NEWS_2

2009 서울아트마켓

Performing Arts Market in Seoul 2009

창작에서 유통까지, 공연예술의 단계별 지원과 협력을 모색하는 서울아트마켓 새로운 시작을 준비하다.

서울아트마켓(Performing Arts Market in Seoul, PAMS)이 지난 10월 12일(월)에 시 작하여, 10월 16일(금)에 성황리에 마쳤습니다. 2009 서울아트마켓은 미국, 캐나다, 영국, 프랑스, 호주, 브라질, 인도, 일본, 중국, 남아프리카 공화국 등 총 45개국 146명의 해외인 사들과 유인촌 문화체육관광부 장관을 비롯한 국내 인사 1,359명이 참가하여 총 1505명의 공연예술 관계자들이 참가, 공연예술의 발전과 활발한 유통에 대해 소통하는 진지한 만남과 자유로운 소통의 장이었습니다.

서울아트마켓은 앞으로도 국내, 해외 전문가들의 긴밀한 만남과 협력을 가능하게 하는 다양 한 네트워킹 프로그램을 마련하여, 공연예술의 활발한 유통을 다각적으로 지원하도록 하겠 습니다. 2010년 서울아트마켓을 기대해주세요.

Working together: Pre-production, production and distribution, PAMS prepares for a new beginning

Running from October 12th (Mon) to 16th (Fri), the Performing Arts Market in Seoul was a great success. The market was attended by a total of 1,505 participants, all of which are employed in the performing arts, including 146 foreign visitors from 45 countries such as the US, Canada, England, France, Australia, Brazil, India, Japan, China and Republic of South Africa, and 1,359 domestic attendees, including Minister of Culture, Sports and Tourism In-chon Yu. The participants engaged in active discussions on the development and distribution of the performing arts, and came to a shared understanding on many pertinent issues.

The Performing Arts Market in Seoul will provide a venue to support the more active distribution of the performing arts, and is preparing networking programs for various future meetings. We look forward to seeing you at Performing Arts Market in Seoul

▶ 새로운 만남의 장

초이스 단체 대표들이 함께 연 2009 서

Opening _ Yong-jae Park, President of the Performing Arts Market in Seoul and representatives of PAMS Choice opened Performing Arts Market in Seoul

개막축하공연 _ 판소리에 대한 관심을 높여준 이

Opening Ceremony performance _ The spotlight on Pansori, a Korean tradition

미팅현장 _ 다양한 만남과 소통이 긴밀하게 이

A venue for meeting _ a place for close interactions and diverse meetings

yjkdance project의 '베케트의 방 Showcase _ Beckett's Room, yjkdance project

작년보다 더 활성화되었다는 평가를

Booth Exhibition _ booths were wellreceived thanks to the more dynamic atmosphere this year

스피드데이팅 _ 짧고도 깊은 1:1만남이 이어진

Speed Dating _ short but meaningful 1:1 meetings

아카데미_ 세밀한 현지상황을 알 수 있던 '월드 Academy _ World Music Academy' and

테마세션 **Theme session** _ (Working Together:

라운드테이블 Round Table _ deep discussions region

● 다채로운 네트워킹의 장 diverse networking

런치미팅 _ 점심시간마저 아까운 네크워킹의 현장 Lunch Meeting _ a time to enjoy net-

팸스나이트 _ 북촌한옥마을에서 홍대 클럽 오백 지 다양한 한국문화와 함께 지새운 밤 PAMS Night _ a night to enjoy diverse

elements of Korean culture, from the traditional Korean houses of Bukchon Hanok village to the clubs near Hoing-ik

폐막 _ 이별의 아쉬움을 하늘도 함께한 비속의

Closing _ an excellent closing ceremony, marked by rain falling from the sky, reflecting the sorrow of farewell

"안성수 픽업 그룹의 '장미'를 인상 깊게 보았습니다. 훌륭한 테크닉과 구성이 뉴욕의 관객들에게도 충분히 어필될 수 있을 것 같아요."

"'Rose' by Sung Soo AHN pickup group was very impressive. I believe that the dancers' excellent technique and performances of and Mr. Ahn's innovative and engaging choreography would appeal to audiences in New York."

