수적이며 분리 할 수 있는 존재가 아니라고 생각했다. ‘장식’을 현대건축이 내포하고 있는 현대공공예술이라고 표현했다. Louis Sullivan은 ‘현대 건축의 아버지, 현대주의의 아버지’라고 불려졌다. 대표작으로는 시카고의 Schlesinger and Mayer Department Store , 시카고의 Auditorium Building 등이 있다. 시카고의 Schlesinger and Mayer 백화점은 그의 대표작이며 유명한 현대 건축물이다. (Photo 3.5)

Photo 3.5 Louis Sullivan 대표작품

		
Schlesinger and Mayer Department Store, Chicago, 1903	Auditorium Building, Chicago, 1889	St. Louis, 「Wainwright Building」, 1892

만약 1871년의 화재가 없었다면 시카고는 일련의 마천루가 우뚝 솟아 있지 않았을까 라는 질문에 대답은, 그렇다’이다. 한 장의 백지에는 가장 좋은 그림을 그려낼 수 있다. 시카고는 약 6만 채의 목재건축물로 이루어진 불규칙적인 목재구조 대도시이다. 심지어 건축물들을 이어주는 거리, 식량 창고는 모두 나무 울타리로 둘러싸여 있다. 이런 집주변엔 겨울 장작들이 쌓여있고, 건조한 나뭇잎들이 거리를 가득 메웠다. 게다가 각종 목재장, 방앗간, 가구 창고 등 사방이 모두 톱밥이었고, 전 도시의 환경이 불에 쉽게 타는 재료로 이루어져 있었다. 그래서 1871년 10월8일 21시 45분, 시카고의 일요일 밤에 한 마리의 젖소가 건초위의 등잔불을 찼고, 엄청난 규모의 화재를 초래했다. 100년 만에 만들어진 당시 미국에서 가장 빠른 발전 속도를 자랑하던 시카고는 30시간 만에 파괴 되 버렸다. 화재의 비극이 재차 발생하는 일을 막기 위해 시카고학파의 선구 건축가들은 철강 구조와 넓은 면적의 유리를 사용해 세계 최초로 철강 구조의 마천루를 건설했다. 창조는 인류가 문명을 향해 나아가는 표식이다. “문명은 시대의 가치관, 기술, 재료발전의 대표이다, 이런 재능을

넘어서야 건축물이 문명의 표식이라는 것을 알 수 있다. 만약 건축물에 시대의 과학기술이 사용되지 않았다면 그것은 단지 아름다움 일뿐이고, 그 시대의 시각적 가치일 뿐이다. 또한 만약 건축물에 시대의 기술이 표현되지 않는다면 그것은 문명의 결함이다.”⁸¹⁾ 시카고가 마천루의 고향이 된 것은 시카고는 역사상으로 세계의 ‘강철의 도시’ 이기 때문이다. 시카고는 우월한 자연 지리 환경조건을 가지고 있고 수퍼리어호에 위치한 풍부한 철광생산지과 펜실베이니아 주의 매탄생산지 사이의 교통선상에 위치해 우수한 강철 산업 발전의 조건을 갖춰 미국 최대 강철 중심이 되었다. 19세기 중엽부터 20세기 중엽까지 100년이 넘는 시간동안 시카고는 미국 철강 공급의 선두자리에 위치했다. 시카고 도시 자체가 최대의 금속소비지이며 우월한 조건의 철강공업은 시카고학파의 건축가들과 많은 국제 건축 전문가를 키워냈다. 그들은 철강이라는 신 재료를 충분히 이용하여 새로운 기술과 새로운 공예를 철강구조의 건축모형에 사용했고, 독자적인 건축개성과 예술스타일을 창조했다. 대표적으로 Auditorium Building, Sears Tower, John Hancock Center 등의 마천루가 있다. 시카고학파의 리더인 Louis Sullivan은 현대공공예술의 창시자가 되었다.

현대 건축의 아버지 Louis Sullivan은 철강 구조를 이용해 현대고층산업건물을 건설했고, 시카고의 상업, 사무실, 창고 등의 건물에 대량으로 철강 구조를 사용하게 하였다. 시카고의 고층빌딩과 밀집된 건물은 새로운 건축 특징이 되었다. 철강구조는 시카고가 산업화 대량 생산의 건축시대로 접어들게 했다. 1888년 건축가 Frank Lloyd Wright 는 시카고의 건축 공정사 Dankmar Adler와 건축디자이너 Louis Sullivan의 건축 사무소에 입사해 일을 시작했다. 라이트의 건축 설계 이념은 Dankmar Adler와 Louis Sullivan의 영향을 크게 받았고, 미국식 건축 문화를 창조했다. 하지만 그는 역사상의 설계형식으로 ‘대초원’ 과 ‘미국풍’ 주택을 창조했고 대표작으로는 미국의 피츠버그 Falling Water, 시카고의 Willitts House, 뉴욕의 Solomon R. Guggenheim Museum등의 독자적 스타일의 건축물 등이 있다. 라이트는 ‘살아있는 유기물’ 의 건축을 설계했고, 건축물 내부의 공간은 건축의 주체이며, 설계된 때 건축물은 모두 각자 특유의 객관적 조건으로 형성된다는 이론을 주장했다. 이 이론은 안에서 밖까지 건축물의 매 구조를 관통해 그들은 서로 연관되고 일체가 되어 불가분의 관계가 된다는 것이다. 기술을 활용하는 것은 예술 봉사로서 형태, 문양, 색깔, 역학, 화학성 등을 포함해 되도록 표현하는 재료의 본질이 나타나게 하는 것이다. 그는 ‘매 재료들은 모두 각자의 독특한 언어가 있으며, 매 종류의 재료들은 모두 각자의 특유한 이야기가 있다’ 라고 하였다. 기술과 자연의 종합은 라이트가 미국의 최우수 경관 설계사, 계획사, 건축가가 되게 했다. 대표작 Falling

81) 黄健敏, (2006), 『建筑桂冠-普里茨克建筑大师』, 生活·读书·新知三联书店, P70.

Water은 라이트가 미국의 20세기 현대주의 건축 대가가 되게 했다. 1902년에는 일리노이주 Highland Park에서 첫 번째 ‘초원식 스타일’의 건물인 Willitts House을 창건했다. 라이트는 건축물내부의 공간이 건축물을 둘러싸고 있는 벽보다 중요하다고 믿었다. 1908년 라이트는 시카고에서 Robie House을 디자인했고 이는 라이트의 ‘초원식 스타일’의 최고봉 작품이다. (Photo 3.6)

Photo 3.6 Frank Lloyd Wright 대표작품

	
Falling Water, Pittsburgh, 1936	Robie House, Chicago, 1908
	
Solomon R. Guggenheim Museum, New York , 1959	Willitts House, Chicago, 1902

이런 추상적인 유기물이상은 하나의 새로운 종합문화의식 이고 반 유럽, 반고전의 건축 언어이다. 그는 18세기의 선조들의 경험을 흡수하는 동시에 콜롬비아 이전의 미주의 오염되지 않은 세계에 대해 연구했다. 미국의 하이라인 파크의 건설도 혹시 미주사람이 콜롬비아가 미주신대륙을 발견하기 전의 세계를 찾는 노력의 모습이 아닐까? 아마도 뉴욕 하이라인 파크의 생태 문명 환경이 현대 미주인의 눈앞에 펼쳐졌을 때 사람들은 모두 마치 라이트의 초원 스타일 주택이 미국 건축예술설계에 예상치 못한 역량과 뚜렷한 건축언어를 가지고 온것처럼 “이게 바로 우리가 힘들게 찾던 거야” 라고 놀래지 않았을까. 라이트의 독특한 유기적 건축 설계이념은 21세기 초인 현재까지 이어졌다. 1936년에 창작 디자인한 Falling Water은 현대건축의 걸작이다. 실내 공간에는 자유롭게 서로의 교차선이 연장되고 내부와 외부공간에는

서로 어우러져 혼연일체가 된다. 이는 신세대의 외부로의 연장과 내부로의 연장이 서로 교차하는 공간감을 모색한다. “건축은 서로 연결되어진 공간으로 인식된다. 매 공간에는 그 특정한 성질이 있으며, 매 공간들은 항상 다른 공간들과 연결되어 있다.”⁸²⁾ 건축과 실외공간의 시냇물, 바위, 나무는 자연스럽게 결합되어 마치 그들은 모두 땅에서 나온 자연생명으로 인식되고 ‘유기적 건축’의 이론에 실질적 증거가 되었다. 낙수장의 실내 공간 처리는 ‘유기적 건축’의 전형이 되었고, 건축 요소간의 상호관계와 환경의 조화는 별장의 위대한 창작이 되어 현대 건축 역사에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 라이트는 일찍이 디자인 스타일을 제창했는데, 그것은 건축과 환경의 아름다움을 융합해 마치 자연에서 성장한 느낌을 줬고 건축가는 자연과 같이 창조해야 한다고 주장했다. 건축과 건축된 자연의 조합을 강조하는 설계이념은 목재, 돌과 같은 천연재료를 사용하여 서로 다른 사용자, 지형특징, 기후조건, 문화배경, 기술조건, 재료특징 등 특정 상황에 의거하여 다른 계획 디자인을 이용하는 것이다. 사람들의 사용목적과 정신상의 필요에 중점을 두어 자연과 사람이 상호 공존 할 수 있게 천일합일의 최고의 정신 경지를 나타냈고, 자신만의 건축철학 이념을 형성해 미국식 현대문화를 창립하고 현대주의 건축 발전에 큰 역사적 공헌을 했으며 미국에서 나아가 전 세계의 건축계에 큰 영향을 끼쳤다.

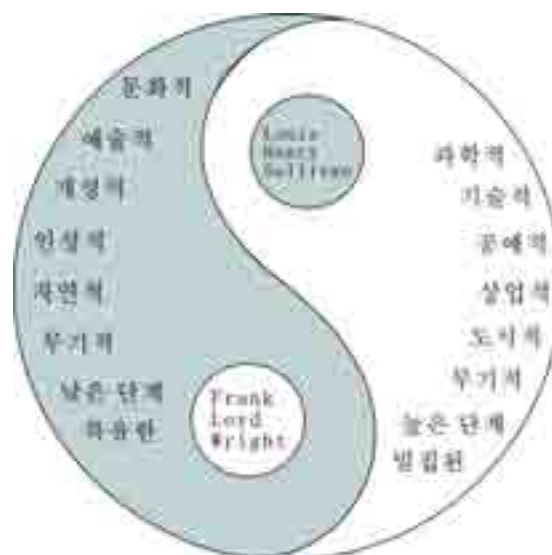
현대 건축의 아버지 루이스 설리번은 현대 건축의 과학성, 기술성, 공업성, 상업성, 도시성, 무기성, 고층성, 밀집성을 강조했다. 그러나 유기적 건축학과인 라이트의 설계이념은 문화성, 예술성, 개성, 인성, 자연성, 유기성, 저층성, 독자성을 숭상했다. 루이스 설리번의 공헌은 철강구조 건축을 창조하고, 현대화된 도시의 빠른 발전을 촉진했다는 데 있다. 반면 라이트의 성과에는 미국식 독특한 문화를 만들고, 건축작품의 실내공간 처리에 자연 분위기와 예술 매력을 불어넣고, 건축학에 새로운 경지를 개척했다는 데 있다. 루이스 설리번은 ‘장식’은 건축에 있어서 반드시 있어야 할 내용이라 생각했지만 라이트는 자연을 숭배해 건축을 자연계의 일부분으로 보았고, 땅에서 성장해온 생명으로 생각했다. 라이트는 강한 개성을 가진 현대주의의 대가였다. 뉴욕 Guggenheim Museum의 ‘껍모양’의 외관이 건축물의 설계가 아니라 거대한 조각으로 보여 지는것이 라이트가 현대건축과 현대공공예술을 융합하는 선구자가 되게 하였다. 라이트의 현대건축에서 변천된 현대조소의 예술형식은 현대공공예술형식의 발전추세에 부합했다. 현대건축이 현대공공예술 범위로의 진입은 현대공공예술일체화사상의 초기 모습이다.

1959년 현대주의 건축대가 Frank Lloyd Wright는 그의 생애 마지막에 유명한 사립 현대 예술 박물관이자 뉴욕의 상징적 건물인 구겐하임 박물관을 설계했다. 20세기

⁸²⁾ 埃德蒙·N·培根, (2003), 『城市设计』, 中国建筑工业出版社出版, P20.

말 세계건축계가 라이트와 함께 언급할 수 있는 건축가는 현대구조주의 건축대가인 Frank Owen Gehry이다. 미국에서 Frank Owen Gehry는 ‘또 하나의 프랭크’라고 칭해지는데 이는 Frank Owen Gehry의 건축사상이 Frank Lloyd Wright에게 기원됐다는 것 외에 Frank Owen Gehry가 62살때 스페인 빌바오에 Guggenheim Museum을 디자인 했기 때문이다. Frank Lloyd Wright와 Frank Owen Gehry가 설계한 구겐하임 박물관은 다른 어떤 건축물들과도 완전히 다르다. 이는 우리가 한정된 생명공간에서 볼 수 있는 건축과는 다른 상반되는 건축 양식을 보여줬다. 그는 해체하는 방식으로 온전한 건축물을 분리해 새롭게 구성했고, 엇갈렸지만 제법 정취 있는 공간과 현대조각의 형태를 만들었다. 굴곡 있는 공예 수법과 다양한 재료를 혼합해 잇고 희소성 있는 얇고 가벼운 금속으로 표면을 감싸 현대조소와 비슷한 현대건축 작품을 창조했다. 이는 ‘미래의 건축물이 앞당겨 인간세계에 내려왔다’라고 불리었다. 1996년 프리츠커상의 주인공인 Rafael Moni ou는 ‘어떤 건축물도 이 건축물처럼 불꽃처럼 타오르지 않는다고 찬양했다.’ 1997년 게리의 빌바오 구겐하임 미술관은 현대 건축 예술의 신시대를 열어 그가 당시 유지하고 있던 세계건축계에서의 선두자리를 공고히 했다. (Fig 3.9)

Fig 3.9 Louis Sullivan와 Frank Lloyd Wright의 건축디자인이념의 특징

Frank Owen Gehry는 대기만성한 건축가이다. 1989년 60살의 게리는 건축계에서의 가장 높은 상인 프리츠커상을 받았고, 1999년 70살의 고령에 그는 또 미국 건축계의 가장 높은 상인 미국건축협회 금상을 수상했다. 80년대 말 게리는 건축물의 생

동감과 활력을 찾는데 중점을 두었고, 자신이 원하는 굴곡과 각도를 만들기 위해 “게리는 건축과정에서 새로운 건축형태를 찾았고, ‘미니도시’라는 개념으로 건축물을 만들고 싶어 했다. 건축형식과 재료의 단편으로 시골과 도시의 관계를 정립하고, 도시의 관점으로 건축물을 창조하여 연속적으로 변화하는 건축의 개념을 깨고 주변 환경으로 융합시켜 건축물을 환경에 융합시켰다.”⁸³⁾ 1964년 35살의 게리는 한 명의 Los Angeles의 예술가를 위해 주택을 설계하면서, 그는 건축계보다는 예술가와 더욱 말이 잘 통한다는 것을 발견했다.

게리는 20세기 6-70년대의 미국 예술대가들과 친밀한 관계를 유지했고, 그들의 예술에 대한 추구는 게리의 스타일이 발전될 수 있도록 촉진하였다. 그는 철조망, 파형판, 가공이 투박한 금속판 등의 저가 재료를 건축물에 사용해 콜라주, 혼합, 병치, 위치를 바꾸고, 경계를 모호하게 하는 수법을 사용해 건축에 대해 보편적으로 가지고 있던 가치관과 상상력을 바꿨다. 게리의 구조주의 작품은 건축계에서 끊임없이 비평을 받았다. 사실 게리의 건축 예술은 형식상에서 공헌이 매우 크다. 장기간 오해를 받고, 홀대 받았지만 그는 일관되게 표현력은 건축의 영혼이라고 주장했다. 제2차 세계 대전 이래 도시의 건축 양식은 모두 평범하고 차가운 현대주의 스타일이었고, 현대도시 주민들은 단지 바쁜 일과 지루한 생활 속에서 조금이나마 생명력과 상상의 공간을 찾고 싶었고, 예술가들은 예술작품을 통해서 도시주민들의 이러한 소망을 실현할 수 있었다. “게리와 평범한 예술가인 Claes Oldenburg는 공동으로 거대망원경을 만들었고, 건축물과 조소물이 혼연일체가 되어 예술풍경과 결합해 당대의 건축이 아무 창의성 없는 양식을 탈피하게 했다. 게리는 예술가들이 캔버스와 물감연료에 제약을 받는 것처럼 건축가들도 반드시 예산, 건축법규, 인력 등의 제약을 받게 될 것이라고 생각했다. Los Angeles의 중심부의 디즈니 콘서트홀은 게리의 최근 미국에서의 대표작이다. 바람에 뱅뱅히 당겨진 돛, 동요하는 물건, 유동하는 실내공간의 건축모형이 음악의 아름다움을 해석했다.”⁸⁴⁾ 게리가 큰 성과를 얻을 수 있었던 것은 그의 인생은 끊임없는 새로운 영역으로의 도전이었기 때문이다. ‘다른 사람은 마무리를 하고 있을 때, 나는 그때 시작했다.’라고 게리가 말했다. 게리는 예술가의 창작성과 공정사의 실행력을 가지고 있었다. 이는 빌바오의 구겐하임 박물관이 가장 위대한 박물관이 되도록 하였다.

2004년 게리는 시카고로 진군해 ‘현대 후기 건축 양식’이 밀집한 시카고 밀레니엄 공원을 설계 완성 했다. 밀레니엄 공원을 위해 가장 대표적인 3대 현대 후기 건축물인 《Jay Pritzker Music Pavilion》, 《Cloud Gate》, 《Crown Fountain》을 디자

83) 黄健敏, (2006), 『建筑桂冠-普利茨克建筑大师』, 生活·读书·新知三联书店, P107.

84) 黄健敏, (2006), 『建筑桂冠-普利茨克建筑大师』, 生活·读书·新知三联书店, P105.

인 했다. 게리가 손수 설계한 Pavilion 음악당은 공원의 대표작이며, 조소된 건축물은 시각적 충격을 줘 시카고의 본래 공업화된 건축 양식과 선명한 대비를 이뤘다. 공원을 가로질러 이어진 밀레니엄공원과 기념적 광장인 뱀형 BP교는 재료상 으로나 조소언어상으로나 조각된 파빌리언 음악당과 전체적인 호응을 이루어 입체 설계 개념으로 도시 교통과 효과적인 연결이 됐다. 도시공원은 도시의 주요 공공 개방 공간이며 도시의 녹색 기초 시설이다. 게리는 도시 공원의 ‘최초의 생태’를 중시했으며 구역의 최초 상태의 물질을 남겨둬, 시카고의 주민들이 휴식할 수 있는 생태문화공공공간을 만들었다. 밀레니엄 공원은 생태와 인문환경을 주제로 하며, 한편으론 시카고의 중심으로, 한편으론 미시건호의 지리 위치로써, 시카고시의 중점이 되었고, 시카고의 도시 경제, 사회발전과 도시계획의 발전 과정을 보여줘 게리는 전통장식예술과 현대공공예술조소를 융합한 도시 개방 공간을 창조했다. 시카고의 공공예술 문화는 최초에 루이스 설리번의 현대 건축 시대에서 기원되었다. 공공예술 작품을 통해 공공건축과 도로, 도시, 광장을 연결하는 개념은 시카고를 비롯해 전미국 도시계획의 모범이 되었다.(Photo 3.7)

Photo 3.7 Frank Owen Gehry 대표작품

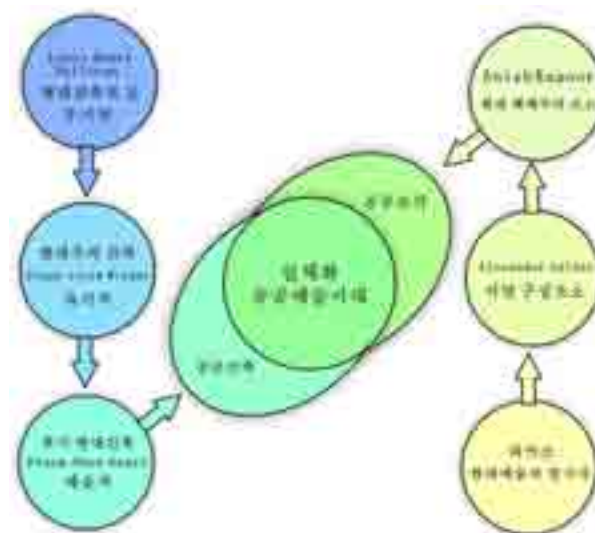
		
Vitra Design Museum, Weil am Rhein, Germany, 1989	Chiat/Day Office, California, USA, 1991	The Olympic Village Fish Sculpture, Barcelona, Spain, 1992
		
Dancing House, Czech Republic, Prague, 1996	Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao, Spain, 1997	Walt Disney Concert Hall, Los Angeles, USA, 2003

1978년 시카고는 공공예술 백분율 법령을 반포했고, 공공건축물을 건설하기 전에 반드시 공공예술 작품을 배치해야 한다고 규정했다. 시카고의 이 실외 현대 예술박

물관은 많은 저명한 국제 건축가들의 현대 건축 작품을 나열했을 뿐만 아니라 많은 국제적으로 저명한 예술가들의 현대 예술작품도 수집했다. 예를 들어, 피카소(Pablo Picasso), 샤갈(Marc chagall), 밀러(Joan Miró), 칼더(Alexander Calder), 카펠(Anish Kapoor) 등의 예술대가의 작품들이 있다. (Fig 3.10)

20세기 90년대에 시카고는 100개가 넘는 공공예술작품을 주요 도로와 도시 광장에 배치했다. 밀레니엄 광장의 공공 조소는 민중과 예술작품이 상호작용하고, 몸소 체험할 수 있도록 한 것이다. 예를 들어 밀레니엄 광장에 있는 크라운 분수는 민중과 상호작용하는 공공 공간 설계의 전형이다. 현대 공공예술은 점차 민중이 수동적인 수용에서 능동적인 참여로 바뀌게 했고, 민중들이 참여하는 과정에서 더 많은 감정의 요구와 정신상의 만족을 얻게 했다. “공공예술은 공공장소의 예술이다, 대중성은 공공예술의 핵심이자 전제이다. 이는 대중들이 공평하게 공공예술의 아름다움을 누릴 수 있게 하며 공공예술은 반드시 대중과 연결되어야 하는 특수한 문화 형식이다.”⁸⁵⁾ 밀레니엄 공원의 또 다른 공공예술작품인 클라우드 게이트는 인도계 영국 예술가 Anish Kapoor가 설계했다. (Fig 3.10)

Fig 3.10 심미와 기능이 일체화의 예술형태의 변화과정

클라우드 게이트의 표면재질은 고도의 광택이 있는 스테인리스강이고, 전체조소는 구형의 거울 같다. 《클라우드 게이트》는 하늘, 관중, 행인과 주변의 건축물을 반사시켜 민중과 상호작용을 하며, 민중이 조소공간으로 들어설 때 마치 건축공간으로

85) 张犇, (2011), 『装饰 总第219期』, 清华大学, P68.

들어선 느낌을 줘 민중의 참여 아래 이 조소작품은 완벽해진다. 클라우드 게이트는 시카고시의 표식이 되었다. Anish Kapoor의 상상력을 뛰어넘는 설계는 전통의 공공 조소의 기능을 타파했고, 정적인 조소작품을 민중과 상호작용하게 해 민중은 조소에 새로운 의미를 부여했고, 새로운 예술 양식을 만들었다. Anish Kapoor의 현대구조조소는 현대건축에서 공공예술로 전환됨에 반해 게리의 현대구조주의 건축은 이미 현대구조주의의 조소를 탈피했다. 게리와 Anish Kapoor의 예술형식 사고의 교환은 미래 도시의 공공예술발전에 “범례(전형적 예제)” 적 의미가 있다. 미래의 공공건축과 미래의 공공예술의 발전 추세는 도시의 발전과 긴밀한 관계가 있으며, 통합되는 공공예술 시대로 들어설 것을 암시하고 있다.

만약 발전의 각도에서 시카고도시와 현대공공예술의 관련성에 대해 연구한다면 우리는 반드시 시카고의 역사 발전 변천에서 도시와 공공예술의 관계를 연구해야 한다. 밀레니엄 공원의 발전은 시카고 공공예술의 발전과정 중 중요한 전환점이다. 밀레니엄 공원의 발전 양식은 현대에서 옛 도시 개조의 양식 체계이다. 밀레니엄 공원은 19세기에 도시의 공공 부지로 정해졌고, 20세기 초에 영원히 민중에게 개방된 공간으로, 20세기 중엽엔 도시의 주차장으로, 마지막 20세기 말에서야 민중에게 개방된 진정한 도시 공간이 되었다. 밀레니엄공원의 시대의 따른 발전은 시카고 도시의 경제, 도시 문화, 도시 규율 등이 시대에 따라 다른 민중관념을 나타낸다는 것을 보여준다. 19세기말 이전, 민중의식은 아직 성장기로 강하지 않았다. 20세기 초에 민중의식이 싹을 트기 시작했고, 1909년 미국 도시 계획 건축가 Daniel Burnham은 도시 미화운동의 창시자이자 실천자라고 불리어지며 그의 “시카고계획”은 도시미화운동의 시작을 의미해 도시 미화운동의 현대주의 사상이 잃어버린 시각적 질서와 화합의 아름다움을 회복하게 했다. 20세기 중엽에 민중의식은 점차 고조에 다다랐고, 민중은 도시발전의 각종 사고, 반성, 추궁해야할 문제들에 관심을 가졌다. 20세기 말부터 지금까지 민중의식은 매우 뚜렷하고, 전 세계에서 민중사상은 다원화라는 형식으로 발전해 갔다. 2004년 밀레니엄 공원의 건설은 민중의식이 가장 대규모로 표현됐다는 결과였으며 현대 공공예술의 형식으로 공공의 건축, 조소, 벽화, 회화, 촬영, 물, 소품, 경관, 공공시설과 풍경예술, 장치예술, 촬영예술, 고기능예술, 광채예술, 행위예술, 표현예술이 일체가 된 현대 도시의 공공공간을 융합했다. 곧 세계적으로 저명한 건축가, 조형 디자이너 조각가, 설계사가 공통으로 합작하여 현대화 도시 발전 과정에 부합한 체계적이고, 생태학적이고, 인문적이고, 인성화 된 공공생태문화도시공원을 만들었다.