마틴 웨슬러 Martin Wechsler 조이스 씨어터 예술감독 Director of Programming Joyce Theater

"그동안 캐나다의 시나르(CINARS)가 세계 공연예술마켓의 선두주자이자 멘토로서 역할을 해왔다고 생각했는데, 이제 시나르가 서울 아트마켓에게 배워야 할 것 같습니다."

"I always thought that CINARS in Canada was a leader and a mentor for the international performing arts market, but now it is time for CINARS to learn from the Performing Arts Market in Seoul."

클로틸드 카디날Clothilde Cardinal
캐나다 당스당스의 공동예술감독 Artistic co-director, Canada DANSE DANSE

- 해외 인사들의 참관 후기

How was Performing Arts Market in Seoul?

-Comments by foreign attendees

"한국은 물론 아시아 음악에 대해 전혀 몰랐는데 이번 기회로 한국음악에 대해 많이 알게 되었어요 한국 전통음악은 세계 월드뮤직시장에 정확한 용어로 소개되지 않고 있는데 '국 악'이라는 한글발음과 용어로 일관되게 소개되었으면 합니다. 나 또한 '국악'이라는 단어와 한국의 전통 음악인들을 이제 알리고 싶습니다."

"I knew nothing about Korean and Asian music, but this opportunity showed me a lot about Korean music. Korean traditional music has been introduced to World music market without an accurate context, so I hope that Korean music will be introduced with consistent Korean pronunciations and terminology, such as "Gugak". I also would like to introduce the word "Gugak" and Korean traditional musicians."

찰리 질렛 Charlie Gillet BBC 월드서비스의 방송 진행자 BBC World Service

"세대와 역사를 넘나들도록 만드는 시간 개념 의 해체, '구두'와 같은 소품으로 작품 메시지 를 전달하도록 만드는, 시적(時的)인 메타포를 지닌 작품입니다. '아버지'(김영필), '어머니' (고수희)등의 배우 캐릭터와 역량도 뛰어납니 다. 번역자막만으로도 충분히 이 작품의 의미 전달이 가능했고, 박근형 연출은 뛰어난 극작 가이자 연출이라 생각합니다."

"It is an excellent work of the performing arts with a poetic metaphor that delivers the message of this work, the deconstruction of the concept of time beyond generations and history, using simple props such as shoes. The characters and performances of the actors and actresses, including the Father (Young Phil KIM) and the Mother (Soo Hee GO) were also excellent. Even the translated subtitles were sufficient for delivering the point of this piece, and I think that Geun Hyeong PARK was an excellent dramatist and producer."

"낮 시간동안에는 국립극장 안에서 팸스 초이스 공식 쇼케이스와 컨퍼런스 세션에 참가하고, 저녁시간 동안에는 대학로의 중소극장, 강남 예술의 전당 등지를 자유롭게 돌아다니며 동일 시즌에 개최되는 축제와 공연들을 관람할 수 있게 하는 팸스 플러스 프로그램이배치되어 한국 공연을 전반적으로 이해하고다양하게 경험하는데 효과적이었습니다. 특히 팸스 초이스 작품 중 정금형의 '7가지 방법' 쇼케이스는 홍대의 작은 연습실에서 이루어졌는데, 일반적인 극장에서 쇼케이스를 소개하는 것과 달리 한국의 아티스트들이 실제로어떤 공간에서 작업하는 지 생생하게 소개해주고 있어서 대단히 인상적이었어요."

"The PAMS programs, which allows people to participate in the official PAMS Choice showcase and conference sessions in the National Theater of Korea during the daytime, and to have free tours of the small and medium size theaters on University Road and of the Seoul Art Center in Gangnam, watching festivals and performances held during the same season, allowed us to gain a broad understanding and diverse experiences of Korean performing arts. In particular, '7 methods' by Gum Hyeong JUNG, from PAMS Choice was performed in a small practice room in Hongik University, and unlike a showcase in a normal theater, this clearly shows how Korean artists actually process their work in a certain space, so it was a very impressive experience to watch."

장 피에르 조르댕 Jean-Pierre Jourdain프랑스 민중극장 예술감독
Artistic director of Theatre
National Populaire

비르베 수티넨 Virve Sutinen 유럽현대공연예술회의 (IETM) 회장 President of the International Contemporary Performing Arts Network (IETM)

"국제회의나 협회 총회를 주관하는 입장에서 주제선정은 매우 어렵고 고민되는 부분인데, 올해 서울아트마켓이 내세운 '창작에서 유통까지'라는 테마세션은 공연예술 분야의 트랜드 와 요구를 반영하고 있는 훌륭한 주제 구성이며, 발제자 선정과 세션 내용을 볼 때 상당한 국제 감각과 정보력을 가진 조직이라 생각합니다."

"The selection of a subject is always difficult and troublesome for the host of an international conference or the general meeting of an association, but the theme session of the Performing Arts Market in Seoul, 'Working Together: Pre-production, Production and Distribution' was an excellent subject that reflects the trend and the demand in the performing arts field, and based on the consideration of presenter selection and session details, I believe that this organization is a group with a considerably cosmopolitan outlook and grounding."

수잔 스톡튼 Susan Stockton 폭스시립공연예술센터 대표 President of Fox Cities Performing Arts Center

테마세션 Theme session

"창작에서 유통까지" "Working Together: pre-production, production, distribution" 올해 서울아트마켓의 가장 큰 변회를 보여주는 테마 세션의 주제는 "창작에서 유통까지"이었습니다. 창작과 유통은 과연 분리될 수 있는가? 창작과 유통은 개별적이며, 순차적인 것인가? 서울아트마켓은 이러한 질문을 시작으로 창작과 유통의 새롭고도 행복한 관계 맺기를 꿈꾸며 창작과 유통 단계에서의 지원제도와 국내외 사례들을 살펴보았습니다. 발제자들의 생각과 함께 고민했던 지점들을 살펴볼까요.

The subject of this year's theme session, which showed the biggest change in the Performing Arts Market in Seoul, was 'Working Together: pre-production, production, distribution,' and dealt with a wide range of questions, such as 'Can creation and distribution be separated?' 'Are creation and distribution distinct and consecutive processes?' From these questions, Performing Arts Market in Seoul took a closer look at domestic and foreign policies to support the processes of creation and distribution, with the hope of deriving favorable relations with creation and distribution. Let's take a look at the considerations and thoughts of some of the debaters.

* 테마세션 - 주제토론 '창작에서 유통까지' Theme session- Theme Forum, "Working Together: pre-production, production, distribution"

2009 대학로 문화 활성화 지원 사업

- 대학로 우수작품 인큐베이팅 프로젝트

2009 project to support the vitalization of culture at Daehangno Incubation Project for Outstanding Performances from Daehangno 대학로 우수작품 인큐베이팅 프로젝트는100개 이상의 소극장이 자리하고 있는 대학로에서 3년 동안 공연된 작품 중 '소극장에서 중극장'으로 업그레이드 될 수 있는 작품을 선정, 지원하는 것을 가장

큰 목적으로 삼고 있습니다. 창작지원의 새로운 모델이죠 새로운 단체에 대한 지원이 아닌, 3년간 검증된 단체에게 다시 기회를 제공하여, 신진의 열정이 다시 한번 살아나게 하는 것이 이 지원사업의 큰 의미입니다.

The Incubating Project for the Best Performances in Daehakro aims to designate and support plays that have been active for 3 years in Daehakro, an area that has more than 100 small theater companies, in order to help these companies make the leap from small theater companies to medium-sized theater companies. The project is a new model for supporting creation. It gives opportunities to theater companies that have been active for 3 years rather than brand new theater companies, so it is fair to say that this support project has a profound significance in terms of revitalizing passions.

- 서울문화재단 공간지원(서울연극센터)팀장, 최중철
- Director /The Seoul Theater Center , Seoul Foundation for Arts and Culture, Joong-chel Choi

차세대 예술가 발굴, 육성프로젝트〈프로젝트 빅보이〉

- 두산아트센터와 서울 프린지페스티벌의 협력

Project Big-Boy, Discovery and Cultivation the Next Generation Artists - Partnership between Doosan Art Center and Seoul Fringe Festival