한 도시의 발전 과정은 직면해 있는 자연환경, 지리위치, 역사인문학 등이 다르기 때문에 정치, 경제, 군사, 종교의 각 방면에서 겪는 경험과 상황 또한 다르다. 그들

은 도시사회의 일련의 역사들과 사이버 공간의 이야기들을 엮어 기록하며, 사이버 관계는 그들 간의 관계를 긴밀하게 만든다. 역사는 때 도시의 발전 이야기를 기록하며, 이는 도시 문화의 깊이를 쌓는 좋은 증거이다. 역사는 사람들이 도시에 남긴 낙인을 깊이 새긴다. 유구한 역사의 강에서 문화는 감동적인 이야기, 역사사건 그리고 인류 공통의 생활 경험을 기록하고 전해준다. 사상, 풍습, 정감을 교류하는 과정에서 생긴 공감대를 통해서 도시의 문맥, 기질, 개성을 명료하게 밝힌다. 도시 공공예술은 도시 문화의 중요한 표현 형식이며, 도시개성과 독특한 문화를 만드는 중요한 경로이다. 시카고는 공공예술의 표현 양식을 통해서 도시 문화가 가장 성공적인 전형적인 도시를 만들었다. 도시 공공예술의 기원이든 도시의 공공건축, 공공예술, 공공규범의 발전이든 현재 세계의 현대 도시 건설의 중요한 방향이 되었다. 21세기 초, 도시의 발전은 후기 공공예술 시대로 접어들었고, 밀레니엄 공원은 후기 공공예술 시기의 성공적인 예시이다. 밀레니엄 공원의 계획, 설계건설과 건설개조양식은 전환기의 현대도시의 건설개조 양식을 대표했고 도시의 교통 체증을 완화하기 위한 주차장은 지하로 이동됐다. 입체적인 교통망 공간의 설계 책략을 통해서 철도, 도로, 공공 주차장, 도보에 규칙적인 분리를 가했고, 지면은 현대의 생태 인문학적인 공공 공간으로 계획 설계 되 일정 정도 실용적인 건축물과 건축형식의 공간 구조체 도시공원을 만들었다. 미국 건축가 프랭크 게리가 설계한 파빌리언 음악당과 뱀형 BP교의 기능성, 스페인 조각가 Jaume Plensa가 설계한 황관분수의 상호작용성, 인도계 영국인 조각가 Anish Kapoor가 설계한 《클라우드 게이트》의 체험성 작품은 미래 도시의 공공공간의 건축과 조소가 일체화되는 후기 공공예술 시기의 설계 이념을 명료하게 밝혔다.

후기 공공예술 시대의 건축과 조소의 일체화 설계 개념은 현대 건축이 추상적인 조소를 결합하는 과정의 기초에서 발전해 온 것이다. Alexander Calder 가 독창적으로 창조한 추상적인 구조인 ‘활동적 조각’은 그가 20세기 조각계에 중요한 혁신자라는 칭호를 얻게 하였다. 그의 공헌은 추상적인 조형과 현대적 건축을 결합한 창작 이념에 있다. 그는 이전의 대형 실외 조형들은 모두 있는 그대로의 기념적 주제를 사용하는 상황을 바꿨으며, 나아가 선조들의 실내 전시의 추상적 작품들을 그대로 실외 공공예술품으로 전환해 조소 예술의 전시가 대규모로 실외에서 민중들과 교류를 할 수 있게 했다. 이는 예술품의 심미적 상상 공간을 풍부하게 하고 현대 조소 예술의 발전을 촉진했다. 1974년 Alexander Calder는 강판을 리벳으로 연결해 16m에 달하는 거대 붉은색 《Flamingo》 조소를 만들었다. 조소품은 수직선과 수평선이 없었고, 사선과 곡선으로 형체를 만들어 추상적인 예술 풍격과 사방의 현대 건축이 서로 호응하여 민중은 자유롭게 홍학 아래의 조소 공간을 통과 할 수 있었

고, 현대 도시 공공 공간의 인문학적 환경 분위기를 만들었다. 현대 건축과 현대 조소의 성공적 결합의 대표적 예시였다. 칼더의 3D공간과 시간개념은 활동적 조소 작품으로 녹아 들었고 활동적 조각은 Marcel Duchamp에 의해 ‘동태적조각’ (Mobiles)라고 불리었고, 조각계의 추상적 구조 예술 형식을 창조했다. (Photo 3.8) 칼더는 수동, 풍력, 자동, 직접 매다는 방식의 다양한 조소 작품으로 성공적으로 현대 공공 환경의 영역으로 진입했다. 그는 서양 구조 조형의 발전역사에 선대의 유업을 발전, 계승 시키는 조각가이다. 일찍 19세기 50년대에 칼더는 대량의 기념성 공공 조소작품을 디자인 시작했고, 대표적으론 파리의 《La Spirale》, 미시간 주의 《La Grande vitesse》, 몬트리올의 《Man》, 시카고의 《Flamingo》이 있다. 1932년 칼더는 뉴욕 박람회에서 ‘왜 모든 예술들은 반드시 정적이어야 하는가, 조소의 다음 단계는 그렇지 않을 것이다.’ 라고 발표했다. 칼더는 시종 ‘동적에 정적이 있고, 정적에 동적이 있다’는 관념으로 창작에 임했고, 활동적 조소는 보기엔 정적이지만 움직임의 관념을 끊임없이 표현해 사람의 시각이 조소를 향해 새로운 조소의 형상을 찾게 하는 ‘정적인 조소’에서 움직임의 세계를 체험하게 했다. 1939년 칼더는 뉴욕의 현대 미술관에 그가 제 2차세계대전중에 만든 실외 작품 중 가장 큰 매달아진 동적 조소인 《Lobster Trap and Fish Tail》를 설계했는데, 이 작품으로 그는 공공예술가의 지위를 공고히 하였다. 이는 또한 칼더가 후에 시카고의 연방정부 중심광장에 현대 건축과 조소의 완벽한 조합의 예시인 붉은 홍학을 만드는 데 튼튼한 기초를 닦게 했다. 일찍이 1967년에 피카소의 《Untitled》는 시카고에 배치 됐으며, 《Untitled》은 시카고의 현대 공공예술의 발단이다.

Photo 3.8 Alexander Calder 의 Mobiles 대표작품

1967년 8월 15일, 시카고의 시장 Richard J. Daley는 시정중심광장에 《Untitled》의 서막을 열었고, 데일리 시장은 선정지명이 있어, 그는 건축이 자유롭게 표현되고, 활력 있는 도시의 양식을 띄길 바랐다. 그는 제막식 축사에서 ‘이 조소는 지금 우리에게 낯설지만, 내일이면 익숙해질 것입니다.’ 라고 말했다. 또한 시카고의 공공

예술의 신기원을 열었다. 사람들은 이 괴상하고 거대한 예술품에 대해 의견이 분분했다. 당시에 사람들은 이미 르네상스 시기의 실제와 같게 묘사하는 예술 형식에 익숙해져 있어, 사람들의 형상은 심리 표현의 담체가 되었고, 보통 조소의 크기는 실물과 같은 크기였고, 예술 표현의 주제는 사람 아니면 동물이었다. 사람들이 이 이해 할 수 없는 조소의 형상을 추측할 때, 어떤 사람은 이 조소가 수녀 같다고 했고, 또 다른 사람은 해마, 비비를 닮았다고 했으며, 심지어 어떤 사람은 Barbra Streisand의 두상 같다고 했다. 현대 예술의 창시자 Pablo Picasso는 당시에 ‘반드시 될 닮아야 하나요? 반드시 뭔지 알아야 하나요? 사람들에게 기쁨과 아름다움을 줄 수만 있다면 예술의 목적을 달성한 것입니다’ 라고 사람들의 그의 작품에 대한 평가에 대해 답했다. 시카고의 현대 건축은 현대 공공 예술의 발전을 촉진했다. 일찍이 1956년에 시정부는 사무실과 법정을 수용할 수 있는 빌딩을 새로 지을 계획을 하고 있었는데 건축물의 남쪽에 초대형 광장이 있는 이 빌딩은 미국의 뛰어난 건축가 C.F.Murphy와 SOM 합작 설계한 것이다. 텅 빈 초대형 광장에 사람들의 시선을 사로잡는 포인트를 만들기 위해 당시 가장 위대한 예술가의 도움을 받아 이 광장에 현대 건축 풍격과 어울리는 조소 작품을 만들고 싶었다. 건축가 William Hartman의 촉진 아래 당시 이미 예술대가가 된 피카소가 흔쾌히 동의했다. 피카소는 풍부한 창작 능력과 인격적 매력으로 시카고 시정부가 꿈에 그리던 현대건축스타일과 어울리는 공공 예술 작품 《Untitled》을 얻었다. 얼마나 크게 해야 광장의 규모에 적합할까? 피카소 ‘건축물 같이 커야 한다’고 생각했고, 15.2m, 160톤에 달하는 ‘괴물’이 생겨났다. 이 거대한 공공예술 작품은 3개 재단의 기부에 의해 가능했다. 피카소는 예술의 표현을 통해서 한 입체적 조소 작품이 미술관에서 야외로 뛰쳐나와 신성한 귀족 예술이 민중에게, 일련의 건축물에 환영을 받는 심미적 대상이 됐고 공공예술 작품이 야외의 구석구석에 영향을 끼쳐 현대 도시의 건설에 없어서는 안 될 부분으로 만들었다. 피카소의 추상적 조소 《Untitled》의 신비감은 피카소의 전형적인 조형스타일로 스페인과 프랑스의 여행경험, 즉 예술가 일생의 영감 원천이었다.

시카고가 현대 공공 예술 문화의 요람이 된 것은 1871년 시카고 화재 이후 1909년 도시 계획사 Daniel Burn ham이 《시카고 계획》(Plan Of Chicag)을 언급하고, 이어서 1978년에 시카고 시의회회가 ‘Percent for Art’ Program, 즉2007년까지 이어지는 시카고 시의회회가 출범한 《시카고 공공예술 계획지침》을 통과 시켰기 때문이다. 시카고 정부는 백년동안 《계획》, 《조항》, 《지침》을 연달아 출범해 시카고가 도시 계획 건설과 공공 예술로 전개된 도시 문화로 가장 성공한 전형적인 도시가 되게 했고, 변함과 동시대 인물인 유기적 건축가 라이트는 시카고는 세계에서 가장 아름다운 도시라고 찬양한 바 있다.

《시카고 계획》은 미국 역사상 첫 번째 현대 도시의 총체적 계획이라고 불리어지며 시카고 역사상 가장 큰 영향력을 가지며 실천이 가장 잘 된 계획으로 《계획》은 시카고 도시에 엄청난 영향을 끼쳤다. “20세기 30년대의 경제위기는 미국 공공예술이 사회변혁사상을 실행하는 책임을 지게 해, 공공예술의 형식으로 민중과 시각적인 대화와 정신적 상호작용을 진행했고 공공예술이 독자적으로 갖고 있는 심미적 가치와 사회적 의미를 보여줬다. 국가 정책 방면에서든 사회현실문화와 당대 예술 관념의 배경 하에서든 공공예술은 그것의 독특한 상호작용과 가치지향으로 이런 다원화된 정신 요구와 탐색의 균형을 맞추고, 예술이 민중에게 봉사하는 방향을 제시했다.”⁸⁶⁾ 1830년대 시카고시를 건립한 이후로 북미대륙의 핵심 지리적 위치와 우월한 농업기초, 편리한 수륙교통 조건을 기반으로 부단히 강성해져 갔고, 황금시대로 접어들었다. 1893년 시카고는 성공적으로 콜롬비아 세계 박람회를 개최한 후 전 세계에 영향을 주었고, 이 시기의 시카고 공산업과 문화의 전면적인 번성은 미국뉴욕의 명성과 견줄 만 했다.

Table 3.5 시카고 도시발전의 공공예술정책

시카고 계획	1909	역사상 첫 번째 현대 도시의 총체적 계획이라고 불리어지며 시카고 역사상 가장 큰 영향력을 가지며 실천이 가장 잘 된 계획으로 <<계획>>은 시카고 도시에 엄청난 영향을 끼쳤다.
‘Percentfor Art’ Program	1978	입법의 형식으로 공공예술의 건설에 주입시켰고 전문 기관과 조직을 설립하여 공공예술의 창조에 관련된 작품을 조식, 실시, 관리와 보호 하였다.
시카고 공공예술 계획 지침	2007	특별히 도시 건설의 총비용의 1.33%는 설비 조달과 영구적 예술작품의 예산 비율에 써야 한다고 강조했다. 이는 1978년 시의회회가 백분비조항의 통과에 대한 거듭 표명과 인정이다.

번햄은 초인적인 구동력과 관리능력으로 시카고가 번성하게 했고, 초연적인 힘으로 통일된 물질과 정신세계에서 개인의 자유 의지력을 발휘해 사회에 복을 가져온다는 것을 신봉했다. 《계획》은 일관된 순서를 만들었고, 공동의 복지와 장기간의 번성을 모색했다. “만약 우리가 도시의 역사를 되돌아본다면, 도시의 구조와 계획이

⁸⁶⁾ 李军, (2011), 『思想的实验与现实的实践—从W.P.A 计划和百分比艺术条例』, 装饰总219期, 清华大学出版, p114

사람들의 행위와 도시의 운용 방식에 영향을 주고 있다는 것을 명백하게 이해할 수 있을 것이다.”⁸⁷⁾ 《계획》은 시카고 백년의 도시 건설의 방향과 패턴을 인도하고, 《계획》은 전 세계의 현대 도시의 건설 양식에 영향을 줘 현대도시의 계획건설에 실현할 수 있는 이론적 근거를 마련했다. 1963년 미국의 ‘국가 예술 위원회’와 ‘국가 예술재단’의 설립 목적은 ‘미국 민중들에게 예술을 보편화 하는 것이다.’ 공공예술은 특수한 문화로써, 국가 영역까지 확대됐다. 1959년 ‘벽화의 도시’ 필라델피아는 미국 최초로 백분비 조항을 추진하는 도시가 되었다. 백분비 조항은 도시 건설 총 예산의 1%이상을 공공예술 사업에 배분해야한다는 것이고, 공공예술 사업 사무실도 설립돼 도시 공공예술과 관련 있는 일을 책임지게 됐다. 1964년에는 볼티모어도 관련 정책을 제정했고, 1967년 로스앤젤레스는 공공예술을 도시의 개발 안전에 포함시켰다. 1969년, 샌프란시스코 공공예술의 관련 법령이 미치는 영역은 더 다양해 졌다. 1973년, 시애틀은 백분비 예술 조항을 실행하기 시작했다. 1978년 시카고는 국가 공공예술 관련 정책의 영향 하에 시의원회는 ‘Percent for Art’ Programs 안전을 통과시켰다. 《조항》은 빠르게 미국의 다른 도시에서 모방되어 크게 성공을 거두었다. 1984년 로스앤젤레스는 올림픽 개최라는 기회를 이용해 공공예술로 도시의 품격과 문화형상을 높였다. 오늘날, 미국은 이미 30여개의주에서 연속적으로 공공예술과 관련된 법규와 조항을 통과시켰다. 입법의 형식으로 공공예술의 건설을 추진시켰고, 전문적인 기관과 조직을 설립해 공공예술의 창작과 관련 작품을 조직, 실행, 관리, 보호했다. 예를 들어 시카고의 “시카고 벽화단체”, “조각시카고”, 뉴저지의 “국민의 화가”, 뉴욕의 “도시벽화 작업실” 등은 모두 전문적으로 본 주 혹은 본 시의 공공예술 자조 항목에 종사하는 공공예술 조직이다. 《조항》은 미국 각 대도시에 예술 분위기가 넘치는 인문 환경을 조성했고, 도시 민중 문화생활의 품격을 높였다. 도시발전과 공공예술 간의 관계에 대해서는 시카고는 원점에 머무르지 않고 끊임없이 탐색하고 개선해 2007년 12월에 다시 새롭고 전문적인 공공예술 세부 조항을 발표했다. 《시카고 계획》지침은 시카고의 공공예술에 대한 참신한 시각을 표현했고, 시카고 문화 사무서(DCA)는 도시의 공공예술 작품의 수집과 전시를 지속적으로 보급하는데 힘을 기울였고, 예술가들이 이런 항목에 참여하는 것을 독려해 시정부의 건축물, 건축물 건설과 개조 그리고 외부 공공시설의 보수를 확실히 보장했다. 《지침》은 특별히 도시 건설의 총비용의 1.33%는 설비 조달과 영구적 예술작품의 예산 비율에 써야 한다고 강조했다. 이는 1978년 시의원회가 백분비조항의 통과에 대한 거듭 표명과 인정이다. 《지침》은 새롭게 설립된 공공예술 항목을 사회와 예술가에게 전달하는 책임을 가지고 공공예술 등록표와 예술가들의 가입문

87) 杨·盖尔. (2010). 『人性化的城市』, 中国建筑工业出版社, P9.

제를 소개해 예술가들의 일에 대한 요구와 책임 문제를 언급한다. 《지침》의 주요 의제는 공공예술 항목을 선택할 때 이 항목과 해당 지역의 관계를 어떻게 균형을 이룰 지와 현재 소장하고 있는 작품들의 보호, 보수에 관련 된 규정을 설명하는 것이다. 지침의 맨 마지막 부분의 DCA가 시카고 예술 중심과 밀레니엄 공원에 전시 하고 싶은 생각은 이 두 지역이 시카고의 공공예술 전시에 가장 중요한 무대이며, DCA는 더 재미있는 예술가를 찾고 있고, 참신한 예술형식과 주제로 이 두 지역의 무대에 전시함으로써 민중의 공공예술작품에 대한 흥미를 높이고자 한 것은 특히 언급할 만 하다. 결론적으로 《지침》은 도시의 공공예술관리에 매우 명확한 지도적 의견과 자세한 실천 규범이 있고, 실천성, 공공성, 창조성이 강하다는 특징이 있다. 여기서 시카고의 공공예술 방면의 거듭된 사고와 전면 체계적인 창의적인 정신을 볼 수 있다. 전체적인 사고방식으로 공공예술과 도시의 발전 방향을 계획하고 공공 예술과 민중의 생활을 하나로 연결했다. 시카고는 100년의 발전 후에 현대 건축의 아버지 루이스 설리번등 무수한 훌륭한 건축디자이너의 부단한 노력 아래 시카고를 위해 수많은 현대 건축의 걸작을 탄생시키는 동시에 700여개의 공공예술 작품을 소장했다. 그중에는 피카소, 밀레, 샤갈, 장 뒤뷔페, 카펠등 많은 국제 예술대가의 걸작이 있다. 건축가이던 예술가이던 그들은 모두 시카고의 건설을 위해 불후의 걸작을 공헌했고, 후세를 위해 귀중한 재산과 풍부한 문화유산을 남겼다.

현대건축과 현대공공예술은 공동으로 시카고의 현대 도시 문화를 수립했다. 현대 건축의 아버지 루이스설리번부터 시작된 건축대가들부터 현대 예술의 창시자 피카소까지 예술대가들을 대표하여 그들은 자신의 천부적 예술 재능과 창조 재능을 이용하여 시카고도시를 위해 대량의 현대 건축 경전과 그것과 어울리는 전형적인 현대 예술 작품을 창작했다. 현대 건축과 현대 예술이 공동으로 시카고 도시의 발전의 역사 이야기를 기록하고 있고, 예술을 발견한 낭만적인 기분을 표현했다. 루이스 설리번의 1903년 현대건축 백화점, 라이트의 1908년 유기적 건축물 《윌리츠 주택》, 게리의 2004년 현대 구조건축인 《과빌리언 음악당》, 피카소의 1967년 입체주의 조소 《Untitled》, 칼더의 1974년 구성조소 《Untitled》, 카펠의 2006년 당대 조소 《클라우드 게이드》, 샤갈의 1971년 초현실주의 벽화 《사지》, 장 뒤뷔페의 1984년 원초적 예술 《서 있는 야수》 등 작품은 시카고 도시의 현대 공공 건축과 현대 공공 예술의 천지를 지탱하고 있다. 현대 건축과 현대 공공예술은 시카고의 독특한 현대 도시의 문화 형성을 공동으로 구성했다. 이런 불후의 명작은 시카고의 시민이 현대 공공예술이라는 만찬을 즐기게 했을 뿐만 아니라 전 세계의 민중들을 시카고 현대 공공예술의 문화전당의 매력에 빠지게 했다.

3.2.3 공공예술과 예술가의 관련성

공공예술은 현대사회의 민중문화가 현대 도시의 문화에서의 요구와 가치의 방향을 재는 기준이다. 그러나 공공예술을 창작하는 예술가 본인에게 사고 창조는 공공예술 작품의 심미적 품질의 열약을 결정하는 관건이다. 시카고 도시의 공공 건축물과 공공예술 작품은 만약 현대 건축의 아버지 루이스 설리번과 현대 예술의 창시자 피카소의 개인의지와 군중역량이 없었다면 시카고 같은 휘황찬란한 공공예술 전당을 만들 수 없었을 것이다. 그래서 예술가의 지혜와 심미적 수양은 예술작품이 도시의 매력을 보여주고 도시문화형상을 높일 수 있는지를 결정하는 중요한 요소이다. 베르틀란피는 “전체는 부분의 합보다 크다. 체계는 상호작용하고 있는 몇몇 요소들의 복합체라고 정의내릴 수 있다. 체계 내에서의 한 요소의 행위는 그것이 독립적인 상태에서 하는 행위와 다르다. 당신은 각각의 독립된 부분에서 전체의 행위를 도출해 낼 수 없지만 각각의 행위를 이해하기 위해 당신은 반드시 다양한 종속체계와 그들의 상급체계간의 관계에서 고려해야 한다.”⁸⁸⁾ 예술가가 도시의 공공예술에 미치는 개인 매력과 예술 공헌도가 얼마나 크던지 번 햄의 《시카고 계획》이 없다면 루이스 설리번 또한 개인의 의지만으로는 시카고의 거대한 건축을 진흙탕에서 건져올려낼 수 없었을 것이고, 피카소의 《Untitled》도 미술관에서 야외로 뛰쳐나갈 수 없었을 것이다. 만약 ‘Percent for Art’ Programs이 없었다면 미국의 각 대도시들엔 그렇게 많은 공공예술작품이 도시의 공공공간으로 유입되지 않았을 것이다. 만약 《시카고 공공예술 계획지침》이 없었다면, 시카고는 6년이라는 시간 안에 “후기 공공예술 시대”를 대표하는 밀레니엄 공원을 건설해내지 못했을 것이다. 밀레니엄 공원은 공공예술과 민중의 생활을 긴밀히 연결해 시카고가 전체적으로 도시건설의 체계적 창조 사고를 고려하고, 공공예술과 도시발전관계의 새로운 전략을 건설한 것이다.

일찍 미국의 뉴딜정책 시기에, 대공황 상태인 미국은 뉴딜정책의 효과 아래 빠른 부흥과 발전을 이루어냈고, 뉴딜정책은 미국의 당시 정치, 경제, 문화의 주춧돌이 되었다. 1929년의 경제위기에 미국은 하룻밤 만에 최고의 슬럼프를 겪었다. 그 당시 약 1만개 이상의 예술가들이 직장을 잃었고, 생활에 곤경이 처한 예술가들은 유람시위를 진행하며 정부가 예술가들의 생활개선을 위해 적극적인 행동을 보여줄 것을 호소했다. 1933년 Franklin Roosevelt가 미국 대통령으로 당선된 후, 이 시기 국면에 대해 일련의 위기극복을 위한 정책을 취했고, 역사상으로 이를 “뉴딜정책”(New

⁸⁸⁾ 冯·贝塔朗非, (1987), 『一般系统论(基础, 发展和应用)』, 清华大学出版社, P51, P63.

Deal)이라고 불렀다. 루스벨트는 그의 화가친구인 George Biddle의 건의를 받아들여 뉴딜 정책의 사회 구조 방안에 예술가들을 구해줄 계획을 제정했다. 뉴딜정책의 중요한 조치는 공공사업의 공사를 시작해 일자리를 늘리고, 실업자들에게 공공사업을 할 기회를 줘 실업자가 자력갱생할 수 있는 정신과 자존심을 보호하는 것이었다. 이런 각도에서 볼 때 공공건축의 창조를 위해 고용된 예술가들은 정부에 의해 고용돼 공공사업을 재건하는 실업자들과 별반 다를 게 없었고 정부에겐 똑같이 구제의 대상으로 속했다. 하지만 연방정부는 또한 예술가들이 사회경제위기 상황 속에서 예술의 역량을 이용해 미국시민들의 정신을 고무하길 바랐다. 예술 뉴딜정책은 역사상으로 규모가 가장 크고 가장 성공적으로 정부가 예술에 투자한 계획으로써 미국의 예술에 큰 영향을 끼쳤다. 이는 미국 문화 예술의 발전과 미국 정신을 만드는 데 중요한 작용을 했다. 뉴딜 정책 시기에 추진한 각종 정책들은 정부의 주도하에 예술가들을 고용해 공공건축과 환경을 창작의 양식으로 미국 공공예술의 발전을 촉진했다. 루스벨트의 뉴딜정책은 미국 공공예술이 새로운 시대를 여는 장족의 발전을 하도록 했고, 공공예술 역사상으로는 이정표적 의미가 있는 상징적 사건이다. 이민국가인 미국에서, 이민은 미국사회에 새로운 문화기인을 유입하는 동시에 미국이 문화 대용광로가 되도록 해 미국엔 다원화의 사회문화가 생겨났다. “미국의 공공예술 정책의 형성은 정부기관, 재단, 비영리단체등 주체적 요소인 상호작용에 기인하며, 이는 많은 정책들이 주체적이고 객체적인 요소들 간의 상호작용이고 복잡한 사회관계가 교차한다는 것을 보여준다. 최초의 도시환경개조와 시각적 미학의미의 목적을 강조하는 것에서 점차 도시 자체의 가치와 잠재력을 발견하는 목적으로 바뀐다.”⁸⁹⁾ 한 국가의 문화예술사업의 발전은 많은 관련된 종합요소간의 긴밀한 연계와 상호작용이 있어야 순탄한 발전을 할 수 있다. 예를 들어 조직 구조, 경제 상황, 사회자원등은 모두 매우 중요한 요소이다. 그러나 도시 공공예술은 매 도시 자체의 발전 목표에 근거하여 심혈을 기울여 이와 부합하는 체계를 설계해야 한다. 미국 공공예술의 양호한 발전은 각 대도시가 공공예술의 효과를 통해서 새롭게 도시의 가치와 활력을 발견하고 만들어 도시의 형상을 쇄신하는 중요한 경로로 생각해 도시면모가 개선됐을 뿐만 아니라 도시의 명성과 영향력이 부단히 커져 도시의 문화 발전과 경제 성장을 촉진했다. 공공예술가가 창작한 예술작품은 도시의 개성적 문화를 보여주고, 도시의 예술 스타일을 명백히 하고, 민중단체의 정신에 내포돼있는 의미를 해석해 공공예술 작품은 도시의 지명도가 도시의 발전에 따라 더욱 확대 되게 한다. “예술은 도시의 부흥을 위해 공헌하며, 예술은 도시 부흥의 주요 촉매제 역할을 한다.”⁹⁰⁾ 공공예술가들은 작품을 이용해 도시의 공공공간을 민중생활을 미

⁸⁹⁾ 刘文沛, (2012), 『公共艺术运作机制研究』, 上海大学, P71.

화하는 환경공간으로 창조해 민중들이 공공 예술작품의 은연중의 변화 속에 심미적 수양을 기르게 한다. 공공예술은 도시의 민중들에게 다원적 예술 경험과 생활 감흥을 제공하고, 민중들에게 심정의 유쾌함과 정신상의 혜택을 준다. 공공예술은 정부가 민중에게 제공한 일종의 공공 문화 봉사로서 민중들이 이 공익의 문화 복지를 누리는 동시에 민중의 기본 문화 권리와 문화 복지를 실현하는 중요한 경로이고 사회문명과 문화가 발전하는 중요한 표식이다.

Fig 3.11 도시와 예술가의 관계

미국의 공공예술의 정책에서 봤을 때, 빈번한 공공예술 사업을 통해 예술가들에게 취업의 기회를 주고 예술가들이 예술사업을 통해 생활에 필요한 경제적 소득을 만족시키는 것은 가장 중요한 목적이다. 공공예술사업은 예술가들의 작품을 도시의 공공공간에 배치함으로써 그들이 사회 민중들에게 자신의 작품을 전시할 기회를 주며 더 많은 가능성 있는 예술 기회를 얻는다. 루스벨트의 뉴딜정책은 붕괴 직전인 미국을 구했고, 또한 예술가를 역경 속에서 구해줬다. 가난한 예술가의 생활 보장마저 되지 않는다면, 아무리 세상을 구한 영웅이라고 자신의 재능을 보여줄 곳이 없다. 뉴딜 정책시기에 예술가들은 생활의 보장이란 기초위에서야 예술의 재능이 충분히 발휘됐다. 예술가의 지혜와 수양의 최대 표현은 정부에게 구제의 대상으로 비취지는 예술가가 점차 도시 형상의 창조자가 되게 했고, 미국 현대 도시건설과 미국당대 예술의 생명군이 되어 도시 발전 과정을 촉진했다. 이시기에 예술가들은

⁹⁰⁾ See, Malcolm Miles, (1997), 『Space and City: Public Art and Urban Futures』, Routledge, P109.

도시 공공예술을 창조하는 동시에 자신의 예술수양을 높여 시대 특징과 민중 필요에 부합한 민중과 긴밀한 관계가 있는 예술작품을 만들었다. 예술작품을 감상하는 도시 민중들의 심미관은 이에 빠르게 발전했고, 도시 민중의 생활품격 또한 끊임없이 상승했다. 예술가의 사회속성과 가치는 사회의 인정을 받고 충분히 표현되었다. 도시 공공예술의 번성은 예술가의 창조와 추진을 벗어나지 못한다는 것을 증명했다. 뉴딜 정책 시기에 많은 공공 예술가를 배출해 냈으며 예술가들은 비옥한 토지와 우월한 기후 환경 아래 빠르게 발전했다. 예술가들은 직접적으로 사회 환경, 민족역사, 예술 관념과 민중의식에 직면하여 미국에 많은 공공 예술 작품을 탄생시켰다. 건축물위에 있는 장식이든 멕시코 운동의 영향을 받은 벽화, 조소, 원림경관, 도시 공공시설이든 어디에도 예술가의 심미적 풍격, 예술수양, 조형능력, 공예표현과 창의력이 표현되지 않은 곳이 없었다. 즉, 특수한 사회 환경과 역사는 역사상 최초 공공예술가를 만들었다.

모든 도시는 공공예술과 건축에 모두 그 지역의 자연환경, 건축공간, 인문학적 분위기와 긴밀한 관계를 맺고 있다. 도시 공공공간을 위해서 아름다운 시각적 형상을 만드는 것은 예술가의 역사적 임무이다. “예술 세계의 내부 구조와 그것과 사람의 실제 생활 활동의 주변세계와의 상호관계를 분석해야만 정확하게 이 세계의 경계를 명시할 수 있다.”⁹¹⁾ 공공예술을 통해서 도시 공간을 시각적 형상과 문화언어의 유기적 총체로 구성한다. 작품주제와 스타일의 파악이든 정신과 내포된 함의의 해석이든 모두 예술가의 미적소양과 긴밀한 관련이 있다. 역사적인 관점에서 봤을 때, 예술가의 발전은 4단계를 거쳤다. 기능 형태 단계는 생활상 필요를 위해 봉사한다. 기초형태 단계에는 사회 기능의 구속에서 벗어나 독립적으로 정신 개성을 표현한다. 상호작용 형태 단계에선 사회와의 관계로 돌아가 사회를 위해 봉사한다. 일체화 형태 단계에선 예술가와 민중은 공동으로 예술작품을 완성한다.

예술가 형태의 변천과정을 통해 사회문화 발전의 맥락을 이해할 수 있다. 사회 초기화 시기에는 인류는 생활상의 필요를 만족시키기 위해 자신의 창의력을 개발한다. 긴긴 인류의 발전 역사에서 예술가는 점차 독립적인 정신적 개체가 되었고, 사회발전과정에 따라서 예술가는 개체 정신과 사회생활 사이에서 유랑한다. 전 세계 일체화는 예술가와 민중이 공공의식의 언어적 환경에서 일체가 되 공동으로 도시 공공공간의 민중의 심리에 필요한 정신적 실체를 만든다. 공공예술 영역을 만들 때, 예술가는 예술창작의 주체고, 예술작품이 공공공간과 어울리는지 존재하는 공간의 인문환경을 주재할 수 있는지, 예술 품격의 좋고 나쁨, 예술매체의 우열, 작품의 성공과 실패는 대부분 예술가에 의해 결정된다. “추상파의 선구인물 Wassily

91) 卡冈, (2008), 『艺术形态学』, 上海学林出版社, P2.

Kandinsky도 부정하지 않았다. 그는 예술가의 감정은 반드시 그의 작품을 통해서 민중의 감정으로 변해야 하며 이 두 감정의 비슷함과 같음의 정도는 예술작품의 성공의 정도에 달려있다.”⁹²⁾ 공공예술가는 반드시 공공의식을 갖고 있어야 하며 도시의 생태환경, 역사문화와 풍토지리를 이해하고 나서야 아름다움을 발견하고 표현하고 창조한다. 공공예술의 사회적 속성과 공익적 속성 때문에 공공예술의 과정은 창작의 과정일 뿐만 아니라 활동하는 과정이고 예술가는 반드시 이전의 독립적으로 일하던 방식을 바꾸고 합동 정신을 발휘해 정부, 건축가, 민중과 협력해 타인, 환경, 사회에 대한 존중을 종합해야 한다. “공공예술은 예술가 자신의 예술 작품뿐만 아니라 도시 공공공간과 민중을 위해 예술작품을 창작한다. 이는 공공예술이 예술가 자신의 심미관과 개인의 취향에 따라 어떤 심미적 물건을 민중에게 강요하는 것이 아니란 것을 의미한다.”⁹³⁾ 예술가 자신의 역할은 반드시 사회 책임감, 역사 사명감과 연결되어야 사회와 역사에 더 많고 더 좋은 역사적, 사회적 그리고 문화적 가치의 공공예술 작품을 창작해 인류사회에 진귀한 문화유산으로 남길 수 있다.

Table 3.6 예술가가 거쳐 온 발전형태

단 계	내 용
기능형태의 단계	사회생활의 기능에 서비스를 제고하고 생활의 기능적 수요를 위하여 자신의 창조능력을 개발한다.
본위적인 형태의 단계	기능적인 제한을 벗어나서 영적 개성을 독립적으로 표현할 수 있으며 독립적인 개체로 형성된다.
상호작용 형태의 단계	귀환과 사회의 관계이고 사회에 기여한다.
일체화 형태의 단계	예술가와 대중이 같이 완성된 예술작품, 동시에 도시 공공공간에서의 대중의 심리를 만족하는 공공공간을 창건

공공예술은 도시 건설순환시스템 전체의 일부분이다. 철학, 미술, 인문, 역사, 과학, 기술, 공정 등을 종합한 예술형식이다. 만약 공공예술을 오케스트라에 비유한다면 공공예술가는 이 오케스트라의 총 지휘관이고 매 요소들은 모두 오케스트라의 연주자다. 공공예술가는 반드시 종합적인 지휘능력을 갖추고 각 요소들의 전체적인 협력을 지휘해 관중을 감동시키는 합동적인 노래를 연주해야 한다. 예술가는 공공예술 작품이 공공공간에서 건축물의 조형, 색채, 재료, 비율, 리듬 등의 관계에 일가견

⁹²⁾ 贾方舟, (1994), 『走向现代新时期美术论集』, 中国工人出版社, P120.

⁹³⁾ 李建盛, (2012), 『公共艺术与城市文化』, 北京大学出版社, P78.

이 있어야 하며 작품을 환경에 녹아들게 해야 한다. 공공예술의 전시 형태는 매우 다양하다. 사건을 기록하는 벽화일 수도 있고, 정제된 역사의 조소일수도 있고, 역사적 감정이 충만한 건축일수도 건축물에 있는 장식 요소일수도 있다. 이 요소들은 오케스트라처럼 풍부하고 화합적인 공공예술 형상을 만들어 낸다. 공공예술이 어떤 예술 형태로 나타나든 그것은 반드시 일종의 감지할 수 있고 인지할 수 있는 예술 형태여야 한다. 예술가는 새로운 조형과 공간 요소를 발견할 때, 예술가가 더 넓은 조형 예술 언어를 창작하고 넓혀간다는 것을 암시한다. 모든 생명력이 있는 공공예술작품은 모두 자기의 공간과 시간에 속한다. 공공예술은 무한한 공간과 유한한 시간에서 아담과 이브의 에덴동산을 나타낸다.

3.3 공공예술의 동태성

현대 도시 공공예술의 발전이 체계적 동태 취향의 과정이자, 체계 과학적 동태로 발전된 것은 내외부적 연관의 복잡한 상호 작용, 상호 전환의 운동 변화 발전의 과정이 있었기 때문이다. 체계적 동태성은 경력의 생산, 유지, 재생의 발전 과정 속에서 운동하고 변화하며 발전한다. 공공예술의 동태성은 도시 건설순환시스템의 매 단계이자, 도시 공공예술 건설 체계 변화 발전과 관련된 중요한 범주에 속한다.

Fig 3.12 공공예술형태발전의 동태성

“1971년 독일 생물학자인 아이켄은 초 순환이론을 정식으로 제기했다. 그 중심 사상은 생명의 기원과 발전 속, 화학적 단계에서 생물진화 단계 사이의 조직 과정에

있다는 것이다. 이 진화 단계의 결과는 사람들이 흔히 볼 수 있는 통일 유전적 세포 구조이다. 이러한 유전적 코드의 형성은 바로 초 순환조직에 따른 것이다.”⁹⁴⁾ 공공예술발전 동태성의 유전 번식 방식은 생물계의 초순환조직과 유사하다. 그들은 통일적 유전 코드와 세포 구조를 가지고 있다. 공공예술 형태는 맨 처음 건축의 장식에서 시작하여 그 것에서 벗어나 독립적 예술 형태로 자리 잡기까지 공공 공간에서 없어서는 안 되는 요소로 자리잡아왔다. 공공예술의 유전적 코드는 세포 구조를 통해 완전히 새로운 독립적 형태로 공공 공간에서 사람들에게 서비스를 제공하였다. 이는 공공예술의 유지 수단이었다. 공공예술의 초 순환조직은 유전 코드와 세포 구조의 상호작용 속, 재생적 형태와 상호 체험을 통해 심미와 기능이 일체화된 후기 공공예술 시대로 나아가게 하였다.

3.3.1 건축물에 부착된 장식예술

현대건축의 아버지인 Louis Sullivan은 미국 현대건축의 혁신자이다. 1874년 그는 파리 미술학원에서 공부를 하다 1876년에 시카고로 돌아와 John Edelman의 도면사가 되었다. Edelman의 호화스러운 장식 설계는 그에게 큰 영향을 미쳤다. Louis Sullivan이 후년의 건축설계에서 장식이 건축에 미치는 중요성을 시종 강조하게 되는 결과를 낳았다. 그는 ‘장식은 건축에서 반드시 필요한 부분 중 하나다’ 라고 말했다. “Ernest Hans Gombrich는 ‘Applied Art’ 이 한 단어는 장식은 반드시 천연적 혹은 인공적 구조에 존재해야 한다고 말했다.”⁹⁵⁾ Sullivan은 ‘형식은 기능을 추구한다.’ 에서 출발하여 건축 장식은 대자연을 모방하는 것만이 아니라, 건축의 과정 속 필연적으로 필요한 부분으로, 건축 형태에 체계성을 더한다고 하였다. 장식은 건축물의 유행복장이라 할 수 있다. 건축에 시대적 낙인을 찍고 있다. 한 시대의 건축은 반드시 그 시대의 문맥을 발전시켰다. Sullivan은 건축의 체계와 장식을 통해 사람들에게 깊은 인상을 남겼다. 그가 만년에 시카고에 만든 작품인 슬라정글과 여러 고건축물들의 특징은 《시카고 식 창문》이다. 큰 유리조각으로 창문을 만들어 윗부분과 대비되도록 하였다. 또 주철 장식으로 액자를 만들어 장식으로 삼았다. 특히 주 입구의 윗부분은 건축 장식에서 가장 높은 성취를 이루었다. 그는 모든 건축물마다 깊이 고찰하여 다른 건축들과의 장식과 연관성을 맺게 하였다. 그는 건축과 장식 간의 공통적인 세포 구조의 방식을 통해 높은 개성을 드러내었다. 그의 장식 방식은 역사적 형식에서 나온 것이 아니라, 기하형식과 자연형식의 기초에서 독특

94) 王雨田, (1986), 『控制论信息论系统科学与哲学』, 中国人民大学出版社, P471

95) 贡布里希, (1987), 『秩序感装饰艺术的心理学基础』, 浙江摄影出版社, P119.

한 풍격을 만든 것이었다. 그래서 환상으로 충만한 조형 형식을 갖추고 있다. 세인트루이스의 Wainwright Building, 시카고의 Schiller Building, 바펄로의 Guaranty Building 등 건축물들은 식물 형태에서 발전하여 장식 예술로 발전하였다. Sullivan은 건축의 장식은 건축에서 없어서는 안 될 부분으로, 건축물의 전체라고 말하였다. 그래서 그는 현대 건축의 혁신자이며, 건축 장식에 있어서도 혁신을 이룬 사람이라는 평을 받는다. (Photo 3.9)

Photo 3.9 Louis Sullivan 작품

		
Gates of the Art Institute of Chicago, Chicago, 1893	Transportation Building, Chicago, 1894	Merchants' National Bank, Grinnell, Iowa, 1898
		
Guaranty Building, Buffalo, N, 1895	Wainwright Building, St. Louis, 1892	Carson Pirie Scott Building, Chicago, 1899

건축외관의 장식예술은 건축물 전체 디자인에서 중요한 구성부분 중 하나이다. Sullivan은 건축장식은 건축물 외부에서 미화 작용을 담당하며, 장식 요소를 통해 환경 공간에서 미적 정보를 사람들에게 전달해준다고 말하였다. 건축의 장식 체계는 크게 세 부류로 나뉘는데, 조소류, 벽화 장식류, 구조류이다. 조소류는 조각가능한 모든 재료에서 건축 풍격과 관련된 세 가지 형상을 형성하였다. 벽화 장식류는 건축 외부와 융합되도록 하였는데, 그것은 채색, 상감 등의 수법을 포함한다. 구조류는 건축 구조 기능면을 포함함과 동시에, 장식 기능의 장식 예술 형식을 포함한다. 그것은 장식을 미화하는 기능 뿐 아니라, 실용적 기능까지 포괄한다. 건축 장식은 인지 기능을 지니는 일종의 특수한 언어, 부호이다. 역사성을 띠고 있을 뿐 아니라, 시대, 민족과 구역 문화의 상징이다. (Photo 3.10) 그 심미적 기능은 건축과 환경 장식의 미화로, 건축 조형에 있어 중요한 부분에 속해, 건축과 환경 속 미적 가치를

높여준다. 건축 장식 색채는 건축 외관과 그것에 영향을 미치는 주위 환경을 구성하는 중요한 요소이다. 건축 장식은 한 건물의 외관적 성격과 시각 효과를 결정한다. Sullivan 이전, 건축 외면 장식은 종종 홀시되었고, 건축 상 있어도, 없어도 되는 존재로 치부되었다. 이러한 관념은 오랫동안 건축 역사상에서 건축 예술의 발전을 저해시켰다. 인간의 긴 역사 속, 인류는 천연 거주 형태에서 인공 건축을 발전시켰고, 이 역시 긴 과정이었다.

Photo 3.10 건축물에 부착된 장식예술

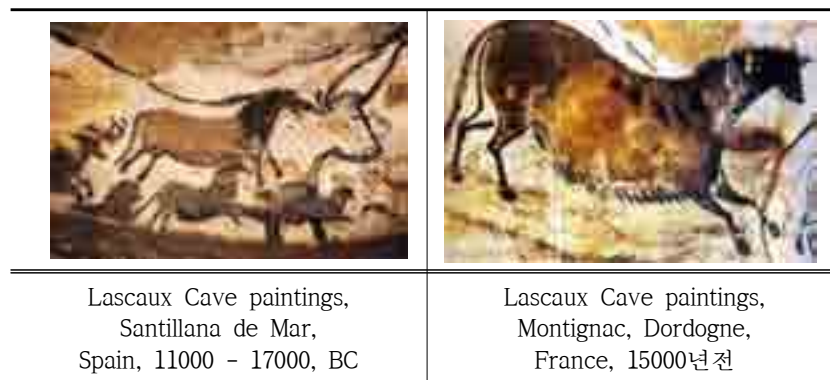
		
Ningbo Museum of history, Ningbo, China, 2009	Kimpei Nakamura, (Milawa), Boston Park, Boston, 1999	Niki de Saint Phalle, (Giardino dei Tarocchi), Italy, 1997
		
Antonio Gaudi, (Guell park), Barcelona, Spain, 1914	Ole Lislerud, (Lex Portalis), Oslo, Norway, 1994	Wenzhi Zhang, (History of Ancient Ceramic Town), Foshan, China, 2000

인류 문명이 발전함에 따라 인류는 각자의 생활 요구에 따라 서로 다른 공간의 구역을 구분하였다. 그러면서 공간에 대한 건축의 초기 개념을 정하여 인류의 위대한 문명 성과인 ‘건축’을 등장시켰다. 동굴에서 생활하던 시대에도 아름다운 것을 좋아하던 사람들은 그들의 거주 환경을 꾸미기 시작했고, 동굴 벽화가 인류 최초 건축의 의미를 지녔음을 말해주었다. 동굴의 역사는 일 만 년 전으로 거슬러 올라갈 수 있다. 이 오랜 역사를 지닌 동굴은 동굴 벽화 예술을 연구하는 최적의 장소이다. 알타

미라 벽화와 라스코 벽화는 세계에서 가장 중요한 벽화이다. 스페인 북부의 산탄데르의 알타미라 동굴의 주요 내용은 적, 흑, 자색으로 형성된 야생 소, 야생 돼지, 야생마, 사슴 등 150점의 동물이 새겨져있다. 이 동물 형상은 매우 생동감 넘치게 그려있다. 그 중 소는 상처를 입어 고개를 숙이며 앞으로 나아가고 있다. 소의 야생성을 매우 자세히 묘사한 것으로, 세계 미술사상 원시 회화의 대표작으로 일컬어진다. 동굴에는 인물 형상과 손의 윤곽 도형등도 포함된다. 프랑스 서남부에 위치한 라스코벽화에는 백여 개의 동물 형상이 동굴에 그려져 있는데, 구석기시대의 대표 예술작품으로 꼽힌다. 라스코 동굴의 암석에는 옛 풍경이 묘사되어 있다. 야생 소가 새 형상의 사람에 돌진하고, 야생 소의 몸에는 화살이 관통되어 있다. 그러나 계속해서 야생성을 드러내며 앞으로 돌진해나가는 형상이다. 라스코동굴 벽화는 사람들에게 기세등등하고 강렬한 인상을 주어, 스페인의 알타미라 동굴의 정적인 모습과 대조적이다. 이 두 작품은 모두 서방인들의 마음속에 뿌리 깊게 남아있다. 이는 그 동굴들의 벽화의 지위와 가치가 매우 높다는 것을 반증해주기도 한다. 이 두 곳은 모두 원시 사람들이 거주하던 곳이다. 그 작품들이 동적, 정적이던 간에 모두 인류에게 회화적 형식을 통해 미적인 것을 추구하게 만들었다. (Photo 3.11)

Photo 3.11 동굴벽화

시스티나성당(Cappella Sistina)은 이태리 로마 바티칸(Vatican)의 종교적 성지이다. 성당 내 천장 벽화인 《창세기》(Ceiling of the Sistine Chapel)와 《최후의 심판》(Last Judgement)은 유럽 문예부흥기(Renaissance)의 걸출한 인물인 미켈란젤로(Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni)가 만든 것으로, 이 두 작품은 그의 대표 걸작이다. 시스티나성당은 미켈란젤로가 《창세기》와 《최후의 심판》을 만들면서 그 명성이 자자해졌다. 이 두 벽화 공정은 이태리 문화 부흥기 가장 유명한 예술적 공헌이었다. 성당의 건축 외관은 매우 간결하고 소박하며, 천장이 둥근 지붕

형식으로 건축을 하였다. 그는 홀로 4,5년의 기간(1508년 5월 ~ 1512년 10월 말)동안 500제곱미터에 달하는 두 작품을 등장시켰다. 그리고 20년간의 기간 동안 천장을 장식했다. 천장 벽화의 도안은 모두 건축 구조의 양식을 통한 것으로, 이는 성당의 실제 건축 구조와 조화를 이루도록 하여 장식이 회화와 건축의 융합을 통해 일체화되게 하였다. 그러면서 예술적 분위기가 넘치는 종교적 공간으로 만들어 내어, 신도들이 성당 천장을 볼 때 장엄하고 화려함을 느끼도록 하였다. 성당 내부 공간 장식 과정의 거대함과 고단함은 상상할 수 없으며, 미켈란젤로는 오랫동안 고개를 올리고 작업을 해야 했기 때문에, 앞을 정면으로 바라볼 수 없게 되었다. 편지를 볼 때도 앞이 잘 보이지 않았기에, 비록 37세의 젊은 나이였지만, 그의 신체나이는 노인과 다를 바가 없었다. 343개의 벽화는 모두 이상적이고 영웅적인 형상을 드러냈다. 미켈란젤로는 이러한 생명의 대가를 통해 천장의 벽화 건축 구조 장식을 마쳤다. 그러면서 역사에 남을 작품을 남겼다. (Photo 3.12)

Photo 3.12 Cappella Sistina의 지붕의 그림

유럽 문화부흥기의 걸출한 인물인 Raphael Sanzio는 이 웅장한 천장 벽화를 보며 다음과 같이 말했다. ‘미켈란젤로는 하느님과 같은 천부적 재능으로 이 예술 세계를 만들어 내었다!’ 미켈란젤로의 예술 언어는 사람들에게 무한한 상상의 공간을 만들어 주었고, 예술은 자신의 헌신적 정신을 나타낸다고 생각하며, 화려하고 웅장한 지붕을 만들어 낸 것이다. 질서적, 무질서적인 회화와 장식을 통해 사람의 역량을 드러냈다. 미켈란젤로의 두 작품은 로마의 이상적 도시로 만들어지게 하였다. 시스티나성당의 천장 벽화 역시 매우 걸출하다. 공공예술의 측면에서 보았을 때 건축

사상 위대한 장식 예술이라 삼을 만하다. 시스티나 성당 천장 벽화의 정신적 가치는 후대 공공예술의 초순환조직의 유전 코드로 자리 잡았으며, 생명력이 매우 강한 공공예술 세포 구조로 자리 잡게 하였다. 이는 후대 공공예술의 생산과 발전에서 풍부한 활력을 불어넣어주는 요소가 되었다.

Photo 3.13 루브르궁 정문 앞 Glass Pyramid

	
<p>I.M. Pei, (Louvre Pyramic), Paris, France, 1981</p>	<p>Inside the Louvrer, Paris, France, 1546 - 1846</p>

프랑스 라스코벽화는 ‘선사 시대 루브르 박물관’이란 명칭을 가진다. 이는 전 세계 사람들이 순례하는 예술의 전당이기 때문이다. 루브르 박물관은 본래 왕궁으로, 50명의 프랑스 국왕과 왕후가 사는 공간이었다. 1793년 8월 10일 루브르궁전 예술관은 정식으로 외부에 개방되었고, 그 때부터 박물관이 된 것이다. 루브르 박물관은 프랑스에서 가장 큰 왕궁 건축물이며, 프랑스 문예 부흥시기의 가장 진귀한 건축물 중 하나이다. 그것의 전체 구조는 ‘U’ 형태로, 파리 중심부에 위치한다. 박물관의 위상은 이미 세계적이며, 이는 풍부한 귀중품 뿐 아니라, 박물관 자체의 걸출한 예술 건축에서도 비롯된다. 프랑스 17세기에서 18세기 초의 루이14세는 강력한 왕권을 가지고 있었다. 그 때에 고전주의 건축 스타일을 숭상하며 많은 고전주의 스타일의 건축을 지었다. 루브르궁은 바로 이 시기에 등장한 대표작이다. 루브르궁의 아름답고 웅장한 고전주의 양식으로 말미암아 내부의 장식이 매우 풍부하고 대정의 네 벽과 지붕 부분은 화려한 벽화로 장식되어져 있다. 건축물 내부에는 기능적, 공간 활용적 측면에서 매우 합리적이게 구성되었다. 건축과 환경, 건축과 구조, 건축과 장식이 하나로 혼연일체 된 형태이다. 루브르궁은 전형적인 프랑스 고전주의 풍격 건축이며, 루브르궁 정문 입구의 유리 피라미드(Glass Pyramid) 또한 걸출한 예술 성격을 지니는 것 중 하나이다.(Photo 3.13)

루브르궁의 《유리 금자탑》(glass pyramid) 건축은 I.M. Pei 가 1981년 설계한 것으로, 공공 건축과 공공 조소의 일체화 이후 등장한 걸출한 예술 작품이다. 이는 공중의 생활과 예술 간의 자연적 융합체이며, 유리 금자탑의 기하형식 표면은 네모 형

태로 되어 있다. I.M. Pei 20세기 세계에서 가장 성공적인 현대주의 건축가로, 시대의 획을 긋는 다량의 작품들을 만들어내었다. 그의 건축 설계는 건축물 자체의 조형, 풍격, 재료, 형식, 기능, 기술, 구조 등을 고려했을 뿐 아니라, 건축과 주변 환경의 전체성과 조화성도 고려하며 사회의식과 사회공간을 중시하였다. 그러면서 광과 공간의 결합을 강조하였고, 건축 공간 속에서 ‘광을 통한 설계’라는 명언을 남기며 유리 금자탑의 원천이 되었다. I.M. Pei 는 현대 건축 재료 설계 건축에 사용된 유리 금자탑을 이용하며 설계 기능과 설계형식의 완전한 결합을 통해 걸작을 만들었다. 하지만 초기 이 방법이 나왔을 때에는 프랑스에 큰 파장을 일으켰고, 프랑스 사람들은 그에 대해 반대의 뜻을 표명했었다. 사람들은 유리 금자탑과 같은 작품이 800년 역사를 가진 고전주의 스타일의 건축을 망칠 것이라 생각했다. 하지만 I.M. Pei 는 ‘인류에서 가장 걸출한 작품을 만들어 사람들에게 감상하도록 할 것이다’라고 말하였다. 그는 유리 금자탑과 돌 금자탑의 비론을 반대하였다. 후인들은 죽은 이들을 위해 건축하고, 앞 사람은 살아있는 사람들을 위해 건축하기 때문이다. 그는 건축을 하여 후대 사람들에게 보여주는 것은 어렵지 않으나, 그것을 건축하는 것이 어려운 일이라고 하였다. 그래서 루브르궁 전에 건설한 작은 건축에 대해서도 6만 파리 사람들이 찾아와 투표를 하게 하여 의견을 모으게 한 결과 대부분의 사람들의 원래의 문화 습관에서 벗어나 ‘살아있는 사람을 위한 건축’의 유리 금자탑의 설계에 동의하였다. 그의 유리 금자탑은 이집트 돌 금자탑의 문화 코드를 이어받아, 과거와 현대 시대정신의 초 순환세포 구조를 극대화시켰다.