두산아트센터는 젊은 창작자를 육성하는데 초점을 맞추고, 그 과정 속에서 작품을 발굴하고 레파토리화 시키고, 더 나아가 마케팅을 통

해서 해외까지 진출시키는 것을 목표로 하고 있습니다. '프로젝트 빅보이' 프로젝트도 젊은 신진 아티스트들을 발굴하는데 초점을 맞춰 진행하고 있습니다. 서울프린지페스티벌은 홍대를 중심으로 동시대의 자유로운 창작들에게 기회를 주는 축제입니다. 따라서 '신진예술가 발굴'이라는 측면에서 두산아트센터와 공통분모가 있음을 공유했고, 극장대관, 제작비, 작품 개발(Development)에 대한 지원을 함께 추진하고 있습니다. 현재 이 사업은 진행 중이어서 결과를 말하기는 어렵습니다. 하지만 협력작업을 통해 신진예술가에 대한 현황을 조사하는데 도움이 되었으며, 축제와 함께 협업하여 새로운 방식을 도입하고, 유통 채널 다각화, 신진 작품 선정과정을 시스템화할 수 있는 성과가 있었습니다.

Doosan Art Center is focused on nurturing young creators. During this process, it finds works and adds them to its repertory. In addition, it strives to make inroads into other countries through marketing. 'Project Big-Boy' is focused on discovering young artists. Seoul Fringe Festival is a festival that provides opportunities for free-flowing creation in the contemporary era, from the base of Hong-ik University. In terms of 'discovering young artists,' Doosan Art Center and Seoul Fringe Festival have a common aspect to share, so they are supporting each other when it comes to theater lending, production costs anddevelopment. It is hard to evaluate the results at this point, because the project

is still underway. However, through cooperation, it was very helpful to check the status of young artists, and there have been achievements realized, in that Doosan Art Center has introduced new methods, diversified distribution channels, and systematized the process of designating new art works.

- -두산아트센터, 김요안 & 이수현
- Doosan Art Center, Yo-ahen Kim & Su-hyun Yi

창작 팩토리 단계별 지원을 통한 작품 발굴 시도 The Incubation for Performing Arts - Attempting to discover

works through support at each stage of a project

창작팩토리 제도는 공연 예술의 인큐베이팅 사업과 함께 시작되었습니다. 기존의 지원은 아이디어나 계획을 받아서 지원금을 지원하던 방식이었고 정부 예산 시스템 안에서 단 년 안에 작품을 올려야했었습니다. '창작팩토리'제도는 공연을 창작하는 예술가의 계획과

주기에 맞춰서 단계별로 지원하는 새로운 형태의 지원 방식입니다. 기존 제도가 '저 제도에 서는 얼마나 지원해줄 것이며 뭘 원하느냐'를 생각하게 했다면, 이 제도는 단계를 거쳐가면서 눈에 보이지 않는 제작 파트너를 찾는 등, 좀 더 열려 있는 기능성을 확인하는 점에 주목받고 있습니다.

The 'Creation factory system' has begun with a performance arts incubation project. In traditional support systems, funding was giving after seeing the relevant ideas or plans, and due to the government's budget system, artists needed to provide the works within a short period of time. However, the 'Creation factory system' is a new type of support method that helps artists in a step-by-step manner according to their plans and ideas. The traditional system forced artists to think about how much funds they could get, and what they wanted, but this new system opens wider possibilities to artists, including finding production partners.

- 전국문예회관 팀장, 김현주
- Manager of Planning Team, National Association of Cultural & Art Center, Hyeon-ju Kim

호주의 Development site - 축제 간의 협력을 통한 작품 개발과 유통 Development site in Australia - developand distribute works through cooperation among festivals

MFI Development site'라는 것은 프리 프로덕션과 프로덕션, 쇼케이스까지의 단계를 모두 포괄하는 과정입니다. Development site'는 호주 내의 주요축제들이 함께 협력하여 공동으로 신작을 개

발, 지원, 유통하기 위해 만들어진 것이며 제작단계에서 작품마다 가지고 있는 고유의 리듬이나 템포를 유지하면서 지원합니다. 즉 실제로 공연이 될 때까지 3년에서 5년이 걸리더라도 만들어지는 과정 동안 계속해서 지원을 도모해줄 수 있습니다. 또 이런 과정에서 축제디렉터들이 바뀌기도 합니다. 그렇다고 지원을 중단하지는 않습니다. 그리고 제작 과정 중에도 공연예술시장에서 어떤 일이 일어나고 있는지 동향을 알 수 있도록 돕습니다. 새로운관행이나 차세대 아티스트들과 밀접한 관계를 가질 수 있도록 하며 제작 단계에서 서로 피드백을 주고받고 있습니다.