I.M. Pei 는 걸출한 건축 과학자로 많은 화려한 궁전을 설계하였고, 또 매우 이상적인 건축 예술가로 고대 전통의 건축 예술과 현대 최선의 기출을 통해 자신만의 독특한 풍격을 만들어 내었다. 그는 ‘건축과 예술은 다른 점이 있지만, 실제로는 같은 것이다. 나의 목표는 이들의 공통점을 찾는 것에 있다.’고 하였다. 유리 금자탑이 사람들에게 놀라움을 자아낸 것은, 그것이 30년 전 이미 현대 건축과 현대 조소를 완전히 결합하여 일체화된 후기 현대 공공예술의 전범이 되었다는 점이다. 후대의 현대 공공예술의 형식인 건축예술, 조소예술, 공공시설, 라이트 아트, 지경예술, 고 과학기술 예술 등을 심미와 기능이 일체화한 현대도시 공공 공간에 영향을 미쳤다. 그는 ‘미국 역사상 전무후무한 가장 위대한 건축가’라 불리었다.

3.3.2 미술관의 내부에서 외부로

공공건축과 공공조소가 일체화된 후대 공공예술 시대의 양상은 우연적인 것이 아니라, 사물 발전 체계의 생산, 유지, 재생변화의 동태 과정을 거친 것이다. 입체과

화가인 피카소(Pablo Picasso)는 예술이 미술관에서 실외로 나오게 하여 1967년 시카고에서 입체주의 조소작품인 《Untitled》을 발표할 때 작품이 ‘건축물과 같이 크다’ 고 했으며 작품 또한 현대 건축 풍격과 조화를 이루어야 한다고 하였다. 그러나 뉴욕 현대 예술 박물관으로 나아간 1906년 작품인 《아비뇽의 아가씨》(Avignon girl)는 피카소의 입체주의 회화 작품이다. 대부분의 예술가들은 모두 자신의 작품이 미술관에 소장되기를 바라왔다. (Table3.7)

Table3.7 미술관의 내부에서 외부의 예술

예술가	미술관 소장		아웃도어 진열	
Alexander Calder	Lobster Trap and Fish Tail	MOMA	Flamingo	미국 시카고
Pablo Picasso	Les Demoiselles d' Avignon	MOMA	Untitled	미국 시카고
Henry Spencer Moore	The Teclining Figure	Nelson-Atkins Museum of Art	King and Queen	스코틀랜드
Marc Chagall	Orphee	National Gallery of Art	Four seasons	미국 시카고
Jean Dubuffet	Four trees	JPMorgan Chase	Monument with Standing Beast	미국 시카고

피카소와 동시대인 많은 예술가들의 작품 또한 다른 여러 박물관, 미술관으로 가게 되었다. Alexander Calder의 작품은 미국 박물관에 소장되었고, Henry Spencer Moore의 작품들도 미국과 캐나다 박물관, 미술관에 소장되었다. Joan Miró의 《여인》과 《인물》은 스코틀랜드 현대 예술 국가 미술관에 소장되었고, Mapk waran의 《Orphee》역시 미국 국가 예술관에 소장되어있다. 그들의 작품은 서방 현대 미술사에서 매우 중요한 위치를 점하고 있으며, 20세기 조소와 건축에 깊은 영향을 미쳤다.(Photo 3.14)

20세기는 혁명적 성질이 강했던 시대로, 현대 조소에 큰 영향을 미쳤다. 현대 서방 조소는 더 이상 현실 세계에서 구체적 사실 묘사에 집중하지 않았고, 플라토처럼 예술가들은 현실세계의 배후에 더 중요한 의의가 있을 것이고, 예술의 가장 중요한 목적은 그러한 것들을 추구하는데 있다고 여겼다. 그러한 의의는 현실 사물

이 구상 중 가장 우수하고 대표성을 띤 부호 형상이 구체적 형상에서 다른 형태의 요소로 변하여 추상적 부호라 불리게 되었다.

Photo 3.14 미술관의 내부에서 외부로 향한 예술작품

		
Ulla Risleyru, (Ignis), Norway Scandinavian Se Kya, Norway, 2004	Joan Miró, (Chicago), Chicago, 1978	Nion Caruso, (The Republic of Italy), Italy, 1994
		
Marc chagall, (Four seasons), Chicago, 1971	Alexander Calder, (Flamingo), Chicago, 1974	Jean Dubuffet, (Monument with Standing Beast), Chicago, 1984

추상 예술은 현대 예술의 상징이다. 현대 예술은 일반적으로 20세기에 등장한 것으로 전통과 구별되었고, 전위적 선봉적 색채를 가진 각종 예술 사상과 유파를 가졌다. 현대예술은 바로 현대 회화와 현대 조소의 총칭이다. 현대 조소가 일으킨 동력은 비카소를 제일로 하는 현대 예술가이며, 구별회화와 조소의 특징은 매우 중요하다. 이러한 혁신적 정신을 가진 화가는 현대 조소에 중요한 공헌을 하였다. 입체주의 화가인 피카소의 조소에 대한 흥미는 현대 조소에 있어 더 중요한 발전 이정표가 되었다. 즉, 현대조소 원동의 선봉은 화가였지, 조소가가 아니었다. 현대 예술가들은 이러한 혁명 사조의 영향 속에서 시대와 동행하는 신질서를 만들었고, 원시 예술에서 원시의 순수함, 생명력, 신비감을 축출하여 가장 생명력 있는 창작 근원으로 여겼다. 피카소의 《아비뇰의 아가씨》는 아프리카 목조 원시 예술에서 영감을 얻어 만들어진 첫 번째 입체주의 경향의 작품이다.

영국의 가장 저명하고 중요한 조소가인 헨리 무어(Henry Spencer Moore)역시 원시 예술에서 큰 영향을 받았다. 초기 헨리 무어는 미켈란젤로 등의 예술가의 영향을 받았고, 만년에 역시 그의 영향을 받은 흔적이 보인다. 하지만 20세기 30년대 무어는 고전전통에 대해 반대하기 시작한다. 이는 그가 현대주의 조각가인 Israel Epstein와 Constantin Brâncuși, 입체주의 화가인 피카소, Georges Braque의 영향을 받았기 때문이었다. 그러나 무어에게 가장 큰 영향을 미친 것은 원시예술이었다. 그는 ‘모든 원시 예술에서 가장 큰 특징은 생기 넘치는 활력에 있다.’ 라고 말하였다. 무어는 원시 예술에서 재채를 취하는데 능숙했고, 대자연 속에서 영감을 얻었다. 자연 속의 뼈 조개, 암석 등은 모두 그의 창작 소재가 되었다. 그는 그 속에서 공간과 형태의 허실 관계를 살폈고, 다변하는 원시 형태가 그의 손에서 강력한 생명력을 가지게 되어, 더욱 추상적인 작품 스타일을 탄생하게 하였다. (Photo 3.15)

Photo 3.15 Henry Spencer Moore 작품

		
<p>Henry Spencer Moore (Three Way Piece No. 2), Toronto City Hall Nathan Phillips Square, 1965</p>	<p>Henry Spencer Moore, (Large Four Reclining Figure), San Francisco War Memorial and Performing Arts Center, 1973</p>	<p>Henry Spencer Moore, (The reclining figure), The Fitzwilliam Museum, Cambridge, 1951</p>

Henry Spencer Moore는 구리주조와 대리석 창작을 그의 대형 조소작품에 운용하여 작품의 구조 속에 여성 인체의 상상을 심어놓았다. 피츠윌리엄 박물관에 소장된 그의 작품은 고도의 정밀함과 추상적 형상을 표현하고 있는데, 이는 무어 조소風格의 전형적 작품이다. 50년대 무어는 예술방면에서 공간의 연관성을 드러내게 된다. 그는 공동, 교차 등의 기법을 사용하여 인물의 요소를 운율적 공간 형태로 바꾸었다. 가장 걸출한 대표작은 1951년 작품인 《와상》과 1952년 작품인 《국왕과 왕후》는 평평한 작품의 대표이며, 이러한 간결한 평형 작품은 입체 공간을 만들어냈다. 이러한 대형 조소작품들은 많은 국가 미술관이 소장하고 있는 것 외에, 미술관 밖으로 나와 공공 공간에서 공중의 심미적 대상이 되었다.

20세기에는 예술을 건축물에 운용하는 것에 주목하였다. 벨로루시 후손인 프랑스 화가이자 판화가인, 설계사인 Marc chagall은 예루살렘, 파리, 미국의 공공건축에서 많은 채색 유리창과 벽화를 만들었다. 1964년 샤갈은 파리 오페라극장에서 지붕 벽화인 《성경소식》(Bible Information)을 지었고 ‘유대인 마을’의 천지를 묘사하여 그의 꿈과 사랑을 그려냈다. 이는 상제와 인류의 전형적 형상의 기초 하에 만들어진 것이다. 오페라극장의 천장 벽화는 루브르 궁전의 유리 금자탑과 마찬가지로 고전과 현대의 완벽한 결합을 시도하였다. 1971년 시카고의 제일 국가 은행 광장을 위해 상감 벽화인 《사계절》을 창작하였다. 이는 약 250종류의 서로 다른 색의 모자이크 타일로 완성된 작품이다. 1977년 샤갈은 시카고 미술관을 위해 대형 유리화인 《미국의 창》(American Window)을 만들어 유대인교의 범신론을 드러내어 대자연의 모든 것은 신령이 부여한 것에서부터 온다는 것을 드러냈다. 샤갈은 인상파, 입체파, 추상파의 현대주의와는 동떨어져 있다. 그는 독특한 개인의 풍격을 드러냈고, 작품을 통해 몽환적이고 상징적인 수법과 색채를 사용하였다. ‘초현실파’는 그의 작품을 잘 드러내주는 단어이다. 샤갈의 작품 속 푸른 소, 말이 하늘에서 날아다니고, 라일락꽃에 누워있는 연인, 거꾸로 서있거나 날아다니는 머리 등은 샤갈의 묘사 속에서 생동감 있게 등장하며 마치 꿈을 꾸는 것과 같은 느낌을 전해준다. 그의 유대인 배경은 유대인교 전통으로 빠져들게 하였고, 유대인 민간 전통이 작품 속에 투영되어 자연계의 천진하고 소박한 향상을 작품 영감의 주요 소재로 삼게 되었다. 그래서 동화적인 몽환성을 드러낸다. 샤갈의 어린 시절과 고향에 대한 기억은 작품 탄생의 주요 원천이 되었고, 그의 작품이 사람들에게 남겨준 것은 농후한 향수였다. ‘파리에 왔다 하더라도, 나의 신발은 여전히 러시아의 진흙 소개 있다. 천리 밖 타향에 있다 하더라도 내 의식속의 그 발은 내 본연의 토지에 닿아있다. 나는 러시아의 흙을 내 신발에서 털어낼 수 없다.’ 샤갈의 초현실파는 상징성의 수법과 색채로 자신만의 유대종교전통문화와 심중의 통화적인 환상 세계를 묘사하였다. 샤갈의 위대한 공헌은 현대재료 유리 상감과 회화적 수법을 통해 초현시파 작품과 공공 건축, 공공 공간을 하나로 만들어 작품을 공공예술 영역의 독창적인 길로 나아가게 해 준 것에 있다.

20세기는 각종 예술 형식이 무궁무진하게 등장하고, 예술이 현대화되고 다원화 된 매우 위대한 시기이다. 예술과 예술은 서로 영향을 미치고 서로 융합한다. 현대예술은 고전예술에서부터 나와, 초순환조직의 작용 속에서 고전적 문화 유전 코드를 통해 루브르궁으로 나아갔고, 20세기의 새로운 예술 사상 속에서 예술은 강한 생명력을 지닌 세포 구조를 통해 미술관에서 실외로 나왔다. 그러면서 공중을 향해 나아갔고, 현대 도시 사람들의 심미적 대상이 되었다. 공중의 개인주의를 덜어주며, 미

래의 세계로 한 발자국 더 나아간 것이다.

3.3.3 공공의식아래 기능성격의 예술

현대 예술이 미술관에서 실외로 나오고, 대중에게 나올 때, 소리 없이 예술은 대중에 속하며 반드시 대중에게 공개되어 사람들이 무료로 문화적 체험을 해야 한다고 선포하였다. 이는 대중이 공통으로 누려야 할 공공 의식이다. 이러한 공공이익과 개인의 이익이 긴밀한 관계를 맺을 때 대중은 주동적으로 공공영역에 들어와 공공목표와 공공이익을 얻었다. 공공의식은 주체자유의식 관계의 승화이며, 현대 공공의식의 기초를 구성한 공공규범의식, 공공이익의식, 공공환경의식, 공공참여의식이다. “대중성 문제는 인류조성사회공동체제도가 확립된 후로 단절된 적이 없다.”⁹⁶⁾ 현대도시에서 공공성은 모든 사람에게 있는 현대적 소양이며 한 민족이 현대화의 고도 문명으로 나아가는 표식이 되었다. 공공의식 속에서 미래 도시의 발전 추세는 반드시 현대인 생활의 도시환경 공공공간에 부합해야 하며, 대중은 그들 자신의 이익과 사회를 발전시키는 이익을 발견해야 한다. 그러면서 반드시 광활한 사회 군집의 이익을 통해 자아이익을 이해하고, 공동이익을 유지, 실현시켜야 한다. 사회성 생활은 공공개체가 반드시 지내야 하는 생활 방식이다. 현대도시의 공공예술은 대중 사회생활의 중요한 구성 부분이며, 도시의 공공환경은 대중의 일상생활의 공공공간이다. 만약 인성화 된 디자인 관념을 현대 도시 공공예술에 사용하고, 도시 공공공간에 공공예술을 설치한다면 대중은 정신적 향유를 누릴 수 있을 뿐 아니라, 기능적인 면에서도 만족감을 주어 현대 공공예술의 예술성과 심미성, 기능성을 모두 드러내 보일 수 있게 된다.(Photo 3.16)

이태리 현대 조소가인 Nion Caruso는 현대 실용주의 예술가로, 그의 작품은 현대 공공예술 속 건축과 도시 공간을 융합하였다. 그는 예술과 기능을 합친 걸출한 예술가였다. Nion Caruso는 많은 대형 작품들이 있는데 많은 도시에 공공예술로서 안치되어 있다. 예를 들면, 프랑스 파리와 마르세유, 스페인의 히혼, 미국의 스포캔, 일본의 시가라키, 이태리의 로마 등 도시에 위치하고 있다. 그의 작품은 전형적인 공공성과 건축 풍격을 지니고 있는데, 그는 옛 로마 문명에서 영감을 얻어 많은 문형, 기둥형 건축 부호를 통해 자신만의 특색을 지닌 풍격을 만들어냈다. 만약 이태리 로마나 그의 집을 방문해 본다면 그의 작품이 도처에 안치되어 있는 것을 볼 수 있을 것이다. 윤곽이 간결하고 역량, 직선, 직각, 방정, 기백의 느낌을 갖추고 있다. 이러한 기능적인 작품 앞에 서있으면, 새로운 질서와 새로운 공간의 느낌을 받게

⁹⁶⁾ 佐佐木毅, 金泰昌, (2009), 『地球环境与公共性第9卷』, 人民出版社, P7.

될 것이다. 또 만약 이러한 작품들에 접근하여 그 구조를 잘 드러다 보면, 이 작품들의 전체 형태에는 많은 복잡한 선들과 서로 다른 형체가 교차하고 있음을 발견할 것이다. 만약 차를 타면서 도시의 경관을 본다면 선형적인 속도감을 느끼게 될 것이다. 그는 단순해 보이는 부호를 통해 건축 속에 고도의 특징적이고 명확한 이상주의 색채를 집어넣었다. 작품의 색채 또한 하나의 형태처럼 단조로우며, 대체로 진흙의 색을 띤다. 이는 그의 작품이 모두 도기 흙을 통해 완성한 것이며, 모두 고온에서 구워진 방식으로 만들어졌기 때문이다. 옛 로마 문명은 Nion Caruso를 건축과 심오한 조소 창작 속으로 이끌어다 주었는데, 이는 옛 중해문명에서 현대사회 문명으로 회귀하기 위함이었다. 그는 성공적으로 조소와 건축의 화합 관계를 현대 도시 공공 공간에 운용하여 조소의 예술성과 기능성을 공공 예술의 신분으로 아름답게 일체화 시켰다.

Photo 3.16 공공의식아래 예술과 기능의 상호작용

		
Gwen Heeney, (Rhiannon Seat), The Gulf of Cardiff, 2000	Gwen Heeney, (Bid Ben Big Bont), Wales, UK, 2000	Antonio Gaudi, (Ceramic benches), Guell Park, Spain, 1914
		
Pontus Kjerrman, (Everydays' Temples), Denmark, 2003	Betty Engholm, (Double Chair), Denmark, 2009	Bjorn Norgaard, (Bispebjerg Bakke Sculpture Benches), Copenhagen, 2007

덴마크의 걸출한 예술가인 Bjorn Norgaard 는 많은 예술 영역에서 많은 성취를 거두고 있었다. 특히 현대 공공 예술 영역에서의 성취가 비교적 컸다. 상세기 70년대 그는 12년의 시간을 통해 덴마크 여왕 50세 때 벽걸이 융단 17폭을 만들어 덴마크 왕궁에 걸어놓았다. 2002년 여름 Bjorn Norgaard 처음으로 덴마크 황궁으로 안내했을 때, 그는 흑백이 교차하는 바닥의 정중앙에서 “시간의 순서에 따라 벽걸이 융단

을 배치한 것은 아닌데, 만약 정중앙에 서면 앞면이 스웨덴 시기의 기록이며, 뒷면은 현대 진행의 모습입니다. 즉, 역사가 어떤 모습이던, 중앙에 서있는 사람에 따라 생각하게 됩니다.” 라고 하였다. 그 시기 필자는 17폭의 용단 앞에 서 있었는데 덴마크 황궁의 이야기가 앞면에 걸려 있었다. 웅장한 덴마크 전통의 공예 공정에 놀라웠고, Bjorn Norgaard의 높은 경지의 예술 노종과 예술 성취에 깊이 감동했다. 당시 매우 미묘한 감정을 느꼈는데, 중국 전통공예와 현대예술결합의 작품이 없는 것에 대해 의아했다. 이는 아마도 필자가 동양인으로서 서양문화작품 속에서 전통 공예와 현대예술융합의 일체화된 문화코드를 찾았기 때문이며, 이 작품들은 은연중에 미래의 예술방향에 영향을 미쳤기 때문일 것이다. 덴마크의 예술작품들은 Bjorn Norgaard 70년대 이후의 매우 중요한 대표작이라 할 수 있다.

덴마크사람들에게 있어 완전한 주거 환경은 도시, 사회, 주택의 여러 공간적 측면을 포함한다. 건축의 실외공간과 실내공간 또한 매우 중요하다. 2007년 조소가인 Bjorn Norgaard와 건축가인 Jesper holm은 코펜하겐에서 금속 재료와 도기 재료를 사용하여 중국 전통의 도자 공예에 활용하였다. 그러면서 Bispedjerg Bakk를 완성시켰다. Bjorn Norgaard는 그 속에 작은 숲을 조성했는데, 그 숲속 환경은 조소예술과 인체학의 원리를 결합시킨 것이었다. 구리, 유리상감, 돌 조각 등의 전통 공예를 이용하여 인성화와 현대풍격의 ‘앉을 수 있는 조소’를 만들어냈고, 공공예술의 예술성과 기능성을 통해 아파트형의 주거 사람들에게 휴식과 교류의 인문 환경 공간을 조성해 주었다. 그는 아파트 단지 내에 세밀하고 높은 기둥을 만들어 22개의 조형을 통해 ‘귀가가 마치 숲으로 돌아가는 것과 같다’는 이념을 제시해주었다. 인성화된 현대 유기 건축의 전형적 대표로서 자리 잡게 만든 것이다. 필자는 그것의 예술 총 감독 자격으로 도기 제조 과정과 실외 조소 제작 전 과정을 볼 수 있었다. 예술가와 건축가가 어떻게 전통 재료, 전통 공예와 현대예술, 현대설계를 운용하는지 살펴보았다. 그들의 설계 이념은 공공 예술과 공공 건축을 일체화한 후의 공공 예술 시대사상을 대변해주었다.

공공예술 시야 아래의 현대 도시 사회에서 도시 공공예술 시설은 기능성에서 예술성으로 전환되는 추세가 치열해 지고 있다. “공공벤치, 정자, 공공화장실, 쓰레기통, 버스정류장, 도로표지판, 신호등 등의 도시의 생활 휴식 시설은 모두 실용적인 기능의 기초위에 조형 설계, 예술 창작을 진행한 것이다. 형식상에서 기능이 형식을 결정하고 기능과 형식의 통일은 더 이상 설계의 추세가 아니다. 현대의 구성주의 사상은 공공예술 표현 형식이 더욱 다양화 되게 하였다. 단순한 기하학, 동태적으로 교차된 부재, 불안정한 시각은 현대 공공예술의 주체를 차지했다. 이런 형식감은 강조하면서 기능성은 포기하지 않는 원칙은 현대 건축 스타일, 도시 경관과 어울어져

기능과 심미의 완벽한 통일을 이루었다.”⁹⁷⁾ 영국 당대 조소가 그웬 히네이는 공공 예술에 기능성이 융합된 것을 매우 중시했고, 주로 거대한 크기이며 기능 요구를 만족시키는 테라코타 조형 의자를 개발했다. 대표적으로 영국 웨일스 포이스의 조소 벽돌 작품 《Bid Ben Big Bont》, 카디프 해안 브리타니아 공원에 있는 《리안논 의자》(Rhiannon Seat)가 있다. 덴마크 현대 조소가 Pontus Kjerroman은 공공 조소 창작에 재능을 가지고 있으며, 그 작품 스타일은 진실과 허상의 종합이며, 수법은 진실하지만 유머 있고 유쾌하고 가벼운 느낌을 준다. 그의 작품은 항상 은연중에 도시에 새로운 면모를 준다. 그는 매우 중국문화를 좋아하며 깊은 영향을 받아 그는 도자기 재료를 이용하여 많은 중국 정자를 창작했고, 동서양 문화를 융합했다. 중국적인 부호를 이용해 창작한 《일상의 사원》(Everydays' Temples)의 정자의 지붕은 200여개의 수공 도자기 편으로 구성된 것이고, 지붕 꼭대기를 덮고 있는 100여개의 표정이 여유로운 작은 동물 도형은 중국문화의 언어 환경과 서양 원소가 완벽히 융합된 휴식 기능이 있는 작품이다. 그들이 창작한 공공예술 작품은 모두 강한 예술성과 기능성을 가지고 있으며, 그들의 작품은 민중이 자기와 타인, 즉 서로 간의 공동의 연계로 사회 공통 전체를 만들고, 이 공동 연계로 공동의 공공의식을 확정지어 민중이 공공의식 아래 자유롭게 공공예술의 문화복지를 누릴 수 있게 영향을 주었다.

3.3.4 공공참여와 상호체험의 예술

서로 다른 시대에는 서로 다른 문화 분위기가 있다. 21세기 초엽인 현재, 시대의 문화 정보는 인터넷의 전세계화에 따라 세계의 각 부분에 침투되었다. 사실상 문화의 성격과 인터넷의 성격은 같은 것이다. 인터넷이 누가 발명한 것이든, 문화와 같이 모두 전 인류의 재산에 속한다. 문화의 세계화와 인터넷의 세계화는 빈말이 아니다. 문화는 역사 보장이 있고, 역사는 문화 분위기를 담고 있는 용기이다. 인터넷은 기술 보장이 있고, 인제는 기술 보장의 수송원천이다. 문화는 어떤 특정한 국가나 특정한 이익집단, 특정한 기술 수단으로 문화의 발전을 제한하고 있지 않다. 반대로 정치수단은 설령 네트워크를 건립한 것이 아니라도 인터넷을 한 국가 안에 갇아 둘 수 없다. 세계적인 네트워크는 반드시 특정한 방식으로 확정해 그 중의 각각의 본체 기계로 연결해야 한다. 인터넷상에서는 같은 이름의 다른 사람이 출현하는 현상이 절대 나타나서는 안 된다. 인터넷과 문화는 모두 이렇다. 현대 도시 공공예술의 영역에서 도시 환경은 공공예술에 연계된 주요 기계로서 예술가는 동일한 본

⁹⁷⁾ 唐晔, (2006), 『现代城市公共艺术的功能与设计』, VFDESIGN 第6期, P7

체에서 두 개의 동일한 조형, 색채, 크기, 재료, 스타일의 공공예술 작품을 만들어서는 안 된다. 시대의 발전에 따라서 점점 더 많은 사람이 인터넷에 연계됐고, 도시의 공공 공간 또한 인터넷과 같이 점점 더 많은 사람들이 도시 공간에 주입된 공공예술의 신선한 혈액과 공공예술의 발전, 정부, 사회, 민중, 예술가등 끊임없이 사회와 문화의 각도에서 공공예술의 의미, 가치 그리고 본질에 새로운 이해를 내세우는데 관심을 두기 시작했다. 인터넷이 환영을 받는 근본적인 원인은 원가는 적지만 얻는 정보의 가치는 높기 때문이다. 현대 도시 공공예술의 건립의 가치는 도시의 민중이 더 많은 정신상의 복지를 누리게 함에 있다. 이는 도시 문화 역사 두께를 쌓는 담체이며 도시 기억을 기록하는 하드 드라이버이다. 미래 도시 공공예술의 발전 추세는 공간, 시간, 지역 등의 제약을 받지 않을 것이며, 인터넷과 같이 민중에게 환영을 받을 것이다. 민중의 공공예술 공간에서의 자유롭게 정보교환, 정신교류, 상호관계 등의 활동은 인터넷의 정신을 더욱 크게 만들 것이다.

위에서 우리는 이미 미국 조소가 알렉산더 칼더의 추상 구성 조소와 현대 건축을 결합한 창작 이념을 토론 했다. 이 장에서는 우리는 민중참여의 상호 작용 체험의 각도에서 칼더의 추상 조소가 공공공간에서 민중과 상호 작용의 형식을 분석할 것이다. 인터넷 시대는 하이퍼링크의 교류 방식으로 타인과 교류를 진행하고, 공공예술 시대에서는 민중 참여의 체험방식으로 타인과 상호작용을 진행한다. 이는 민중이 새로운 시대에서 새로운 생활방식과 일하는 방식을 가지고 있다는 것을 의미한다. 인터넷 시대의 생활 개념은 주로 정보의 빈번한 갱신, 언어의 간단 명료, 관념의 개성화에 반영되어 있다. 공공예술 영역에서 공공예술이 민중에서 전달하는 형식은 동일하게 정보의 빈번한 갱신, 언어의 간단 명료, 관념의 개성화이다. 우리가 인터넷의 개념을 이용해 알렉산더 칼더의 추상 조소를 분석한다면, 칼더의 조소는 계속해서 새로운 예술형식, 예술언어 추상화, 예술 관념의 개성화를 창작해 하이퍼링크의 교류 방식으로 민중과의 상호 작용을 나타낸다. 칼더는 부지런하고 생산량이 높은 예술가이다. 1937년에서 1945년 사이에 100개에 달하는 조소와 200여개의 입상 동태 작품을 창작했다. 그의 입상 동태 작품은 모두 거대한 야외 강철 조소 작품이다. 작품은 세계 각국 도시의 공공공간에 위치해 있다. 뉴욕시 매디슨 대도 590호에 우뚝 솟아있는 대형 강철절삭작품 《Saurien》은 칼더의 맨하튼 거대 강철 조소중의 하나이다. 《Saurien》은 QR코드의 직각사각형 도안의 2진법 데이터 같이 대중이 눈으로 《Saurien》을 스캔해 포함된 아름다움의 부호 정보를 얻는다. 나는 한 때 여러 번 이 작품의 주위에서 걸음을 멈췄다. 때로는 작품의 구조를 우러러 보고, 지면과의 접촉된 구조를 내려다보고, 때로는 도로의 건너편으로 뛰어가 작품의 형태를 바라봤으며, 때로는 작품 아래 공간 속에서 드나들고 배회하며 계속해서

《Saurien》이 발산하는 아름다움이 전달하는 메시지를 받았다. 많은 인파가 자유롭게 조소 공간 속으로 지나갔고, 어떤 사람은 웃으며 지나갔고, 어떤 사람은 초점을 작품에 두었으며, 더 많은 사람들은 나와 같이 카메라를 들고 끊임없이 각도를 변화시키며 조소를 주위에서 새로운 시각적 형상을 찾으며 자기가 가장 좋아하는 가장 아름다운 각도를 찾았다. (Photoe 3.17)

Photoe 3.17 대중 참여와 예술의 상호체험

		
Jaume Plensa, (Crown Fountain), Chicago, 2004	Ole LiSerud, (Huaxia Arch), Foshan, China, 2003	Henry Moore, (Oval with Points), UK, 1969
		
Henry Moore, (Reclining Mother and Child), UK, 1980	Anish Kapoor, (Cloud Gate), Chicago, 2004	Wenzhi Zhang, (Tutti), guangzhou, china, 2012

대중은 《Saurien》 공간에서 인터넷 하이퍼 링크의 형식으로 묵묵히 소리없는 교류를 진행했고, 예술은 인터넷의 상호작용을 통해서 사람들을 연결하려 했다. 이 선명한 붉은색의 간결한 현대 조소는 회백색 거리 형상과 선명한 시각적 대비를 이뤘다. 추상적인 현대 조소 예술 형식의 구체적인 형상은 자유 여신상의 관면에서 변화되어 왔다는 것을 명백하게 알 수 있었다. 구체적인 형상은 자연 형태의 직접적인 아름다움의 형태와 가까웠고, 추상적인 형태는 구체적인 형상에서 정련되어 나온 순수한 아름다움의 부호였다. 이로 가장 간결한 원소를 사용하여 가장 풍부한 내포된 함의와 가장 우월한 아름다움으로 표현한 예술 요구를 실현했다. 구부러짐

과 직선의 조형 대비, 면과 선의 특징 도출, 실과 허의 공간 공존, 작품의 정적과 인파의 동적 교류하였다. 이 예술 원소와 부호는 QR코드의 정보 밀도와 같이 민중에게 예술이 민중에게 가져오는 문화 비밀번호를 전달했고, 민중은 문화 비밀번호를 받아들이는 과정에서 정신의 경지는 승화를 이루었다. 어떤 각도에서 《Saurien》의 화면 구도를 잡든 모두 장력이 풍부한 화면을 남길 수 있다. 칼더의 대부분의 야외 강철 조소는 모두 민중이 직접 상호작용하고 체험할 수 있는 예술의 전형적인 작품이다.

현대 공공예술은 민중 참여의 상호작용 체험 예술이다. 상호작용 체험의 뜻은 인간과 인간, 인간과 물건 사이가 상호 작용하고 상호 영향을 주며 상호 제약, 상호 조화되는 것이다. “상호 작용의 원래 뜻이 강조한 것은 상호 추진, 상호 소통과 공동 참여이다. 이것은 또한 상호간에 촉진과 이끌림이다. 시대와 사회의 발전에 따라 인간 사이, 물질 사이, 체계사이의 상호 영향과 침투는 그 광범위성과 깊이에 모두 새로운 단계에 도달했고, 상호 관계의 연구는 더욱 사회 다방면의 관심을 불러일으키고 상호 작용 개념의 사용, 상호 작용의 관계 연구는 더 많은 영역에 영향을 미쳤다.”⁹⁸⁾ 공공예술을 통해서 민중과 공공 공간의 관계를 연구 토론하면서 그들 간의 상호작용과 촉진의 공동 발전을 심화시켰다. 시카고 밀레니엄공원의 크라운 분수는 도시 공공예술이 공공공간에서 민중과 상호작용하는 전형이다. “크라운 분수가 과학성과 예술성을 사용하여 유기적 결합을 해 공공성을 핵심으로 하는 상호작용의 특징을 표현했고 시카고 도시 문화의 중요한 담체를 표현하고 창작했다. 이는 우리가 본받고 공부해야 할 가치가 있다.”⁹⁹⁾ 스페인 카탈루냐 예술가 하우메 플렌사는 2004년에 황관 분수를 설계했고, 작품과 민중간의 상호관계는 이 작품 성공의 비결이다. 웨이신의 기능이 민중에게 플랫폼을 제공해 빠르게 음성, 영상, 사진, 문자 등을 전달하는 것처럼 친구들과 각종 정보를 교류할 수 있고 인터넷 기능을 통해서 타인과 좋은 친구가 될 수 있다. 웨이신은 인터넷 데이터 기능의 일체화 사고방식을 통해서 우리가 공공예술 영역에 대해 사고를 진행할 수 있도록 도와줬다. 크라운분수는 웨이신의 상호작용 기능처럼 공공공간에서 민중을 위해 교류의 플랫폼을 제공할 수 있고, 상호작용의 체험을 통해서 타인과 좋은 친구가 될 수 있으며, 빠르게 상호작용의 즐거움을 느끼게 할 수 있다. 황관 분수의 가장 이목을 끄는 점은 LED 화명을 이용해 사람 얼굴을 보여주는 것이다. 끊임없이 변하는 얼굴에서 민중은 자기의 형상을 찾을 수 있으며 민중은 완전히 개방된 물과 장난치는 상호작용의 공공공간을 참여하고 체험해 상호작용의 고조를 형성하고 주객체간의 역할 관계

⁹⁸⁾ 汤和, (2009), 『当代公共艺术的互动性研究』, 重庆大学, P15.

⁹⁹⁾ 张森, (2011), 『互动性公共空间设计的典范--芝加哥千禧公园皇冠喷泉Crown Fountain的设计特色谈』, 南京艺术学院学报, P148.

에 완벽한 전환이 발생해 황관분수의 상호작용의 특징은 그 공공성격과 상호성의 기능을 보여준다. 크라운분수의 매 부분의 설계는 모두 민중의 심리요구와 기능의 척도를 고려해 원래의 정적인 작품을 민중과 상호작용을 형성해 도시 공공공간에 활력과 기능을 더했다. 민중과 분수의 감각기관의 상호작용, 정서의 상호작용, 행위의 상호작용은 유쾌함, 생태성, 문화성, 예술성의 공공공간을 만들어 민중이 참여하는 과정에서 더 많은 감정상의 요구와 정신상의 만족을 얻게 했다. 이는 일종의 예술 정보의 전달과 받아들임의 과정이다. 예술가와 민중은 참여적 상호작용이 구현한 공공의식과 체험 감상을 결정했다. 밀레니엄 공원의 공공예술 일체화의 실험 성공은 심미와 기능이 일체화된 공공예술시대에 진입함을 실증하였다. 미래의 도시 건설과 개조는 반드시 더욱 인류의 심미적 특징과 당대 생활의 필요에 부합돼야 함을 보여줬다. 공공예술의 발전은 인성화 된 도시를 건설하는 중요한 결책이며, 정부, 민중, 예술가는 반드시 심층적인 연구를 통해서 공공예술 발전의 동태성 원리를 이용해 도시 공공예술이 민중과의 참여와 상호작용 체험의 과정에서 완벽해지며 공공예술과 심미기능과 실용기능의 완벽한 융합을 실현해야 한다.

3.3.5 심미와 기능이 일체화된 공공예술

도시 공공예술의 발전 형식과 변화 과정을 연구하는 것은 현대 건축의 아버지 Louis Sullivan의 시대 작품을 기점으로 한다. 그는 장식은 건축에서 필수적인 것이고 분리 할 수 없는 내용이라고 여겼다. 우리는 현대 공공 건축위의 장식 예술을 현대 공공예술의 초기라고 여긴다. 20세기 현대 예술가의 대량 미술 작품이 미술관에 소장되는 동시에 공공 건축은 공공예술의 촉진제가 되었다. 미술 작품이 미술관에서 야외로 나아가 민중에게 가는 것을 촉진했고, 현대 공공 건축 군으로 걸어 들어가 공공 건축의 동반자가 되게 하였다. 공공의식의 작용 아래에서 공공예술의 기능적 성격은 현대 도시 건설의 과정에서 자연 환경에 순응하고 생태환경의 기초에서 사람에 관심가지고 사람을 존중하며 사람을 근본으로 하는 인문 관심 즉 현대 도시 건설을 인성화의 도시로 만들었다. 만약 도시의 공공건축, 공공설비, 공공구조물을 공공예술의 수용체라고 생각한다면 민중은 일상생활에서 참여적이고 상호작용의 체험적 예술은 정신적 혜택을 누릴 수 있게 한다. 미래의 도시는 전체적 구조 기능이 예술화의 추세로 갈 것이고 심미와 기능이 일체화된 공공예술 형태로 도시 대중의 현대 생활공간을 예술로 충만 된 세계로 만들어 준다.

심미와 기능의 일체화의 공공예술 형태는 전면적으로 새로운 공공예술과 관련된 개념이다. “일체화 이론은 서양 국제 관계학 이론 중의 하나이다. 미국 학자 Karl

Deutsch는 1957년에 그 핵심은 체계기능주의이고 연구 공동체의 체계 상호작용과 특수한 기능을 강조했다. 공동의 방법을 사용하여 특정한 영역에서 전면적인 합작을 이룬다.”¹⁰⁰⁾ 일체화는 여러 개 원래 상호 독립적인 권한을 가지고 있는 실체가 특정한 방식을 통해서 하나의 실체로 점차 결합되어 가는 과정이다.

Fig 3.13 심미와 기능의 일체화

공공예술의 영역에서 일체화 과정의 건축, 공공시설, 원림, 구조물, 조소, 벽화 등 기타 등 도시 요소인 심미적 효능과 기능적 효능의 융합이다. 이는 현대 도시 생활 속에서 공공예술과 대중, 환경, 공간 등 요소의 전면적인 상호 작용의 과정이다. 도시 공공시설의 생태기능성 매개 즉 도시공공공간의 공공의자, 쓰레기통, 정류소 등은 예술개발과 창조를 거쳐 모두 심미와 기능이 일체화된 공공예술 형태로 될 수 있다. 서양 선진나라는 덴마크 국왕의 도시형태 건설의 이념은 현대 도시건설의 건축과 그 공공시설을 심미와 기능이 일체화된 공공예술형태로 건설하는 것이다. 도시 건설 속에서 인성화의 개념으로 공공예술작품은 실용적 기능이 있어야 만이 정부건설부문의 허락을 받을 수 있다. 도시 공공 공간의 기능적인 공공시설은 모두 공공예술의 형태로 도시에 존재한다. 도시건설 시스템의 공공예술의 요소는 도시 중의 예술적 정신적 생산품이다. 인체공학의 디자인 이념으로 예술적 형태를 현대 공공생활의 사용 가능한 물질적 매개로 대중의 생활에 최대의 편리를 가져다주어 생활의 질을 제고하는 것이다. 이는 정부가 대중에게 주는 최고형식의 공공 문화복지(文化福利)이다. 미래도시의 공공공간 속에서 순수한 기능의 도시 요소는 없고 순수한 예술형태의 요소도 없다. 도시요소는 심미적 기능과 효용적 기능이 일체화의 공공예술의 형태이다. 이체화 공공예술형태의 개념은 예측능력과 현실사회적 의의

100) 夏征农, 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社. P2689

가 있다. 도시공간의 점차 좁아져 가는 한정된 공간에서 최대적으로 도시대중의 공공생활에 고 품질의 공공공간을 제공하여 인류의 지속적 발전규율을 준수하는 재생 도시가 되게 하는 것 이다.

공공 건축은 도시에서 중요한 구성 부분이고 현대도시공공예술 형태기능과 심미의 일체화, 현대 건축도식의 조소 변환을 떠날 수 없다. 건축과 조소의 구조성 내적 결합이든 그들 간의 비 구조성 외적 협력이든 모두 건축과 조소의 일체화의 표현 형식이다. 폴란드 미학 이론가 Ossovsky는 “건축사는 반드시 하나의 예술관념, 실용요구를 함께 결합한 입체 조소가여야 한다.”¹⁰¹⁾ 공공 건축과 공공조소간의 상호 전환 융합이 일체화되는 추세는 많은 세계유명한 건축가가 추구한 일종의 건축 예술 형식이다. 예를 들어 미국의 Frank Lloyd Wright, Philip Johnson, I. M. Pei, Frank Gehry, 일본의 Kenzo Tange, 덴마크의 John Utzon , 영국의 Zaha Hadid , 스페인의 산티아고 Santiago Calatrava 등, 비록 그들은 모두 공동으로 건축과 조소의 일체화의 건축 예술 형식을 추구했지만 그들의 건축 스타일은 모두 각자의 특성이 있었다. 어떤 것은 현대주의, 어떤 것은 유기적 건축, 후 현대주의, 신 고전주의, 구조주의 등 예술 스타일과 유파는 그들이 모두 서로 다른 문화와 사회 배경을 가지고 있었기에 그들의 건축 작품은 그들의 국가와 민족의 문화 역사와 시대의 낙인을 찍지 않은 것이 없었다. 건축은 시대의 산물이다. 서로 다른 시대와 다른 역사가 만든 건축가는 모두 시대 특징과 건축 문화가 있다. “건축은 사회의 예술이다. 그 예술형식과 특징의 변화는 특정시대의 심미적 이상과 상응한 역사의 계승이다. 건축 또한 개인의 예술이다. 형식의 새로운 창조적 디자인은 모든 위대한 건축사의 내적 품성이다. 자신과 타인을 반복하지 않고 끊임없는 새로운 창조와 혁신은 건축사가 세상 사람에게서 남다른 사랑을 받는 중요한 원인이다.”¹⁰²⁾ 미국 건축가 라이트는 1937년에 뉴욕 구겐하임 박물관을 설계했다. 최초로 건축을 조소화한 전형적인 작품이다. 미국의 건축가 Philip Johnson은 마찬가지로 1979년 프리츠커 건축상을 받는 최초 인이다. 1982년 설계한 뉴욕 전화 전보 회사 총부는 논의를 일으킨 후 현대주의 건축의 이정표이다. 존슨은 미국 건축가이자 평론가이다. 미국 건축계의 ‘교부’로 알려져 있다. 1949년에 설계한 자신의 미국 머스커닝엄 유리 주택은 그가 건축가의 명성을 떨치게 하였다. 1983년 건축한 뉴욕의 맨하튼 구에 위치한 미국 전화 전보 회사 빌딩은 존슨이 역사적인 오래된 건축 구조해 변형을 가해 현대화된 빌딩에 확대시켰고, 일부러 애매하고 은유적인 부조화의 척도를 만들었다. 이 빌딩은 고전 스타일과 현대 고층의 건축 스타일, 바로크시대의 웅장한 스타일, 현대 상업화 POP스

101) 奥索夫斯基, (1987), 『美学基础』, 中国文联出版公司, P39

102) 贺瀚, (2010), 『美术鉴赏』, 编着西南师范大学出版社, P175

타일의 건축을 융합했고, 후 현대주의 건축 중 규모가 제일 크고, 가장 명성 있는 대표작으로 꼽힌다. 필립 존슨은 일생 내내 변화를 추구했고, 일생 내내 유행을 인도했으며, 그는 유리 주택의 시대의 유기적 스타일에서 신 고전주의로 전환하고 다시 현대주의에 이르기까지 후 현대주의가 유행이 되었을 때 그는 후 현대주의 건축의 이정표의 작품에 공헌했다.(Photo 3.19)

Photo 3.19 Philip Johnson의 작품

		
Thanks-Giving Square, Texas, 1977	Pennzoil Place, Texas, 1976	Bank of America, Texas, 1985
		
Crystal Cathedral Garden Grove, California, 1949	PPG Headquarters, Pennsylvania, 1984	Glass House, Connecticut, 1949

현대 유명한 구조주의 건축가 “프랭크 개리는 당대 건축 예술의 발전에 공헌은 그가 건축 예술이 역사의 경전으로 돌아가는 건축 미학의 발전 추세를 종결시켰을 뿐만 아니라 더욱 중요한 것은 그는 당대 건축 창작을 이끌어 더욱 독창적이고 시대 분위기가 있는 건축 미학의 새로운 영역으로 인도했다는 것에 있다.”¹⁰³⁾ 개리의 작품은 독창성과 시대 분위기가 풍부하다. 당대 건축예술 발전을 위해 새로운 심미적 평가 기준을 만들었고, 개리의 건축 작품은 이미 독립된 조소의 완벽한 형태의 표현일 뿐만 아니라 강렬하게 개인의 스타일과 개성을 표현했다. 그의 건축 작품과

103) 李鸽, (2006), 『弗兰克·盖里的建筑形态语言创作研究』, 哈尔滨工业大学, P47.

주변 환경의 전후좌우 관계가 하나의 전체를 이루어 환경 공간에 융합됐다. 개리는 건축 작품과 주변 환경의 역역 미학 관계를 이용하는데 자질이 있었고, 그의 건축 작품이 어떤 환경 공간에 건축되어 있든 모두 그 환경공간에서 없어서는 안 될 부분이 되었다. 마치 비너스의 부러진 어깨처럼 후세대 인들이 어떻게 비너스의 양쪽 손을 다시 복원시키려 해도 표현하는 아름다움은 부러진 비너스의 어깨의 아름다움과 같을 수 없었다. 만약 개리의 건축 작품을 그 환경공간에서 이동시킨다면 그 공간은 생명력을 잃은 것과 같다. 개리는 건축작품이 영향을 미치는 주변 환경을 모두 그의 건축 미학의 분위기 아래에서 컨트롤 했고, 그의 작품이 어떤 환경 공간에 건축되어 있든 모두 그 환경 공간의 빛나는 포인트가 되었다. 우리 세대는 개리 같은 우수하고 공공건축과 공공조소를 기능과 심미의 일체화로 융합시키는 후 공공예술의 당대 실험적 조소 건축가가 부족 하다.(Photo 3.20)

Photo 3.20 기능과 심미가 일체화된 예술형태

	
Jorn Utzon, (Sydney Opera House), Sydney, Australia, 1973	Zaha Hadid, (Guangzhou Opera House), Guangzhou, China, 2012
	
Frank Gehry, (BP Pedestrian Bridge), Chicago, 2004	Kenzo Tange, (Yoyogi National Gymnasium), Tokyo, 1964

공공예술시스템의 시각아래의 각도에서 분석한다면, 건축, 공공시설, 건축물, 조소를 일체로 융합하는 가장 성공적인 건축가는 스페인 예술 건축가 Santiago Calatrava이다. 그는 세계에서 가장 유명한 가장 창의적인 건축가이다. 그는 다리 구조 설계와 예술 건축을 중시하며 스페인의 volantin footbridge, bilbao, 캐나다

Calgary의 ‘평화교’ 등 교량, 리옹 국제공항, 리스본 기차역, 뉴욕 세계 무역 전환점 등의 구조물을 설계했다. Santiago Calatrava의 중요한 공헌은 그가 당대 설계 사고와 실현의 양식을 언급했다는 것이다. 그의 작품은 우리가 건축형식에 대해 가지고 있는 사고방식을 변환시켰고, 우리가 더욱 많이 건축 예술의 세계를 알 수 있도록 시야를 더욱 넓고 깊게 변화 시켰다. Santiago Calatrava는 건축사와 공정사라는 두 가지 신분을 가지고 있었기 때문에 그는 건축구조와 건축미학 간의 상호 작용성 규율을 알고 있었다. 공정사가 해결해야 할 구조적 문제를 해결했고 예술 형태의 아름다움과 특징을 만들었다. Santiago Calatrava는 건축미학을 역학의 공정디자인에서 표현해 낼 수 있다고 생각했고 그의 작품의 가장 큰 특징은 사람들의 실용 기능 필요를 만족 시키고 이성의 건축 순서 외에 예술의 감염력을 표현했으며 대중의 심리적 심미요구를 만족했다. 그는 유동의 곡선의 아름다움과 논리적인 구조 형식 그리고 구조를 이용하여 운동성이 전체 건축 구조 형태로 관통하게 해 사람들의 마음과 눈을 즐겁게 했다.(Photo 3.21)

Photo 3.21 Santiago Calatrava 작품

		
World Trade Center Subway Station, New York, NY, 2009	Gare do Oriente, Lisboa, Portugal, 1998	Milwaukee Art Museum, Milwaukee, WI, 2001
		
City of Arts and Sciences, Valencia, Spain, 2004	Aéroport Lyon Saint-Exupéry, Lyons, France, 1975	Auditorio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, Spain, 2003

그의 작품에서는 Santiago Calatrava의 지혜가 건축물의 전체 구조 구성에만 드러나는 것이 아니라, 은연중에 모든 구조의 단계에 영향을 미치고 있다는 것을 알 수 있다. 그는 건축 미학 문제를 해결해 줄 완전히 새로운 길을 창조해 내었고, 건축

본질에 관한 문제를 촉진시켜주어 그의 작품은 복잡하지만 질서있는 유기적 생명체의 구성 방식을 갖추고 있음을 생각하게 한다. 그의 작품을 멀리서 본다면 자연 속에서 등장한 듯하지만, 완전히 혹은 직접적으로 자연 속의 유기체 양식을 빌려온 것은 아니었다. 그는 대자연의 유기적이고 아름다운 요소와 부호를 제련하였다. 그의 영감은 자연의 생물체에서 오며, 예술의 재창조를 통해 다시 유동하는 세계 속으로 회귀한다. 그의 예술 건축 이념은 공공 건축과 공공 예술이 미래 도시 건설 속에서 게시를 주며, 그의 작품 형식과 특징은 21세기 초 오늘날에 ‘규범’ 적 의의를 지니게 하였다. 그러면서 미래 도시 속 건축체계와 공공예술체계가 일체화를 융합된 후기 공공예술시대의 디딤돌 역할을 해 주었다.

Zaha Hadid는 건축계에서 ‘해체주의대가’로 불리는 건축가이다. 그는 건축가라기 보다는 조각가에 가깝다. 그의 작품 형태는 같은 구조주의 건축대가인 프랑크 게리와 확연히 다르다. 게리의 건축 작품 형태는 자유분방하고 구애받지 않으며, 유동적인 선과 3D형태로 건축 전체와 도시 이성 건축에 선명한 대비를 나타낸다. 그러나 자하의 건축 형태는 불안정한 시각 형태로, 경사진 창문, 벽, 기둥을 통해 불규칙하고 거대한 건축을 나타냈다. 비록 그의 대표작은 《독일에 있는 소방역》 혹은 《미국 신시내티 예술센터》, 중국 《광저우 대극장》이 있다. 자하의 손에서 만들어진 광저우 대극장은 주장변의 두 개의 크고 작은 돌들을 나타내어 광저우시 중강 신도시의 아름다운 보배가 되게 하였다. 광저우 대극장의 건설이 거의 완공될 즈음, 정부는 광저우 대극장 공공 환경예술 배치항목에 대해 언급했는데, 그러면서 그 곳의 유일한 낙찰자가 되었다. 자하의 건축디자인 이념에 부합한 공공예술 환경 공간을 만들기 위해 자하의 건축디자인 이념과 광저우 대극장 건축 설계 도안을 깊이 연구했고, 광저우 대극장의 건축 설계 특징과 대극장의 문화에 따라 건축디자인 이념과 건축기능이 서로 조화를 이루는 공공예술 환경배치방안을 설계하였다. 건축 기능과 건축 형식이 서로 조화를 이루는 유명한 국제 예술품을 배치했다. 덴마크의 저명한 조소가인 Bjorn Norgaard의 《Dancer》 작품도 있었고, 아르헨티나 도예가인 Vilam Villaverde의 작품들도 있었다. 또 중국 유화가인 하견녕(何堅寧)의 작품인 《여지숙료》와 조소가인 황진방(黃振放)의 《령청》, 장온질(張溫帙)의 《합주》, 《용주》, 《희미》, 《가창가》 등 공공 예술 작품이 배치되었다. 서로 다른 스타일, 재료, 크기, 문화배경을 가진 공공 예술 작품은 모두 광저우 대극장 공공 공간에 영남 문화 특질을 지닌 양남 환경 분위기를 조성해주었다. 그러면서 광저우시 건설에 특징적, 현대적, 본토적 분위기를 풍기는 도시 공공 예술 문화를 만들어 주었다.

도시 역사의 발전 과정에서 건축물의 건축 예술이든 미술관에서의 실외에 드러나는 예술이든 혹은 공공의식 속에서의 기능성격의 예술이든 대중 참여적이고 상호적

인 체험예술이든 이는 모두 심미와 기능이 일체화된 예술이다. 공공예술은 각종 형태의 발전 형식이지, 새로운 형태의 출현은 아니다. 원래의 형태가 사라지고 새로운 형태가 출현한 후, 원래의 형태는 또다시 자신의 궤적에 따라 자유롭게 발전해 나간다. 역사의 발전이 어느 단계에 이르렀는지에 상관없이 공공예술의 각종 형태는 독자적으로 발전하며, 다양화된 공공 예술 형태와 형식은 도시 속의 공중의 생활을 풍부하게 해준다.

Photo 3.22 Guangzhou 대극장 공공예술형태

	
<p>Vilam Villaverde , (The Girl Playing Organ), Guangzhou , China, 2012</p>	<p>Bjorn Norgaard, (Dancer), Guangzhou , China, 2012</p>
	
<p>Wenzhi Zhang, (Dragon Boat), Guangzhou , China, 2012</p>	<p>Wenzhi Zhang, (The Theater fanatic), Guangzhou , China, 2012</p>

공공예술은 시종 서로 다른 형식으로 도시 공공공간에서 공중과 함께 생활한다. 건축 상의 장식이 실외의 독립적인 개체가 되기까지, 대의 의식이 상호 참여적인 단계에 이르기까지, 공공예술은 계속해서 도시 속의 미적 존재로 남아있으며, 도시

건축의 충실한 동반자 역할을 하고 있다. 만약 도시의 건축을 남성에게 비유하자면, 건축이 발산해내는 기치는 양강(남자 양, 강직 강)이요, 공공예술은 도시 속의 여성이다. 서방 문화 속에서 남성은 투사를 상징하고, 여성은 아름다운 화신과 문화를 상징한다. 여성의 음유(여자 음, 부드러울 유)는 공공예술의 아름다움을 나타낸다. 한 도시에 양강의 기치와 음유의 아름다움이 있다면 활력과 생명력으로 가득찰 것이다. ‘음양위생(음과 양이 공생한다)’은 중국 철학적 도리이다. ‘모순과 통일’은 서양 철학의 이치이다. 도리와 이치는 인류가 추구해야할 것들이다. 도시 속의 ‘양강’ (건축)과 ‘음유’ (공공예술)는 도시 개성문화의 특질을 공동으로 구성해주며, 대중의 현대 생활 기능에 부합하는 공간을 만들어 주어 대중의 심미적 수요를 만족시켜준다. 건축체계와 공공예술체계가 일체화로 융합되는 것은 후기 공공예술시대 미래의 도시 발전에서 형성될 것이며, 반드시 거대한 발전을 이룰 것으로 보인다.

3.4. 공공예술의 시서성

도시공공예술은 도시의 발전과 더불어 지속적으로 개선되고 있다. 서로 다른 역사적 시기에 맞춰 도시문화와 공공예술형태는 다양하다. 공공예술은 도시 속의 예술이며 도시역사문화를 기록하는 수용체이다. 도시공공예술은 시간과 질서 속에서 발전하며 시서성 또한 베르탈란피 일반시스템 이론의 중요한 특징중의 하나이다. 공공예술은 시간 변화의 시서성에 따라 발전추세를 보이는데, 이는 시스템이론규율의 과학적 이론이다. 시스템이론은 개방성, 자아조직성, 복잡성, 일체성, 관련성, 등급구조성, 동태평형성, 시서성 등 모든 시스템이론의 공통적인 기본 특징이다. 이는 시스템이 가지는 기본적인 사상관점이고 시스템 방법의 기본원칙으로써 객관적 규율의 과학적 이론이고 과학적 방법론의 의미를 가지고 있다는 것을 표현하며 이 또한 Systems Theory의 과학적 특징이다. Systems Theory의 시서성은 서로 다른 시간에 필연적으로 모종의 질서적인 상태가 존재한다는 것을 말한다. 시스템은 질서에 가까울수록 그 조직 정도가 더 높고 안정성도 더 좋다. 만약 시스템 이론의 시서성을 도시 공공예술 건설에 대입시킨다면 도시가 어떻게 혼잡한 기원에서 질서 적이고 계획적인 디자인건설로 나아가고 도시의 질서 적 구성 속에서 발전할 것인가를 깊이 탐구할 수 있다.

도시의 발전 형태는 무 질서 에서 질서 적 건설의 여정이다. 뉴욕 맨하튼 도시의 발전역사는 하나의 공공건축과 공공예술이 공동으로 발전하는 역사적 서적이다. 맨하튼은 시스템적으로 공공예술이 도시발전 과정 속에서의 시간과 질서를 연역하고

도시 공공예술 건설의 전형이 되었다. 맨하튼 섬은 Henry Hudson 가 1609년에 발견하였다. 1623년에 비교적 작은 성곽이 네델란드 사람들 손에서 건립 되었고 도시건설은 상대적으로 혼란스럽고 무질서한 상태였다. 1626년 피터 (Peter Minuit)가 24달러의 가격으로 ‘인디안인’ 손에서 이 맨하튼 섬을 구매하였다. 1807년, 184년의 무질서한 건설을 거쳐 온 맨하튼 섬은 Simeon deWitt, Gouverneur Morris과 John Rutherford 가 디자인한 도시계획모형 “최종적이고, 확정 된” 맨하튼 거주구역을 규정지었다. 4년 뒤, 그들은 도시의 이미 알고 있는 지역과 미지의 지역을 구분한 기초 상에서 12개의 남북을 통한 대로와 155개 동서를 통한 거리를 건설하자고 제기하였다. 질서적인 격자모양의 디자인 이념으로 도시를 $13 \times 156 = 2028$ 의 구역으로 나누었다. 하나의 사각구역은 모든 미지의 지역과 미래 섬 위에서의 활동을 통제하여 ‘Manhattan’s Grid’를 이루었다. 그리드 (Grid)는 통제와 해제 사이에 새로운 평행을 창조하여 도시가 질서 적이면서 유동성인 특이한 성질을 동시에 가지게 되었다. 그 계획은 어떠한 특정된 하나의 건축형식을 규정지을 수 없고 세월의 흐름에도 변화 없이 그 질서를 유지한다. 또한 그 어떤 무엇이든 필연적으로 격자의 2028개의 구역 속에서 발생한다는 것을 예측한다. 맨하튼 도시건설방식은 무질서한 혼란스러운 상태 속에서 Manhattan’s Grid의 디자인 이념을 통하여 질서 적으로 계획 및 건설을 진행하였다. 맨하튼 도시의 발전과 더불어 유럽 사람들의 종교적 기호는 점차 맨하튼의 건축원소로 대체 되었고 건축은 맨하튼의 새로운 종교가 되었다. 도시건설은 각양각색의 형태로 신속한 발전을 가져왔다. 맨하튼 도시건축은 여러 가지 방식으로 두 가지 형식 속에 존재한다. 즉 침(針)상물은 구(球)모양으로 변화하려 하고, 구모양 물체는 침(針)상물로 변화하려는 것이다. 그것은 건축의 형태로 서로 융합되어 상호 의존하며 끊임없이 갱신하고 재현하여 맨하튼 전체 도시 발전과 궤도에 관통하였다.

맨하튼 도시건설은 무질서적인 상태에서 맨하튼 그리드 디자인 이념을 통하여 질서적으로 계획과 건설을 진행하였다. 맨하튼 섬의 200여년의 도시건설과 역사 변천을 되돌아보면 ‘북미의 야만은 유럽의 우아함에 양보’ 하였고 “건축사와 기획사는 오래된 유럽 도시나 북아프리카 원주민의 부락에서 깨우침과 영감을 획득하였다. 이는 전공인의 천부적 능력이다. 그들은 자연환경에 맞는 도시거리와 공공공간을 디자인 및 창조하여 최대한 본인의 디자인과 결합하려 하였다.”¹⁰⁴⁾ 도시는 창조와 해제 속에서 불 가변적으로 상호작용을 진행하고 있다. 유럽 사람들은 순환재구성 의 독특한 언어로 흩어져버린 구 세계의 이상과 새로운 이상원소를 하나의 문명적인 맨하튼 섬에 집결시켰다. 이는 맨하튼 도시가 무 질서적 건설에서 질서적 발

104) 斯皮罗·科斯托夫, (2005), 『城市的形成——历史进程中的城市模式和城市意义』. 中国建筑工业出版社, P9

전 속으로 프레임화 시켰다.

3.4.1 맨하튼 공공예술의 발전

뉴욕은 하나의 현대적이 국제적 대 도시이며 공공건축과 공공예술을 연구하는 이상적인 곳이다. 맨하튼은 뉴욕 시 중앙상업구역의 소재지이고 세계에서 가장 부유한 지역이며 세계적으로 마천루가 가장 많이 집중된 지역이다. 연합국 본부, Broadway Wall Street, Empire State Building, New York Stock Exchange, Greenwich Village, Central Park, Metropolitan Museum of Art, The Metropolitan Opera 등 스타일이 다양한 각 유파를 대표한 유명한 건축이 맨하튼에 집중되어 뉴욕 더 나아가서 전 세계적으로 경제, 문화예술중심이 되었다. 맨하튼 정치, 문화의 고도의 발전은 공공건축과 공공예술의 빠른 발전을 촉진하였다. ‘맨하튼 그리드’ 도시디자인계획은 도시디자인 최초에 이미 격자 식 분리로 도시 각 부분의 서로 다른 기능의 구역을 하나의 도시 속에 통일시켰다. Central Park은 ‘맨하튼 그리드’ 도시디자인 속에서 도시 거주자에 남겨준 자연의 ‘산소’이며 도시의 ‘폐’의 기능을 한다. 만약 공공건축을 도시 속의 남성성으로 비유한다면 Central Park은 여성성을 구현한다. Central Park은 맨하튼 도시 성장의 모체라고 볼 수 있는데 도시에 많은 사랑을 준다. Central Park은 세계대도시 속에서 가장 아름답고 가장 큰 중요 도시공원이다.

Central Park은 뉴욕시 맨하튼 섬의 중앙에 위치하여 있는데 15년의 긴 시간을 거쳐 1873년에 건설되었다. 그것은 미국이 처음으로 원림건축기술로 개발한 공원이며 인공경치의 최대성과의 하나이며, 맨하튼 공공예술의 요람이다. 1851년 뉴욕주 의회에서 《공원법》을 통과하여 뉴욕시 Central Park의 발전을 촉진하여 사람들에게 바쁘고 긴장된 생활에 휴식장소를 제공하였다. 또한 맨하튼 공공예술발전에 온실을 제공해 주었다. Central Park 주요 경치 디자이너 Frederick Law Olmsted는 미국 경관 설계학의 창시자로 여기고 있으며 미국 가장 중요한 공원디자이너로 여기고 있다. Olmsted는 미국도시 미화운동 원칙의 선두자이며 미국경관을 교외로 발전시키는 사상을 최초로 창도하였다. Olmsted의 이론과 실천활동은 미국자연풍경원 운동의 발전을 촉진시켰다. 그의 디자인사상은, 도시와 자연을 결합하는 방식은 현대경관설계에 중요한 영향을 생성 할 것이다. Central Park의 건설은 현대경관설계의 근원을 창립하였고 더욱 중요한 것은, 서민 생활경관으로써의 변신의 상징으로 되었다. 미국 현대경관디자인은 Central Park에서 시작하여 소수의 사람들이 누릴 수 있는 사치품이 아니라 서민들의 몸과 마음이 누릴 수 있는 공간이다. Central Park

의 건립은 맨하튼 공공예술의 발전에 유력한 조건을 제공하였다. 공원디자이너 Frederick Law Olmsted의 도시건설에 대한 위대한 공헌으로 맨하튼은 공공예술의 요람이 되었다. 이 공헌에 대하여 사람들은 극히 적게 사고를 하겠지만 공공예술의 연구자로서 맨하튼 공공예술의 근원에 대해 탐구, 탐색 하여야 한다. Central Park 속에 설치된 여러 조의 예술작품을 연구 분석한 결과 Central Park은 맨하튼 공공 예술의 요람이라는 것을 설명한다.

Central Park의 지리적 환경은 그 문화발전의 형태를 결정지었다. 도시건설순환시스템의 원리를 응용하여 공원과 문화의 관계를 제시하였다. 만약 공공예술시스템이론의 특징을 도시공간과 문화의 연구, 공간과 관념의 연구에 유입 시킨다면 도시공간과 건축의 성격, 경관이 내포된 문화와 사회적 의의 등과 같은 내용을 끊임없이 질문하고 Central Park의 예술작품의 연구를 통하여 도시공공예술체계의 전체와 요소 사이의 관계를 탐구해야 한다. Central Park의 《Bethesda Fountain》와 광장은 호수와 숲 사이에 위치하여 있는데 이는 Central Park의 핵심지역이다. 조각상 《The Anger of Water》는 Tony Kushner의 역사희극작품 《Anger in America》에서 유래한 것이다. 분수 주위의 4개의 조각상은 각기 절제, 순수하고 깨끗함, 건강과 평화를 대표한다. Central Park에 위치한 《Bethesda Fountain》는 대형 야외광장의 빛나는 핵심이다. 여성 조각가 Emma Stebbins가 뉴욕에서의 첫 중요공공예술작품이다. 8 feet 높이가 되는 《The Angel of the Waters》 조각과 그 온화한 기질은 광장 내 사람들의 시선을 사로잡는다. 이는 도시를 정화하는 수로의 건립을 경축하고 상징하기 위하여 설립된 것으로 1942년에 동작된 공수시설은 뉴욕에 처음으로 깨끗한 물을 제공하였다. 조각 윗부분에는 하나의 천사 조각이 있고 그 아래 기둥 주위에는 천사 4명이 둘러싸고 있다. 이러한 숫자적인 대비는 위와 아래로 나뉜 조각과 어울려 재미를 선사한다. 이 분수가 가장 흡인력을 가지는 부분은 이 자체가 조각인 동시에 조각을 조성부분으로 한 하나의 전체적인 예술이다. 《Bethesda》라는 이름은 성경의 이야기 속에서 발췌한 것이다. 그 내용은 예루살렘의 한 못은 천사가 부여한 능력 때문에 병을 고치는 기능을 가지고 있었다. 이는 사람들의 성경 속의 Bethesda수역의 전설적인 치유기능에 대한 무한 상상력을 불러 일으켜 ‘천사의 수역’ 이라고 불리기도 한다. 조각가 Emma Stebbins는 유럽에서 숭배하는 성경 속 이야기로 Central Park에 미국유럽이민문화특징의 인문환경을 창조하였다. 이는 유럽 이민 대중이 자기 전통문화 분위기 속에서 미주신대륙을 사랑하고 좋은 심리 환경으로 미국땅에 자신의 집을 창조하게 한다. 《Bethesda Fountain》는 도시건설순환시스템 속에서 공공예술시스템의 특징을 응용하여 건설된 성공적인 예제라 할 수 있다. 《Bethesda Terrace》는 천사 수역과 혼연일체를 이루는 천공조물(하늘이 만든

조형물)이다. 조각은 추상적이면서 사실적이다. 《Bethesda Terrace》와 천사수역은 공동으로 Bethesda 분수의 전체 환경 공간을 이루었다. Central Park에 하나의 대중에게 휴식하고 교류하는 공간과, 심미시각중심으로 한 환경공간을 창조, 건설 하여 도시건설순환시스템의 전체 계획 디자인 관념의 체현과 Central Park이 맨하튼 공공예술요람이 되는 기초를 다졌다.

Photo 3.23 Manhattan' s Grid 도시계획 효과

Central Park은 건설을 시작할 때 이미 인성화 도시건설의 필요조건과 특징에 대해 고려하였다. 덴마크의 유명한 도시디자이너 Jan Gehl은 도시공간의 재설계로 사람들의 생활품질을 제고 하는데 힘썼다. 그는 도시대중이 공공공간 속에서의 공공 생활에 주시하였고 ‘하나의 좋은 도시는 언제어디서나 앉을 수 있는 도시여야 한다.’ 는 이론을 제기 하였다. 도시공공 공간을 도시대중이 공공환경 중의 집으로 여기고 대중에게 도시환경 속에서 집과 같은 귀속감, 안전감, 편한 함을 느끼게 하고 시민으로 하여금 거주하고 있는 도시를 열애하게 하여 그 공공환경공간 속에서 자유와 행복감을 획득하게 하는 것이다. 안겔의 이론은 백 여년전의 맨하튼 Central

Park에 미국 유명한 조각가인 Daniel Chester French는 이미 ‘언제어디서나 앉을 수 있는 도시’의 관점을 자신의 작품에 응용하였다. 조각 작품은 전통과 현대, 실사와 추상, 복잡함과 간결함, 개체와 군집, 아메리칸식 건축예술과 조각공공예술 등 심미와 기능이 일체화된 독특한 창작 예술 스타일과 심미 이념을 전달하였다. ‘앉을 수 있는 도시’의 시초를 창조하기 위하여 도시디자이너와 예술가가 도시대중의 인성에 대한 관심과 사랑을 충분히 체현하였다. 이는 도시 공공공간 환경에 새로운 영역을 개척하였고 맨하튼 공공예술의 형식에 또 다른 형식을 추가 하였으며 Central Park의 공공예술의 요람으로 되기까지의 중요한 한걸음이 되었다. 맨하튼 도시가 ‘Manhattan’s Grid’의 도시계획 디자인 속에서 중앙공원에 기념성 조각공간을 만들었다.(Photo 3.23) 중앙공원의 건립은 미국의 입국(나라를 세우다)에 공헌이 있음을 규정하고 미국 역사발전 속에서 기념적 의의가 있는 각 유명인물의 기념조각의 장소로 하였다. 중앙공원에 하나의 1620년 12월21일의 the Pilgrim Fathers on Plymouth Rock동조각을 세웠다. 전통적인 미주땅에 착지지점과 Mayflower Pilgrims의 1620년 창립한 Plymouth Colony는 미국 역사상에서 중요한 상징이다.

미국 공공조각은 백 여년의 발전과정을 거쳐 점차 공공예술의 신분으로 도시건설 속에 개입 되었다. 도시건설위원회에서는 끊임없이 여러 가지 형식과 여러 조직과 연합하여 공동으로 도시에공공예술을 개발하였다. 맨하튼 도시 공공예술과 맨하튼 많은 유면한 공공건축은 공동으로 맨하튼 가장 앞서가고, 현대적이고, 패션적인 공공생활을 전개하고 세계 각 나라의 서로 다른 미족과 문화특징과 패기를 포용하였다. 각 민족의 서로 다른 배경의 문화로 미국의 자유적, 모험적, 창신적인 현대미국 문화를 공동으로 구축하였다. 예를 들면, 자유를 상징하는 자유여신상은 맨하튼 섬의 입구에 우뚝 솟아 햇불을 높이 치켜들고 헌법을 품에 지니고 한 세기 이래 세계 각국에서 이민하는 과정을 지켜보고 있다. 이는 수많은 미국이민자에게 자유여신상은 낯은 세계의 빈곤과 압박에서 벗어나는 보장이 되었다. 이로 자유여신상은 미국의 상징으로 되었다.

도시는 문화의 수용체이다, 유럽 사람들이 미주 땅에 들어설 때, 도시 건설이나 문화교류는 그들의 나라와 민족적 특유문화원소와 기호의 영향을 받는다. 현대 미국 문화는 유럽문화를 기초로 여러 이민 전 사람들의 지니고 온 우수한 민족문화를 겸용한 특유의 문화이다. 이런 미국문화형태를 샐러드 문화(Salad culture)로 부를 것을 건의한다. 샐러드는 여러 우량품질의 채소와 과일을 혼합하여 만든 건강하고 맛있는 요리이기 때문이다. 미국문화는 샐러드의 특성을 가지는데 이민한 각 나라 사람들이 자기 본연의 민족문화특징을 겸용하여 형성된 문화이기 때문이다. 미국의 자유민주제도와 대중의 모험정신과 창조의식은 각 나라 여러 민족과 우수문화를 융

함시켜 미국 현대화문화 특징으로 되었다.

Photo 3.24 맨하튼 공공예술의 요람

	
Daniel Chester French, (Richard Morris Hunt Memorial), 1898	Emma Stebbins, (The Angel of the Waters), 1868
	
(the Pilgrim Fathers on Plymouth Rock), 1885	Calvert Vaux, (Bethesda Terrace), 1873

맨하튼 Central Park은 공공예술의 발원지이며 미국문화의 요람이다. 공공예술은 그 독특한 신분, 특유의 현대문화성질이 발산하여 미국정신의 생명력을 체현하고, 맨하튼의 세계적으로 가장 현대적이고 패션적이며 인성적인 매력을 표현한다. 오늘날 공공의식의 시야에서의 도시공공예술은 그 도시문화 개성의 특유의 성질과 기간의 필름의 프리즈-프레임 속에서 ‘Manhattan’s Grid’의 이념은 도시와 공공예술을 질서적 발전에 진입시켜 미국문화의 세포적 구조로 공공예술시스템의 시서성 발전의 초 순환적 규율을 해석하였다.

3.4.2 맨하튼을 통한 공공예술의 전례(전형적인 예)

맨하튼은 세계가 공인한 공공예술의 전형적인 도시이다. 도시 건설이 원래의 건축 면모를 유지하면서 새로운 건축 양식을 개발했다는 데에 매력이 있다. 엄격하게 ‘Manhattan’s Grid’의 구조를 준수해 설계, 계획, 개조를 진행한다. 그 예로

Central Park과 그 주변은 원래의 자연 생태를 유지하고 있고, 공공조소는 대부분 기념조소 위주이며, 예술 스타일은 대부분 구체적 대상의 사실적 묘사를 창작 수법으로 전통적인 공공조소가 특정한 환경에서 고전적이고 자연적인 문화 분위기를 투출해냈다. 추상 현대 문화 향기를 내뿜는 매디슨 에비뉴 도로 양 쪽의 공공예술작품은 현대주의 건축들 사이에 위치해서 건축을 동반하는 공공예술작품으로써, 섬세하고 부드러운 아름다움으로 강건한 기운을 상징하는 현대건축을 둘러싸고 있다. 중세기 로코코 스타일의 건축을 믹스매치 했다. 루브르 박물관과 이오밍페이의 유리피라미드의 미학관계와 매력을 연상하게 한다. 도시 전형의 작용은 맨하튼 도시 특유의 유행하는 생활과 현대문화를 포함 했다는 것에도 있다. 뉴욕은 국제 대도시로서 핵심적인 정치 경제의 기능을 지탱했을 뿐만 아니라 풍부한 문화예술 등의 정신 활동을 창작했다. 이런 요소들은 점차 뉴욕 맨하튼의 공공예술 전형 도시로써의 중요한 조건을 구성했다. 건축가와 예술가는 건축, 조소, 회화와 도시 계획을 하나로 융합해 그들 마음속의 이상적인 도시를 창조했고, 그들은 강렬한 공공의식과 공공 감정을 가지고 있었다. 그들은 생활의 창조자 이자 참여자이다. 도시 민중에 대해서는 공공예술은 현실생활에서 예술 실현의 구체적인 양식이다. 가지고 있는 부호로 도시 생활의 정감을 전달해야 한다. 결국 생활환경에 표현되고, 맨하튼은 “전형적인 의의”의 공공예술작품에서 거의 공공예술이 영향을 미친 강렬한 의식 형태방면의 주제를 찾을 수 없다. 공공예술의 작용은 더 이상 심미의 영역에 국한되지 않고 복잡한 사회정치, 경제와 문화로 지향되며 만약 다른 각도로 맨하튼의 공공예술에 대한 분석을 진행한다면 그것의 전형적인 작용에 대해 심화된 연구를 한다.

1) 공공예술과 정치의 시서성

정치는 인류사회의 상층 건축이고 인류 사회를 구성하고 인류 사회 운행의 필요한 조건을 유지한다. 도시 공공예술의 기초 중 하나는 공공 공간의 정치 요구이다. 미국 《자유여신상》은 공공공간에서의 아름다움의 표현을 통해 예술과 정치의 완벽한 결합을 표현했다. “사회정치가 개인의 정치와 일상생활의 정치로 변화하게 하고, 그것은 공공예술이 민중의 정치 권리 행사와 요구의 방법이 되게 한다.”¹⁰⁵⁾ 《자유여신상》(the Statue of Liberty)은 프랑스인이 미국인에게 선물한 것으로, 자유의 상징이며, 여신상의 높이는 46m에 달하며 받침을 포함하면 약 100m이다. 이는 현재 세계에서 가장 높은 기념성 건축이며 전체이름은 “자유 여신 동상 국가 기념비”이고, 정식 명칭은 “세계를 밝히는 자유 여신”이다. 전체 동상은 120톤의 동철을 빼대고, 80톤의 철 표면을 외피로 하며, 30만개의 버드나무 가지가 고정된 받침대

105) 孙振华, (2005), 『公共艺术的政治学』, 美术研究, P29.

에 설치되어 있으며 총 중량은 255톤에 달한다. 동상 내부의 강철 프레임은 건축가 파리 에펠탑을 건설해 유명해진 프랑스 공정사 에펠이 파리에서 설계 제조해 완성한 것이다. 프랑스 정부는 이 자유를 상징하는 기념상을 미국 독립 100주년을 기념하는 선물로 미국에게 주었다. 1886년에 준공된 이후로 그것은 뉴욕항구의 입구에 우뚝 솟아있다. 여신은 입을 굳게 다물고, 빛살이 사방에 비치는 관면을 쓰고, 로마식 넓직한 옷을 입고, 오른손은 자유를 상징하는 횃불을 높이 들고 있으며, 좌우는 동판을 단단히 붙잡고 있다. 위에는 로마 숫자로 《미국독립선언》(the Declaration of independence)이 발표된 날짜 - 기원전 1776년 7월 4일이 새겨져 있다. 발위에는 이미 끊어진 쇠사슬이 흩어져 있고, 오른쪽 뒤통치를 들어 진군하는 형태를 표현하고 전체적인 형상이 있는 힘을 다하여 족쇄를 벗어나는 모습이다. 여신은 기품이 서리고 위엄이 넘치며 태도가 굳건해 침범할 수 없는 느낌을 준다. 그러나 몸가짐이 단정하고 포동포동해 고대 그리스의 미녀를 닮아 친근하고 자연스러운 느낌을 준다. 한 세기 이래로 자유도에 우뚝 솟아 있는 자유 여신 동상은 미국인민의 자유민주의 숭고한 이상을 꿰뚫어 지키고 있다.

뉴욕 도시의 공공예술 속에서 《자유 여신상》은 공공예술의 신분으로써 맨하튼의 서쪽 자유도에 위치해 있다. 그녀는 공공예술이 정치 사건을 명백히 논술하는 근거가 되었고, 그것은 세계에서 가장 크고, 가장 성공적인 공공예술 작품 중의 하나가 되었다.

2) 공공예술과 경제의 시서성

때마다 자연스럽게 《월 스트리트 황소》(Wall Street bull)의 위치로 걸어간다. 얼마나 많이 카메라로 그것을 찍었는지, 얼마나 많고 다른 각도, 구도, 시간대, 계절로 그것을 찍었는지 몰라도 여전히 “황소”의 정신을 찍어낸 것 같지 않았다. 태양의 비춤 아래 반짝 반짝 빛나고 금융의 정신(황소라 부른다)을 대표한다. 월 스트리트(Well Street)는 뉴욕 맨하튼 남부의 브로드웨이부터 동쪽 강의 큰 도로까지 이어지는 길을 의미한다. 전체 길이는 3분의 1 마일, 넓이는 11m밖에 되지 않는 좁고 짧은 도로지만 전체 미국 경제의 가장 영향력 있는 금융시장과 금융 기구를 포함한다. 미국 모건재단, 록펠러 석유 대왕과 듀폰재단 등이 개설한 은행, 모험, 항공, 철도 등 회사의 경영사는 모두 월 스트리트에 집중되어 있고, 유명한 뉴욕 증권 교역본부인 나스닥, 미국 증권 교역소, 뉴욕 증권 교역소도 여기에 있다. 《월 스트리트 황소》이 단어는 이미 이 도로 자체의 의미를 뛰어넘어 부근 지역 금융계의 대체 명칭이 되었다. 뉴욕의 금융업의 발달은 네덜란드인의 상업 정신과 많은 관계가 있다. 비록 자본주의의 초기 발생은 르네상스시기의 이탈리아에서 시작된 것이지만

진정한 의미의 자본주의는 17세기 중엽 네덜란드가 은행, 증권 교역소, 신용, 보험, 유한 책임 회사 등을 포함한 매우 완벽한 금융 체계를 형성하면서 시작됐다. 금융 체계의 발전은 네덜란드의 경제가 부흥하게 했고 네덜란드 일대가 세계 강국중 하나가 되게 했다. 하지만 네덜란드인이 북미로 이주한 후, 그들은 자본주의의 상업 정신을 새로운 영역에 가지고 왔다. 마치 네덜란드인이 이성적인 순서로 ‘Manhattan’s Grid’ 인 도시 청사진을 창조한 것처럼 말이다. 네덜란드인은 “금융체계”와 ‘Manhattan’s Grid’를 이용해 뉴욕이 세계적으로 유명한 현대 도시가 되게 했다. 《월 스트리트 황소 동상》은 길이 5m, 6300kg의 건장한 체격으로 월 스트리트 금융업의 역량과 용기의 상징이 되었다. 월 스트리트 금융업의 격동적이고 동요하는 정신을 대표한다. 이 유명한 《월 스트리트 황소 동상》 예술 작품은 월 스트리트라는 특수한 지리적 위치와 공공공간을 이용해 공공예술의 신분으로 월 스트리트 증권 시장 금융업의 마스코드가 되었다. 하지만 월 스트리트 금융업의 상징인 《월 스트리트 황소 동상》은 후에 다시 도시 예술 위원회의 정식 동의 아래 두 번 만에 브로드웨이의 삼각 위치에 이동 되었지만 1989년 예술가 Arturo Di Modica에 의해 몰래 월 스트리트 증권 교역소 앞에 배치되었다. 세계 금융업의 기복의 동요에 상관없이 《월 스트리트 황소 동상》은 흔들림 없이 세계를 향해 금융업의 최신 정보와 굳건한 상업 정신을 전달하고 있다. 《월 스트리트 황소 동상》은 공공예술의 아름다움의 규율과 특유한 내포된 기질과 공공의 성격 매력으로 자산의 빛살을 내뿜고 있다.

3) 공공예술문화신분의 시서성

인류가 생존하고 거주중심으로서의 도시는 핵심적인 정치, 경제기능과 풍부한 문화예술과 같은 정신활동을 수용한다. 이는 곧 인류정신의 중요수용체이다. 인류정신 활동은 주요하게 문화의 향수와 사용에서 표현되는데 공공예술이 도시문화를 적재하는 하나의 공간으로써 도시역사문화의 계승과 민족 언어의 체현을 책임진다. 이는 도시가 가지는 문화맥락체계의 잠재적 의식의 계승과 연장 발전이며 공공예술의 관계는 아주 밀접하다. 인문은 인류와 문화의 교류, 대화, 융합이고 역사의 연속이다. 도시 속의 인문소양은 사람을 근본으로, 천인합일(유교사상에서 하늘과 사람이 하나라는 뜻)이다. 그러므로 도시공공예술의 작용은 도시공간이 아니라 도시공간 속에서 활동하는 거주자이며 그 목적은 도시 대중에게 문화예술을 일종의 생활방식으로 생활 속에 스며들게 하여 은연중에 문화예술을 사랑하고 문화예술 속에서 심리상의 편안함과 정신상의 유쾌함을 얻게 되어 생활에 대하여 열정이 가득 차게 하는 것이다.

뉴욕은 현대도시공공예술의 발원지로서 공공예술의 작용은 도시 문화성격에 잘 표현되며 더욱 더 뉴욕 도시 거주자에서 표현되는 것이다. 도시문화의 매력은 그들로 하여금 현대문화와 현대 문명도시 속에서의 작업과 생활을 자랑스럽게 여기고 자신감을 가져 미래에 대한 동경과 생활의 열정이 가득하게 한다. 뉴욕에서 공공예술은 도시 속에서의 미의 화신이고 정신세계의 수용체이다. 맨하튼 연합광장의 서북쪽에서 Andy Warhol 기념비를, 볼 수 있는데 공공예술로써 맨하튼 5번가 가장 변화한 지역에 설치되어 있고, 예술가로서 뉴욕 사람들에게 공공예술형식으로 영원히 기념하게 되며 뉴욕 사람들이 무화를 숭배하고 예술을 사랑하는 일종의 표현으로 볼 수 있다. 앤디 워홀의 문화사상은 뉴욕 사람들의 현대도시 사상을 불러 일으켰는데 그는 ‘미국의 가장 위대한 부분은 전통을 창건한 것이다. 가장 부유한 소비자와 가장 빈곤한 소비자가 같은 물건을 구매할 수 있게 만든 것이다. 그 예로 흔히 보는 코카콜라는 대통령도, 엘리자벳 (Elizabeth Taylor), 나 본인도 마실 수 있는 것이다. 앤디 워홀의 문화사상은 대중에게 일종의 평등사상을 전달하는 것이지 소비자 전통에 관한 것은 아니었다. 이런 사상은 한 세대 한 세대의 뉴욕사람들에게 도시 속에서 분투하게 격려하여 자기의 꿈을 실현하게 한다. 그러므로 이 기념적 조각은 도시는 공공예술이 문화의 화신으로써의 작용과 매력을 표현하였으며 현대 뉴욕도시문화정신을 전파하는 매개체로 되었다. 공공예술은 더 많이는 도시문화가 서로 다른 역사시기의 시대적 특징과 인문정신을 기록한다.(Photo 3.25)

Photo 3.25 Andy Warhol의 작품

	
<p>Rob Pruitt, (Andy Monument), 2011</p>	<p>Andy Warhol, (Green Coca-Cola Bottles), 1962</p>

맨하튼 도시건설과 발전 과정으로 우리는 도시공공예술체계의 건립은 무 질서적인 상태 속에서 질서적인 도시건설순환시스템 규율로 발전 및 건립되었다는 것을 알 수 있다. 도시건설순환시스템은 혼잡하고 무질서적인 도시건설을 질서적인 건설로

규범화 시키고 안정되고 질서적인 도시건설공공예술체계를 형성하는 것이다. 도시 공공예술은 시간의 편화에 따라 질서 적 발전을 가져왔다. 이는 공공예술이 도시발전중의 시서성의 특징이며 베르탈란피의 일반시스템이론의 특점을 검증하였다. 도시건설순환시스템은 질서적으로 다가갈수록 시스템의 조직구조는 더욱 안정적이며 도시공공예술체계의 요소와 요소, 전체와 요소 사이의 관계는 더욱 밀접하며 도시가 이러한 질서적이고 안정적인 시스템구조 속에서 건강하고 지속적인 발전을 가져온다. 맨하튼은 공공예술체계의 규율을 준수함으로써 도시 건설 시서성 발전 속에서 공공예술의 전범이 될 수 있었다.

3.5 공공예술의 목적성

본 연구에서는 공공예술의 시스템 이론을 목적으로 한다. 도시 공공예술을 더욱 발전시키기 위하여 Systems Theory의 특징을 공공예술의 연구 방법으로 도시 이미지를 구상하고 대중의 심미적 권력이 사회제도의 공공예술 관리정책의 보장받도록 한다. 공공예술의 문화 복리를 향유하는 과정에서 생활기능과 심미적 심미의 수요를 만족시키고 공공예술시스템이론을 연구하는 동시에 공공예술의 예술형태의 형성과 발전의 추세를 연구하였다. 일체화 후기 공공예술시대의 발전형태와 형식을 구상하였다.

공공예술시스템의 건립은 질서 적이고 안정한 시스템구조를 목표로 한다. 이는 공공예술체계를 건설하는 목적성이며 도시로 하여금 지속적 발전을 가져오게 한다. 이러한 목적성은 공공예술시스템이 존재하고 발전하는데 필요한 부분이다. 도시시스템이 질서와 안정된 구조를 구비하지 않는다면 자체 발전을 지속하는 능력을 가지고 있지 않는다. 이는 도시 외부와 내부의 영향 아래에 구조분열과 붕괴를 초래한다. 모든 사물의 목적성과 시스템의 질서 적, 안정성의 관계는 이미 동시대 도시건설 성공사례의 증명을 받았다.

1852년 프랑스 생물학자 Claude Bernard가 제기한 내환경의 영구구불변은 생명의 특징 중의 하나이며 모든 생명은 하나의 기이한 공성을 가지는데 이것인즉 내환경이 외계 속에서 변화할 때 시종 안정불변을 유지할 수 있다는 것이다. 그 후 1세기라는 시간이 흐른 뒤 미국 국적 오스트리아 생물학자 베르탈란피 (Ludwig von Bertalanffy) 는 1955년에 발표한 《일반시스템이론》에서 일정한 조건하에 질서적인 구조만이 시스템의 안정성을 유지할 수 있다고 제기 하였다. 시스템이 최종적으로 안정되고 질서적인 수조를 형성하는 것은 그 행위목적성의 체현이다. 시스템의 목

적성은 자연을 능가하는 신비한 힘이 아니라 시스템이 자신의 수요에 근거하여 조절과 조직의 결과이다. 공공예술시스템은 조직과정 속에서 도시 요소내부의 상호작용과 도시 주위환경의 상호작용 속에 처해 있다. 도시 건설순화시스템은 이런 상호작용이 생성한 메시지를 흡수하고 메시지의 귀환으로 도시 내부관계와 도시와 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심리환경의 관계를 조화하여 도공공예술시스템구조가 무질서적 상태에서 안정적이고 질서적인 방향으로 나아가게 한다. 도시공공예술시스템이 이러한 안정된 시스템구조관계 아래에서 건전한 발전을 가져오고 도시 공공예술 건설의 목적은 더 좋은 도시의 발전과 도시 이미지를 구축하기 위해서이다.

3.5.1 도시공공예술 발전

모든 도시는 모두 자신의 발전종합건설목표를 가지고 있다. 도시 공공예술의 건설과 발전은 대중의 환경공간예술에 대한 공명을 일으킨다. 여기서 철학적 범주위 형상이론으로 도시공공예술 형태미를 설명한다면 ‘형상은 추상적인 부호가 아니라 한 순간의 사상과 감정의 복합체이다. 구체적인 주관과 객관이 하나로 융합된 감수 가능한 물체 형상이다.’¹⁰⁶⁾ 우리는 이러한 도시 속에서의 이러한 감수가능한 물체 형상을 공공예술작품의 형태라 한다. 도시 형상의 작용은 감정의 물체화하고 공공예술형태에 생명과 감정을 부여하여 대중이 공공예술형태의 심미에 행복감을 더해준다. ‘하나의 형상가능한 도시는 편하하고, 독특하며 시각과 청각의 주의와 참여를 불러일으킨다. 환경과 같이 사람에게 미적 감각을 주는 특징은 간결화 하여야 하고 지속적으로 파고 들어야 한다. 이러 한 도시는 고도로 연속적인 형태를 구비하고 있으며 각양각색의 부분으로 서로 또렷하게 연결되어 점차 이해하게 한다.’¹⁰⁷⁾ 도시 속에서 건축과 공공시설 속성의 공공예술의 발전은 전면적으로 사회, 경제, 문화 등 다양한 요소의 상호 영향을 고려하여야 한다. 공공예술 건설은 도시건설의 목표 체계에 포함시켜 전체적인 범위에서 도시발전전략을 도시건설기획목표로 제정하여야 하며 도시 실제상황에 근거하여 끊임없이 목표를 보충, 수정하여야 한다. 중국의 학자 손진화 (孙振华)는 ‘도시예술이 서로 다른 문화전통, 신앙과 종족, 서로 다른 사회발전수준의 지역은 모두 거대한 차이가 존재한다. 생태문명의 도시예술로 나아가 갈 때 여러 수요와 이익의 요구에 직면하여 천차만별의 복잡다단한 상황이 나타나기 마련이다. 또 이러한 문제를 해결하는 과정속에서 도시예술은 끊임없이 자기의 새로운 길을 개척한다.’¹⁰⁸⁾ 도시공공예술체계가 새로운 길에서 끊임없이 조정하고

¹⁰⁶⁾ <http://baike.baidu.com/subview/711/5066124.htm?fr=aladdin>

¹⁰⁷⁾ 凯文·林奇, (2001), 『城市意象』, 华夏出版社, P07

¹⁰⁸⁾ 杨贵妮, (2011), 『国际公共艺术家论生态』, 上海文艺出版社, P20

체계의 조직관계를 완정화 한다. 도시공공예술체계가 새로운 길에서 끊임없이 조정하고 체계의 조직관계를 완정화 한다. 도시목표체계는 전체 도시건설순환시스템의 영혼이며 도시 건설방향을 직접적으로 결정한다. 도시건설순환시스템 속에서 고도의 예측능력은 도시건설계획의 고 질량의 관건이다. 도시현실상황의 변화에 대한 민첩한 반응능력이 구비되어야 하고 최종적 목표는 실제 상황의 변화에 따라 동적 조절을 진행하여야 한다. 도시공공예술의 건설은 도시의 발전과정과 결과에 중대한 영향을 생성하며 공공예술 건설목표의 실질적 내용은 본질상에서 도시건설의 성격, 규모와 주요형태를 결정하는 것이다.

현재 도시건설의 주요목표는 교외로 발전 전개와 더욱 중요한 것은 원래의 기초상에서 구 도시 구역을 개조하여 공공예술 발전하는 관념과 수단으로 낡은 도시형태를 보호하여 도시거주용량을 제고하고 도시공간을 확대하며 공공예술에 창조와 도시발전에 더욱 적합한, 인류가 거주하는 공공환경과 공공공간을 미리 남겨두는 것이다. 하이라인 파크는 도시 건설순환시스템의 관념으로 도시구역의 고가철도를 개조하여 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심리환경을 융합하여 하이라인 파크로 하여금 동시대 생태인문환경 공공공간으로 도시건설순환시스템의 성공적 예제가 되게 하는 것이다. 도시개조는 도시의 지속적 발전을 위하여 도시에 자각적, 기능적으로 조절, 개조를 진행하여 도시를 건설순환시스템 발전으로 나아가게 촉진하는 것이다. 현대 도시개조는 도시발전의 총체적 객관적 규율을 준수하여야 하며 개조 목표를 규정짓는 과정에서 도시건설순환시스템의 특징과 원칙을 견지하는 것이다. 시스템의 도시개조는 도시개조 내외 관계적 요소만 고려하는 것이 아니라 도시를 하나의 완(와)전한 개체로 보고 각 시스템을 형성하는 조성부분과 서로간의 존재적 관계에서 전면적으로 출발하여 시스템의 최적화된 존재의 상태와 표현형식을 찾아내는 것이다. 도시개조의 시스시스템 원칙을 견지하는 것은 도시 전체적 효율이 부분적 효율(익)을 능가하는 것을 견지하고 도시대중에게 양호하고 편안하며 건강하고, 우아하고, 아름다운 작업환경과 생활환경을 제공하는 것을 견지하여 그들의 수요를 만족시키는 것이다. 현실사회의 공정과 평등은 도시공공예술이 극대화된 발전을 가져올 수 있도록 촉진한다. 도시 전체 환경과 부분공간은 모두 도시 대중이 환경 속에서 교류 활동을 하는 장소이다. ‘환경디자인의 최종목적은 사회, 경제, 예술, 과학, 정치 등 종합수단으로 도시 환경중의 존재와 발전의 수요를 만족시키는 것이다. 이는 도시 환경이 사람들의 각종 활동을 충분히 수용할수 있게 하고 그 환경 속에서 있을 때 인류의 고상한 품격을 느끼게 하며 아름답고 행복한 생활 속에서 사람들에게 박애(모든 사람을 평등하게 사랑하다.)하고 진취적인 정신을 갖도록 격려한다.¹⁰⁹⁾ 도

109) 于正伦,(1990),『城市环境艺术』,天津科学技术出版社, P7

시건설자는 발전 및 도시 공공예술체계의 건설을 견지하고 도시건설순환시스템의 발전목표를 따라야 한다. 이는 도시 대중에게 양호하고, 편안하고, 건강하고, 아름다운 작업과 생활공간을 제공 및 창조하여 그들의 수요를 만족시켜 사회의 공정과 평등을 실현하고 도시공공예술이 최대의 발전을 가져오게 촉진한다.

3.5.2 도시이미지 구축

세계적 범위에서 보았을 때 도시에 공공예술을 건설하는 목적은 도시이미지 구축이었다. 모든 발달한 나라에서는 도시문화개성특징의 표현을 중요시 한다. 이는 공공예술 건설은 직접적으로 한 나라와 도시의 문화형상을 반영하기 때문이다. 도시건축 이외의 예술화된 도시공공시설은 이미 도시공공예술의 중요 구성부분으로 되었다. 도시공공예술은 사회문명의 정도, 사회발달 정도의 상징의 하나로써 한 개 도시가 도시 대중에게 도시문화를 전달하는 중요한 수단이다. 1959년, 필라델피아는 미국에서 처음으로 1%의 도시건설경비를 공공예술 건설에 사용할 수 있다는 것을 허용 받았다. 이 조례는 1%이상의 건축예산을 공공예술 건설에 사용하는 것이다. 조소와 벽화 이외에 공공예술은 도시공공시설(건축부지, 벽면의 질감, 모자이크, 못, 기둥, 의자, 지면도안 등)도 포함한다. 이 계획은 공공공간에 개성화의 표식을 부여하였다. 백분율예술규정은 예술가에게 주는 특수이익도 아니고 현대예술의 보조도 아니며 필라델피아 이 도시구역 개성과 공공이익에 부합되는 도시문화형상을 강화하는 프로젝트이다.

현대도시건설 속에서 도시 공공예술의 건설은 주로 도시 속에서의 도시공공예술시설을 말하는데 이는 문화건축, 주차장, 지하철시설, 공공의자, 표지판 등 이 포함되며 공공예술의 시야를 도시 여러 방면으로 확대하였다. 세계상 많은 도시의 건설은 도시가구, 도시공공시설디자인 방면에서 예술이 공공공간에 개입하는 창신 정신의 디자인 이념과 실천으로, 도시영도자의 관리와 창도에서 예술가와 건축가, 엔지니어, 대중이 함께 참여하고 디자인하는 공공예술을 도시공공공간에 침투시켜 도시이미지 구축과 우수한 도시 공공예술 건설의 성공예제를 제공하였다.

올림픽을 계기로 한 도시재개발은 중국 베이징 도시건설에 기회와 도전을 가져왔다. 신 베이징의 건설형식은 나라의 의식을 대표할 뿐만 아니라 중국 전체 도시건설이념을 영향한다. 베이징의 도시이미지는 나라의 전략과 형상을 반영한다. 이는 역사가 2008년 전후의 베이징 도시건설에 부여한 중임이고 전국 문화건설의 새로운 과제와 지도 방향이다. 도시 공공예술 건설은 한 나라의 문화적 축적을 나타낸다. 그것은 한 개 민족의 문화적 자각과 의식을 품고 있기 때문이다. ‘중국 도시건설

은 고속도로 성장 시기에 있다. 개혁개방 30년 성과의 기초상에서 자연과 인문화를 중요시 하기 시작하였다. 차이의 특색은 도시문화형상의 새로운 단계를 전면적으로 만들었다. 2004년 하버드대학의 한 연구발표성과의 핵심결론은 세계경제발전의 중심은 문화의축적이 오래된 도시로 전이 되고 있다.’¹¹⁰⁾ 베이징은 중국의 수도이자 나라의 중심도시이다. 중국의 정치, 문화, 과학, 교육의 국제교류 중심이며 중국 ‘4대 옛 도시’의 하나이다. 특히 세계적으로 유명한 옛 도시이자 현대적 국제도시이다. 여섯항목의 세계유산을 소유하고 있으며 세계적으로 문화유산이 가장 많은 도시이다. 또한 3000여년의 건설역사와 860여년의 도시건설역사를 지닌 역사문화 도시이다. 여러 역사적 이름난 고적과 인문경관을 보유하고 있다. 베이징은 깊고 오랜 문화의 역사적 축적이 있기 때문에 중국경제발전의 중심은 베이징으로 전이되어 가고 있다. 한 도시의 문화는 문화기호의 표면 형상으로 사람들 마음속에 그 도시에 대한 문화 의상을 보류하게 해야 하며 사람들의 일상생활 속에 침투하여 물리적으로 표현한 정신적 이미지를 통하여 사람들을 인도하여 자기가 살고 있는 도시에 생활에 대해 사고하게 한다. 올림픽을 계기로 베이징 문화건설은 확실하게 중국 도시에 많은 도시문화 공공공간을 가져다주었다. 새로운 공공문화공간은 베이징에 도시 활력을 불어넣었고 중국 도시 공공예술 건설과 발전에 새로운 희망을 가져다 주었다.

3.5.3 공공예술시대의 구상과 전망

‘후기 공공예술시대’는 본 연구에서 연구자가 공공예술시스템 이론을 연구하는 과정중에 서양 현재조각가, 예술건축가의 건축과 조각이 하나로 융합된 예술형태의 창조적 이념의 계시를 받아 생성된 새로운 공공예술 개념이다.

전 세계 일체화 건설은 인류세계의 공동의 목표이다. 일체화의 개념은 여러 개의 서로 독립된 개체가 모종의 방식을 통하여 점차 하나의 완전체를 이루는 과정이다. 일체화 과정은 경제, 정치, 법률과 문화에 연관되며 이는 전체 사회의 융합이고, 정치, 경제, 법률, 사회, 문화의 일종의 전면적인 상호 작용 과정이다. 일체화의 기본 특징은 자원성과 평등성이다. 그 핵심은 상호융합은 하나의 장기적이면 점차 진행하는 과정이며 이 과정 속에서의 제도화와 법률화는 현실일체화의 기본 전제와 보장이다. 경제 융합(Economic Integration) 이론은 연합국에 가입한 나라는 구별적으로 무역의 방패인 상업정책을 감소 혹은 취소하는 것이다. 일반적으로 세계경제통

110) 马钦忠, (2010), 『公共艺术的制度设计与墟市形象塑造美国·澳大利亚』, P115

합이라 하는데 세계 각 나라 경제 사이의 상호 개방하여 상호 연결과 상호적으로 의존하는 유기체를 형성하는 것이다. 경제연맹은 경제일체화의 최종 발전 목표와 최고급 표현형식이다. 즉 후 공공예술시대의 일체화이다. 도시건축과 도시공공시설은 날로 예술형상과 기호표징의 상호 전환으로 나아가며 서로 침투 되고 일정한 조건의 작용 하에 도시 건축과 공공예술은 점차 하나로 융합된다. 공동으로 일종의 공공의식 아래의 새로운 예술도식을 구성한다. 미래 도시 대중에게 하나의 새로운, 예술매력이 넘치는 공공예술 공간을 창조, 도시 대중이 공공예술이 가져다주는 무료 문화 복리를 향수하기 위하여 일상생활 속에서의 참여와 예술적 상호 체험으로 정신적 향수를 가져다준다. 예술로 가득 찬 생태인문환경 속에서 도시 대중이 자연환경에 순응하고 생태환경의 기초 상에서 도시 중 사람을 근본으로 하는 배려를 감수하게 한다. 일체화 후 공공예술시대가 곧 다가올 것이며 미래 도시공공공간의 구상, 순 기능적인, 예술적인 도시요소가 아닌 도시 전체적 구조기능은 예술화로 나아가며 대중은 예술, 평화, 평등, 존엄, 행복, 만족감을 꼭 찬 도시공공공간에 생활하는 것이다.

후기 공공예술시대의 심미와 기능의 일체화 예술형태는 건축체계와 공공 예술체계가 심미와 기능을 하나로 융합시킨 도시 형상이다. 미래 도시건설의 발전추세는 도시 건축체계와 공공예술 체계 두 부분이 융합된 후 공공예술시대이다. “사람들은 환경의 다중적 체험에 대한 심리적 수요가 있다. 즉 환경이 다원적인 내용을 구비하여야 한다. 이는 사람들에게 익숙한 생활방식 이외에 여러 서로 다른가치의 관념이 존재한다는 것을 알려주어 사람들의 생활의 열정과 창조의 욕망을 끌어 오르게 한다. 또한 그들의 시야와 마음을 넓혀준다.”¹¹¹⁾ 후시대를 개념적으로 이해하면 인간, 사물을 구분점으로 혹은 기념비적 사건 이후의 시간과 공간을 말한다.

현대도시의 신속한 발전은 많은 도시 속에 배치한 기능성공공시설, 원림경관, 거리, 심지어 구 도시구역까지 도시발전과 더불어 점차 개진, 도태 된다. 도시는 더 많은 공간을 공공예술에 사용함으로써 더 많은 발전 기회를 얻게 된다. 현대건축가인 Frank Owen Gehry, 현대예술건축가 Santiago Calatrava, 현대조각가 Anish Kapoor 등의 건축과 조각이 상호 전환하는 일체화 공공예술 흥행의 시작은 도시 전체 구조기능을 예술화의 방향으로 이끈다. 스페인의 현대예술건축가인 antiago Calatrava 는 일체화 후 공공예술시대의 대표예술가이다. 그는 세계 가장 유명한, 창의적인 건축가이며 교량구조디자인과 예술 건축에 전념하였다. 그의 중요한 공헌은 그가 제기한 동시대 디자인사고와 실천방식이다. 그의 작품은 건축형식에 대한 일반적인 사고방식을 깨뜨려 더 넓고 깊은 시야로 건축예술의 세계에 대해 이해하

111) 于正伦, (1990), 『城市环境艺术』, 天津科学技术出版社, P19

게 하였다. Calatrava 의 예술건축 이념은 공공건축과 공공예술이 미래 도시건설 속에서의 발전추세와 새로운 사고에 대한 계시이고 미래 도시대중의 동시대 생활공간은 예술로 충만된 세계일 것이다. 그의 작품형식과 특징은 21세기초엽인 오늘에 ‘전형’의 의의가 있고 미래의 도시 일체화 후 공공예술시대에 진입하는 시대적 이정표이다.

Fig 3.14 후기 공공예술시대 도시요소 융합

‘후기 공공예술시대’라고 함은 본 논문의 작가가 공공예술 시스템 이론을 연구하는 과정에서 서양현대조각가, 예술 건축가와 조소가 하나로 하는 예술형태의 창작 이념을 계발하여 생각해낸 새로운 공공예술 개념이다. 후기 공공예술시대는 본 연구의 미래 도시형태의 공공예술요소와 모형의 개념이다. 이는 도시형태의 공공예술 요소의 사회발전 모형이다. 도시의 건축체계와 공공예술체계가 발전과정 속에서 상호 의존, 융합하는 것은 도시 전체형태 발전의 추세이다. 도시 공공예술형태는 문화의 신분으로 도시 환경공간속에 존재하며 심미적 기능과 실용성이 서로 하나가 되어 도시 대중의 공공생활 속으로 침투되는 것이다. 이는 도시사회의 발전이 점차 인류 이상의 최종발전목표와 최고 형식의 후기 공공예술시대에 들어서는 것이다.

모든 도시건설이념 중에 가장 중요한 것은 뚜렷하고 명확하게 도시의 발전목표와 공공예술 건설의 방향을 확인하는 것이다. 서로 다른 도시는 작자 자기의 역사문화가 따른다. 공공예술을 창조하는 도시 공간은 도시 특유의 문화개성과 성질을 표현한다. 이는 도시 공공예술 건설시스템의 중요한 특징이다. 도시 본토문화특성과 문화원소로 도시이미지를 구축, 전개 하는 것은 도시공공예술을 창조하는 주요 미

선이다. 베르탈란피의 일반시스템 이론의 일체성, 관련성, 동태성, 시서성, 목적성 등 특징을 통하여 도시공공예술시스템이론에 대입시켜 도시공공예술체계를 도시건설 순환시스템 속에서 연구하는 것은 본 논문에서 도시공공예술을 연구하는 주요 목적이다. 도시건설순환시스템 속에서 공공예술시스템 특징을 응용하여 도시 공공예술체계의 전체와 요소의 관계를 연구 분석하여 미래 도시 공공예술발전 모식을 구상한다.

도시 공공예술을 더욱 좋은 방향으로 발전시키기 위해서는 Systems Theory의 특징을 공공예술을 연구하는 방법으로 도시이미지 구축하려면 도시를 하나의 방대하고 복잡한 생물체로 보고 연구하여야 한다. 베르탈란피는 생물체의 시스템 이론을 심리학, 사회학, 문화역사학 등에 도입하여 생물학의 유기체개념을 제기하였다. 유기체를 하나의 완전체 혹은 시스템으로 보고 연구하여야 하는 것을 강조하고 그래야만 서로 다른 단계의 조직원리를 발견할 수 있다고 하였다. 이는 베르탈란피의 일반시스템 이론의 사상근원이다. 도시라는 이러한 생물체를 연구하려면 General Systems Theory의 특징을 매개로 도시공공예술시스템에 대입시켜야 한다. 그래야만이 전체 도시건설순환시스템(城市建設循環系統)의 공공예술체계(公共藝術體系)의 요소와 요소, 요소와 시스템의 구조적 관계를 설명할 수 있다. 도시 공공예술시스템이론(公共藝術系統論)은 공공예술시스템의 특징(정체성, 관련성, 동태성, 시서성, 목적성)이 공동으로 시스템 구조이론을 구성하였다. Systems Theory를 매개로 도시건설순환시스템의 공공예술체계를 연구하는 것은 본 연구의 주요목적이다.

IV. 결 론

결론적으로 말하자면 도시건설순환시스템(城市建設循環系統) 속에서 공공예술체계(公共藝術體系)의 건설과 발전은 복잡하면서도 많은 면과 연관되어 있는 하나의 도시 종합적인 관리와 건설공정이다. 특히 중국에서 공공예술의 개념은 정부측면이나 대중의 측면에서 공공예술의 개념에 대한 정의와 인식은 모두 모호하고 혼란스럽다. 이는 도시 발전의 수요를 만족시키지 못하고 사회발전의 속도에도 따라가지 못한다. 현재 중국의 가장 권위적이고 가장 유명한 《사해》(詞海)와 백과전서 《Encyclopedia Britannica》에서도 공예술에 대한 개념과 정의는 수록되어 있지 않다. 이러한 개념의 부 정확함은 현재 중국 도시 공공예술 건설에서의 난처한 상황을 초래하였다. 그 구체적인 표현으로는 공공예술에 대한 발언권리의 결실, 건설법규의 낙후, 정부 관리의 강권, 예술가의 약세, 대중의 참여권한의 소멸, 도시 거주자의 소질교육 결핍, 심미표준 혼란, 희미한 공공의식, 공공공간의 무질서, 공공시설과 예술의 분리 등 사회실제상황의 악렬함, 그리고 중국봉건통치가 낳은 중앙집권제도(중국고대 나라의 정치 조직형태, 봉건 독단주의 중앙집권제도)사상이 도시 건설자로 하여금 도시를 개인의 집으로 여기고 독단적으로 건설하고 폐기하여 거대한 수의 나라와 대중의 많은 재산을 낭비하는 반면 책임이 필요없는 상황을 만들었다. 중국 경제의 신속한 발전과 대중의 물질생활 제고는 필연적으로 작업환경, 생활공간과 영적 생활에 대한 더 높은 수요와 도시 공공공간의 인문환경에 대해 더 많은 기대를 할 것이다. 중국 도시 공공예술발전과 건설은 시급한 상황이다. 또한 현대 중국의 도시발전에 적용하는 완정하고 운영 가능한 도시건설 ‘Percent for Art’ Program 공공예술 관리정책의 수립, 도시공공예술 건립에 법률 수립하여야만 중국공공예술의 건강하고 지속적인 발전을 가져올 수 있다. 도시 공공예술의 건설과 발전에 대하여 정부는 도시건설공공예술 관리정책을 시행하여야 할 뿐만 아니라 공공예술의 정의와 범주, 예술형식의 표현에 대하여 충분히 인식하고 공공예술의 사회적 작용과 의무를 명확히 하여야 한다.

오랜 시간 사람들의 공공예술에 대한 인식과 이해 수준은 단편적이고, 모호하고, 부분적이고 무질서적이다. 예술개발과 이론창조를 거쳐 다음과 같은 개념을 얻었다: “도시건설순환시스템 속에서 건축물외의 모든 도시공공시설은 예술개발과 이론창조를 거쳐 모두 공공예술체계의 일부부이 될 수 있다.” Systems Theory의 정체성, 관련성, 동태성, 시서성과 목적성 등 특징으로 도시공공예술의 체계적인 연구를 진행하고 공공예술시스템 이론의 정체성을 논술하였다. 연구과정 중에 공공예술체계는 도시건설순환시스템의 한 부분이고 인문환경의 중요요소라는 것을 귀납 총결하

였다. 도시 생태환경, 인조환경, 인문환경, 심리환경 등은 공동으로 도시순환시스템을 구성하였다. Systems Theory 아래 맨하튼 도시공공예술의 발전여정과 역사변천을 연구하면서 시카고 도시공공예술형식의 변화발전 과정과 발전형태를 도시공공예술의 성공적인 사례로, 특히 ‘불타는 시카고’ 사건이후의 도시와 공공예술 건설 및 발전여정에 대해 도시공공예술과 대중과의 상호작용 관계의 중요성과 예술체험과 상호 작용을 대중에게 제기 하였다. 그 이유인즉 공공예술작품은 대중의 참여가 없으면 도시 공공공간의 예술작품은 진정으로 공공의식이 있는 공공예술이 아니기 때문이다. 또한 미래 도시발전 속에서 공공예술의 발전 추세에 대하여 ‘공공예술시스템이론’이라는 독창적인 견해와 개념을 제시하였다.

21세기 초엽인 오늘, 사회 경제, 정치와 문화의 발전과 더불어 도시건설과 발전모식은 점차 일체화의 발전단계로 나아가고 있다. 서유럽에서는 유럽경제공동체(European Communities)를 시행하고 있는데 그 목적은 경제와 정치의 일체화이다. 경제상에서 공동시장을 건립하여 유로(€)를 통일하고 정치상에서 원한과 전쟁이 원인을 제거하여 한목소리로 말하는 것이다. 유럽 경제 공동체의 일체화의 특유의 성질과 특징의 계시로 일체화 방식은 대중의 공공생활이 수요에 맞게 발전하게 하는 동시에 도시 대중의 정신세계와 심리수요를 만족시키게 한다. 도시 공공건설 속에서 심미와 기능의 일체화 개념과 사상을 체현함에 있어서 도시건설과 도시 공공시설의 공공예술은 그 예술기호와 예술형태의 표면 특징은 발전 과정 속에서 상호 융합, 상호 전환한다. 미래 도시 새 이미지의 창조, 공동으로 공공의식 아래에서의 예술 신 도식의 창조는 미래 도시 대중에게 하나의 새로운, 예술적 매력이 넘치는 도시 공공예술 환경공간을 제공하는 것이다. 또한 사람을 근본으로 하는 인성화의 디자인 이념을 도시 공공예술 건설 속에 충분히 체현하여 도시 대중이 공공의 복리를 향수하는 동시에 심미와 기능의 일체화, 예술적 매력이 넘치는 도시 생활공간 속에서 생활하게 한다. 미래 도시건설의 발전추세는 도시의 건축체계와 공공예술체계가 하나로 융합되어 심미와 기능이 일체화된 도시발전 방식일 것이다.

중국은 깊고 풍부한 전통문화 역사를 지니고 있다. 현대화사회의 진행과정에서 경제의 신속한 발전은 문화의 진보를 촉진하였다. 중국의 미래는 하나의 새로운 사회 질서의 구축이 필요하여 세계적인 전 세계 일체화의 전면 발전추세에 적응하여야 한다. 중국도시건설순환시스템의 건립은 도시 공공예술시스템이론의 특징(정체성, 관련성, 동태성, 시서성, 목적성)을 응용하여 도시에술체계의 전체와 요소의 관계를 분석, 연구 하여야 한다. 도시 건축과 도시전체공공시설 속성의 공공예술은 미래 도시발전추세 속에서 심미와 기능이 상호 전환하여 하나로 융합될 것이다. 그러므로 도시 건축과 공공예술의 일체화, 심미와 기능의 일체화는 중국 도시 미래발전에 나

아가야 하는 길이다.

한 나라의 문화사업 발전은 정부기관, 경제상황, 사회자원 등 요소가 포함되는데 이러한 여러 요소들이 잘 조합되어 체계적이고 합리적인 작용을 하려면 그 나라의 발전목표에 근거하여 그에 상응한 법률 법규를 설립하여 대중의 감독을 받는, 운영 가능한, 경제와 법률보장을 받는 도시건설 ‘Percent for Art’ Programs을 제정하는 것이다. 미국 공공예술의 훌륭한 발전 방식은 하나의 성숙되고, 유효한 도시건설 ‘Percent for Art’ Programs을 소유하고 있기 때문이다. 미국공공예술 운영시스템은 세계적으로 공인한 제일 성숙되고 전면적인 성공예제이다. 도시공공예술의 건설과 실시에서 구조의 엄밀함, 조례의 뚜렷함, 내용의 풍부함, 강한 작업성이 미국공공예술을 건설하고 안정된 운영 시스템을 구성하였다. 이는 미국정부가 문화 사업 발전이 미국사회에 대한 작용을 중요시하기 때문이다. 만약 중국정부 혹은 그 도시건설 위원회에서 자신의 문화특징과 사회제도에 맞는 도시건설에 상응한 공공예술 관리정책을 제정하고, 도시건설예산에서 1%의 자금을 도시공공예술 건설에 투자한다면 중국 도시 공공예술은 아주 빠르게 발전할 것이다. 중국의 경제는 발전하였고 정치는 개혁하였지만 문화의 발전과 문화의 범주에 속하는 공공예술은 그렇지 않다. 역사적 각도에서 현재 가지고 있는 제도아래 경제의 발전과 정체체제의 개혁과 더불어 도시 공공예술건설은 정부가 대중에게 제공하는 문화적 복리로서 지속적인 발전을 가져 올 것이다. 공공예술은 사회의 발전과 더불어 점차적으로 자신만의 문화특성과 민족특색을 형성 할 것이다.

중국은 세계적으로 영향을 끼친 문명과 발전 역사를 지니고 있다. 또한 중화민족 오천년 시간의 축적된 역사문화는 유구하다. 일찍 원고시대 때부터 민족특색이 있고, 영향력이 깊고, 찬란한 문화 역사를 지니고 있었다. 중국문화는 선명한 민족특색을 지니고 있고 윤리도덕을 중요시하며 유가문화를 숭배한다. 특히 봉건시대로부터 춘추전국시기에 들어서면서부터 동시기 고대 회랍문명과 견줄만한 여러 사상학술유파가 출현하였고 위대한 성취를 이루었다. 그 시기 제자백가[선진 시대의 각종 학술 사상 유파의 총칭]가 생성 되었으며 공자, 노자, 묵자(墨子)를 대표로 3대 사상체계가 백가쟁명(서로 다른 학파들이 자유롭게 논쟁하다.)의 번영한 국면을 형성하였다. 한나라 이후 유가사회가 형성되고, 동한전후의 도교의 흥행과 불교가 전해져 들어오면서 모두 중국문화의 중요 구성요소로 되었다. 중국민족의 문화는 넓고 심오하며 고대에 찬란한 문명을 창조하였으며 끊기지 않고 오늘날까지 전승해 왔다. 근대이후에 서양문화가 명나라시기에 중국에 전해져 들어오면서 청나라 말기 민국초기에 사회에 중요한 영향을 생성하였다. 그 중 서양의 근대과학기술은 중국문화의 진보를 추진하였고 개혁개방이후의 시장경제의 흥행은 중화전통문화와 민주

화를 부흥시켜 현대 사회의 발전추세로 되었다.

중국이 개혁개방정책을 실행 이래 그 변화는 거대하다. 도시현대화건설은 거대한 성과를 이룩하였다. 경제, 정치, 문화와 대중의 생활 또한 심각한 변화를 가져왔는데 사회과학과 인문과학의 발전, 사람과 자연의 조화는 오래 동안 유지 되어왔고 현대적인 중국에 신선한 혈액을 주입하였다. 현대 중국은 사람의 가치, 사람의 생활 수준과 발전적 잠재력에 관심을 가지고 중요시한다. 이러한 변화는 우리가 보는 고층건물, 간단한 수학적 통계가 아니라 가치관 세계관에 대한 변화이다. 오늘날 중국은 새 질서를 재건하고 사회의 조화로운 발전과 중화민족문화의 부흥 및 정치 민주화는 중국사회의 발전추세임을 정확하게 인식하여야 한다. 문화는 현재 중국이 앞으로 발전해 나아가게 촉진하는 중요한 부분이고 개혁개방으로 인한 경제의 신속한 발전은 한 나라의 기초이며 정치는 한 나라의 안정적인 보장이다. 문화는 나라 발전의 영혼이고 경제는 단지 빠른 발전의 표면 특징이다. 중국의 경제, 정치, 사회문화와 사회생활의 전면적인 발전은 중국 도시공공예술발전을 촉진하는 진정한 원동력이다.

본 논문에서는 시종 Systems Theory 시야에서 미시적 각도와 거시적 시야로 도시 건설순환시스템 속에서 시종 도시를 하나의 생물개체로 보고 도시공공예술시스템의 5대 특징을 응용하여 도시공공예술체계의 시스템과 요소 사이의 관계를 분석, 연구하였다. 시종 도시발전역사와 이미지 구축을 주요내용으로 미국, 시카고, 맨하튼 등 도시의 발전역사를 연구 범위로 맨하튼 하이라인파크를 도시순환시스템의 전체적 건설의 성공적이고 전형적인 모범으로 참고하였다. 중국 현 단계 도시 공공예술 건설발전이 직면한 문제점에 근거하여 정부 유관건설부문에서 도시공공예술 관한 관리정책의 설립은 시급한 상황이며, 도시 공공예술 건설에서 직면한 어려움과 관리의 혼란스러운 상황을 규범적으로 관리하여야 한다. 또한 관리상태가 없는 도시 공공예술이 질서적인 건설로 변화 발전하며 중국 도시 공공예술이 건전하고, 안정되고, 지속적 발전을 가져오게 하여야 한다. 도시 건설순환시스템 속에서 건축체계와 공공예술체계가 현재 사회의 신속한 발전의 작용 아래 도시 공공예술 순환발전규율의 요구에 부합되고 미래 도시 공공예술형태의 심미와 기능의 일체화, 후기 공공예술시대를 구상하여 도시건설순환시스템이 공공예술시스템이론 속에서 인류의 발전 규율에 부합되는 지속적인 발전을 가져오게 한다.

참고문헌

단행본(Book)

- [1] 杨·盖尔. (2010). 『人性化的城市』, 中国建筑工业出版社
- [2] 孙振华, (2003), 『公共艺术时代』, 江苏美术出版社
- [3] 王其钧, (2008), 『城市设计』, 北京机械出版社
- [5] 周成璐, (2010), 『公共艺术的逻辑与社会场域』, 复旦大学出版社
- [6] 李瑞君, (2008), 『环境艺术设计十论』, 中国电力出版社
- [7] 马钦忠, (2010), 『公共艺术的制度设计与城市形象塑造』, 学林出版社
- [8] 佛洛依德, (1989), 『梦的解析』, 中国民间文艺出版社
- [9] 凯文·林奇. (2001), 『城市形态』, 华夏出版社
- [10] 何小青, (2013), 『公共艺术与城市空间构建』, 中国建筑工业出版社
- [11] 夏征农, 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社
- [12] 朱伯雄, (1987), 『世界美术史第一卷』, 山东美术出版社
- [13] 黑川纪章, (2004), 『城市设计的思想与手法』, 中国建筑工业出版社
- [14] 夏征农, 陈至立, (2009), 『辞海』, 上海辞书出版社, 第六版
- [15] 夏放, (1984), 『美学简论』, 山东人民出版社
- [16] 李建盛, (2012), 『公共艺术与城市文化』, 北京大学出版社
- [17] 艾伦·泰特, (2005), 『城市公园设计』, 中国建筑工业出版社
- [18] 露德丝·维多丽亚·西罗特, (2006), 『高迪建筑设计作品欣赏』, 特朗格勒画册出版有限公司
- [19] H·H·阿纳森, (1986), 『西方现代艺术史-绘画·雕塑·建筑』, 天津人民美术出版社
- [20] 孙美兰, (1989), 『艺术概论』, 高等教育出版社
- [21] 克莱门特·格林伯格, (2009), 『艺术与文化』, 广西师范大学出版社
- [22] 夏放, (1984), 『美学简论』, 山东人民出版社出版
- [23] 乔治·桑塔亚纳, (1982), 『美感』, 中国社会科学出版社
- [24] 伍学进, (2013), 『城市社区公共空间宜居性研究』, 科学出版社
- [25] 吴昊, (2012), 『城市公共艺术』, 人民美术出版社
- [26] 达纳·塔普林 塞萨·洛苏珊·舍尔德, (2013), 『城市公园反思公共空间与文化差异』, 中国建筑工业出版社
- [27] 兰德尔·梅森玛尔塔·德·拉·托尔, (2002), 『文化的多样性, 冲突与多元共存』, 北京大学出版社
- [28] 冯·贝塔朗菲, (1987), 『一般系统论(基础, 发展和应用)』, 清华大学出版社
- [29] 金观涛, (2005), 『系统的哲学』, 新星出版社

- [30] C·亚历山大 H·奈斯 A·安尼诺 I·金, (2002),《城市设计新理论》, 知识产权出版社
- [31] 武星宽, (2005),《环境艺术设计学》, 武汉理工大学出版社
- [32] 杨贵妮, (2011),《国际公共艺术家论生态走向生态文明的城市》, 上海文艺出版社,
- [33] 佛洛伊德, (1986),《图腾与禁忌》, 中国民间文艺出版社
- [34] 阿诺德·汤因比, (1992),《人类与大地母亲》, 上海人民出版社
- [35] 李建盛, (2012),《公共艺术与城市文化》, 北京大学出版社.
- [36] 夏征农 陈至立, (2009),《辞海》, 上海辞书出版社
- [37] 张道一 廉晓春, (1987),《美在民间》, 北京工艺美术出版社
- [38] 何小青, (2013),《公共艺术与城市空间构建》, 中国建筑工业出版社
- [39] R·E·帕克, (2012),《城市社会学芝加哥学派城市研究》, 商务印书馆
- [40] 贺瀚, (2010),《美术鉴赏》, 西南师范大学出版社
- [41] 齐格蒙特·鲍曼, (2003),《后现代伦理学》, 江苏人民出版社.
- [42] 冯·贝塔朗菲, (1987),《一般系统论(基础, 发展和应用)》, 清华大学出版社
- [43] 林蓝, (2006),《公共艺术的历史观—广东地域公共艺术研究》, 山东美术出版社
- [44] 李瑞君, (2008),《环境艺术设计十论》, 中国电力出版社
- [45] 奥列格·谢苗诺夫, (1987),《墨西哥画家西盖罗斯》, 人民美术出版社
- [46] Harriet F. Senie Sally Webster, (1999),《美国公共艺术评论》, 远流出版事业股份有限公司
- [47] C·亚历山大 S·伊希卡娃 M·西尔弗斯坦 M·雅各布逊 I·菲克斯达尔—金 S·安吉尔, (2002),《建筑模式语言—城镇, 建筑, 构造》, 知识产权出版社
- [48] 武星宽, (2005),《环境艺术设计学》, 武汉理工大学出版社
- [49] 齐康, (1997),《城市环境规划设计与方法》, 中国建筑工业出版社出版
- [50] 郝卫国, (2006),《环境艺术设计概论》, 中国建筑工业出版社
- [51] 林蓝, (2006),《公共艺术的历史观—广东地域公共艺术研究》, 山东美术出版社
- [52] 帕瑞克·纽金斯, (1990),《世界建筑艺术史》, 安徽科学技术出版社
- [53] 黄健敏, (2006),《建筑桂冠—普利茨克建筑大师》, 生活·读书·新知三联书店
- [54] 埃德蒙·N·培根, (2003),《城市设计》, 中国建筑工业出版社出版
- [55] 黄健敏, (2006),《建筑桂冠—普利茨克建筑大师》, 生活·读书·新知三联书店,
- [56] 杨·盖尔. (2010).《人性化的城市》, 中国建筑工业出版社
- [57] 冯·贝塔朗菲, (1987),《一般系统论(基础, 发展和应用)》, 清华大学出版社
- [58] 卡冈, (2008),《艺术形态学》, 上海学林出版社
- [59] 贾方舟, (1994),《走向现代新时期美术论集》, 中国工人出版社
- [60] 李建盛, (2012),《公共艺术与城市文化》, 北京大学出版社
- [61] 王雨田, (1986),《控制论信息论系统科学与哲学》, 中国人民大学出版社
- [62] 贡布里希, (1987),《秩序感装饰艺术的心理学基础》, 浙江摄影出版社
- [63] 佐佐木毅, 金泰昌, (2009),《地球环境与公共性第9卷》, 人民出版社

- [64] 张犇, (2011),『互动性公共空间设计的典范--芝加哥千禧公园皇冠喷泉Crown Fountain的设计特色谈』, 南京艺术学院学报.
- [65] 奥索夫斯基, (1987),『美学基础』, 中国文联出版公司
- [66] 贺瀚, (2010),『美术鉴赏』, 编着西南师范大学出版社
- [67] 李鸽, (2006),『弗兰克·盖里的建筑形态语言创作研究』, 哈尔滨工业大学
- [68] 斯皮罗·科斯托夫, (2005),『城市的形成——历史进程中的城市模式和城市意义』. 中国建筑工业出版社
- [69] 凯文·林奇, (2001),『城市意象』, 华夏出版社
- [70] 杨贵妮, (2011),『国际公共艺术家论生态』, 上海文艺出版社
- [71] 于正伦,(1990),『城市环境艺术』, 天津科学技术出版社
- [72] 马钦忠, (2010),『公共艺术的制度设计与墟市形象塑造美国·澳大利亚』, 学林出版社
- [73] Cher Krause Knight, (2008),『Public Art : Theory, Practice and Populism』, Wiley-Blackwell Publishing,
- [74] Harriet F. Senie, (1992),『Contemporary Public Sculpture:Tradition, Transformation and Controversy』, Oxford University Press
- [75] Malcolm Miles Winchester, (1989),『Art for Public Place:Critical Essays』, School of Art Press
- [76] Wash. Sup. Ct. (1987),『Oral decision in Mason v. State of Washington, No. 87-2-08597-O』, Kinina County
- [77] See, Malcolm Miles, (1997),『Space and City: Public Art and Urban Futures』, Routledge

학위논문(Dissertations or Theses)

- [1] 刘文沛, (2012),『公共艺术运作机制研究』, 上海大学
- [2] 汤和, (2009),『当代公共艺术的互动性研究』, 重庆大学
- [3] 张犇, (2011),『装饰 总第219期』, 清华大学

저널아티클(Periodicals)

- [1] 姜珺, (2008),『创意中国』, 中国出版期刊中心
- [2] 唐晔, (2006),『现代城市公共艺术的功能与设计』, VFDESIGN 第6期
- [3] 孙振华, (2005),『公共艺术的政治学』, 美术研究
- [4] 李军, (2011),『思想的实验与现实的实践—从W.P.A 计划和百分比艺术条例』, 装饰 总219期, 清华大学出版
- [5] 王旭伟, (1999),『效率与公平的法经济学分析』沈阳师范学院学报·社会科学版 第23卷第4期, P21
- [6] 李晓明, (2001),『略论白居易的家园意识』, 华中师范大学学报, 人文社会科学版,

第40卷第6期, P130

- [7] 刘成纪, (2011),『城市作为艺术与城市公共艺术—现代城市公共艺术中美及美学的位置系列谈之』, 中国文化传媒网.
- [8] 公共艺术是美学问题还是社会问题? 南方周末 2013-07 art.china.cn
- [9] 张妍. (2011),『基于系统论的滨海新区城市公共设施形象设计研究』
http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y2059952.aspx.
- [10] 游贵兵, (2012),『基于系统论视野下的现代排球运动战术理论研究』
http://d.wanfangdata.com.cn/Thesis_Y2180068.aspx
- [11] 当代中国城市化进程中的公共艺术发展 news.artxun.com
- [12] 王小云, (2012),『百分比公共艺术政策初探』, 建设论坛<http://www.cnki.net/>
- [13] 潘俊峰, (2007),『公共艺术在当代中国的发展现状与未来瞻望』,艺术随笔
- [14] 张婷, 李素,『关于公共艺术的关联性研究』
<http://www.lwlm.com/yishulunwen/201010/434703.htm>
- [15] 刘艺, (2011),『系统论视野下的行政法治与“服务型政府建设”』, 西南政法大学学报
- [16] <http://baike.baidu.com/subview/711/5066124.htm?fr=aladdin>
- [17] http://baike.baidu.com/link?url=q1uOFDf0c_KC4ODrp6UNhehDC4WSY1CUdBRAMnAeeVwq0SfBTQleWf5tTrrkt3y5

Abstract

A Study on Public Art by Systems Theory

Wenzhi Zhang

(Supervisor Lee, Moungh A)

Dept. Of IT • Design Fusion Program

Graduate School of NID Fusion Technology

Seoul National University of Science and Technology

The role and impact of public art in modern urban culture have become increasingly prominent. Looking at the history of urban construction and development, public art in cities is systematic yet partial; it is systematic yet elemental; it is social sciences, but also humanities.

In this thesis, characteristics of systems theory are used to analyze public art and to interpret the image and substance of the modern city through public art. With the gradual systematic standardization of city development, some cities in China are left with confused and disorganized public facilities. Due to the lack of systematic approach to public art development in many cities in China, public art cannot adapt to the social development needs of modern cities. This thesis will be using the objective and rational characteristics of the systems theory approach as the basis of discussion. Austrian biologist Ludwig Von Bertalanffy's General Systems Theory's main characteristics (unity, relevance, dynamic, timing, purpose) will be placed into the field of urban public art as a framework for research. The government budget system in China should consider the actual situation of the nation's urban development and establish a percentage of urban construction budgets for public art ("Percent for Art" program). This would serve as legal protection as a means to ensure public art development amidst urban development, allowing more cities to get funding for public art projects. Thus, through inductive analysis of domestic and international urban construction of public buildings and art in public facilities, this thesis aims to use the characteristics of the systems theory approach to define the complex urban construction in two parts— one is

the architecture system, the other is the public art system. All urban constructions outside of architecture can be considered part of the public art system through creative development. I hope this thesis can provide a reference for a new concept of public art that adapts to urban construction and urban renovation in China and establish a “Percent for Art” program in China’s city construction regulations. This would enable cities to adapt public art development to be more in line with the needs of today’s public environment, and to create ecological environment, built environment, and social environment as a whole system for enhanced urban growth.

This topic, “Research on Public Art Systems Theory”, aims to study and discuss public art through the process of discovering, analyzing, and resolving the issues surrounding public art development.

The first chapter discusses the origins of public art development through characteristics of systems theory, analyzes domestic and international research on public art, and examines the current issues on this topic. This thesis analyzes cases of successful domestic and international public art to provide reference for constructing public art policies for the future of urban construction in China. This chapter analyzes America’s “Percent for Art” program developed in many states to study the robust relationship between urban development and public art in America. The “Percent for Art” program’s management policy in America is crucial in promoting public art development. An advanced urban society is analyzed as an example to set the scope of the thesis research.

The second chapter discusses systems theory’s origins and concept in depth in order to analyze the urban public art system’s concept, definition, and characteristics through systems theory. The beginning of public art in Europe is revisited to further study its development and to search for a new paradigm of contemporary public art. Successful cases of public art are analyzed in order to provide new concepts of urban development for cities in China. The organic relationship between the public art system and the building system in cities are established.

The third chapter uses systems theory as a medium to analyze the rules of public art development. Characteristics of systems theory are used to construct public art systems theory and to select the evidence and arguments to examine public art system’s unity, relevance, dynamic, timing, and purpose.

This chapter studies the unity of the system of public art by using public art systems theory to analyze the overall public art system and to examine the interdependent and supportive relationship between urban public art construction, the ecological environment, the built environment, and the social environment.

Also explored are the symbiotic relationships between public art and the urban setting, public art and artists, public art and public authority. These relationships further demonstrate that public art is a comprehensive system within the city.

This chapter studies the dynamics of the public art system through various forms of public art such as decorative elements on architecture, indoor public art that becomes outdoor public art, and interactive public art that stimulate community participation.

This chapter also studies the timeline of the public art system. Public art development accompanies urban development. The timing aspect of systems theory is used to investigate how cities began from chaos to organized planning, and how the expansion of public art is benefited from organized urban planning.

The last point of exploration is the purpose of public art. The purpose of this research is to examine, through characteristics of systems theory, how public art conveys the city image, and to envision a structure for public art development in the future.

The fourth chapter concludes this thesis. The concept and definition of public art is emphasized. The important role the “Percent for Art” program plays in steady and sustained development of urban public art is reiterated. This chapter envisions a clear public art system model and structure in Chinese cities in the future.

The originality of this thesis lies on the use of systems science and characteristics of systems theory throughout as a method to examine the circulatory system of public art and urban development in order to emphasize the important role of public art plays in city construction. The urban construction elements- architecture and art in public facilities- are examined both in micro and macro perspectives. Using characteristics of systems theory to construct urban public art systems theory in order to realize better overall urban development, and by exploring the historical context of urban development, the future public art blueprint is reimaged.