'MFI Development site' is a process framework that encompasses all of the steps of pre-production, production and showcase. A

'Development site' is made to develop, support and distribute new works through cooperation with major festivals in Australia, and it supports works by sustaining their unique rhythm or tempo in the production phase. In other words, it can support a theatrical work until it is complete, whether it takes 3 years or 5 years. In addition, even if festival directors are changed, the support does not stop. This helps theater producers to understand trends in the performance art market during the process of production. As well, it gives feedback, forming close relations with new customs or next-generation artists.

- -호주 시드니페스티벌 예술감독, 린디 흄
- Festival director, Sydney Festival (Australia), Lindy Hume

스웨덴의 무용지원 정책 Dance support policies in Sweden

스웨덴의 새로운 정부는 국제화에 매우 집중하고 있습니다. 따라서 저희는 작품의 유통, 프로덕션 과정의 국제화를 고민하고 있습니다. 예를 들어 댄스 하우스에서 다른 지역의 색으로 프로덕션을 제작 할수도 있고, 프리젠팅을 각각의 다른 발틱 국가에서도 할수 있다는 차원에서 고민하고 있습니다. 또한 유럽의 다른 국가들 예를 들어, 런던과도 협력하고 있습니다. 또 우리

는 '어떻게 우리가 전체 시스템을 지원 할 수 있을 것인가.' '아티스트를 지원하고 연례적으로 공동 제작을 할 것인가'를 고민합니다. 스웨덴은 매우 작은 국가입니다. 인구도 천만밖에 되지 않습니다. 따라서 한 번의 공동제작이 이루어진다 해도 그것은 매우 큰 성과입니다. 국 제공동제작과 같은 모델은 아티스트들의 이동성을 높이자는 차원에서 매우 중요한 모델이라 생각합니다. 앞서 투어링에 대한 이야기를 하셨는데, 이런것들의 출발점은 결국 모두 예술가에 대한 이동성을 지원한다는 개념같습니다.

The cultural policy of the new government in Sweden is changing its direction to focus on enhancing the quality of support and promoting internationalization. In this regard, Dance Alliance was introduced to increase the number of employed dancers. It is fair to say that it is a job market. It started in 2006 and currently, 61 dancers are employed andwill continue to be employed. Dancers work with choreographers and presenters receiving an annual salary. In addition, we have a residence program, which is an individual program that is held twice a year, and promotes profound discussions with artists. Through this, we learn the needs of artists. By doing this, we can learn who needs support, whether or not a rehearsal is needed, and what kinds of technicians are needed.

- 스웨덴 무용의 집 예술감독, 비르베 수트넨
- Artistic director, House of Dance (Sweden), Virve Sutinen

《Q&A, 질의응답》

오늘 창작과 유통을 연계하는 극장과 아티스트, 지원기관과 예술단체, 축제들 간의 다양한 협업 시례에 대한 발표가 있었습니다. 이미 잘 만들어지고 검증된 작품(finished work)을 여러 공연장이나 축제가 공동으로 초청하는 형태의 협업일 경우, 예산 절감 효과와 이득의 분배(Benefit Sharing)는 안 정적으로 보장됩니다. 그러나 이직 만들어지지 않은 작품에 대한 투자와 지원을 할 경우는 다릅니다. 결과가 좋을 때에는 이득의 분배(Benefit Sharing)가 되지만, 결과가 좋지 않을 경우(제작 완료된 작품 이 예상보다 좋지 않을 경우)에는 나쁜 결과를 협업 파트너와 지원기관들이 나누어 부담하게 될 것입니 다. 그렇다면, 창작 단계 이전에 유통주체와의 협업으로 창작과 유통을 연계하는 지원체계나 협업 시스 템을 마련한다는 것은 위험분담과 관리(risk-tasking)를 함께 한다는 의미가 될 텐데요. 이에 대하여, 기존 경험이 있거나, 의견이 있으시다면 듣고 싶습니다.

There were many cases of collaboration that the panelist mentioned today such as collaboration between the festival and the art center, between artists and the center, and among seven states of Australia. I think it would be a great joy when collaborators share benefits coming out of well-made productions. However, what about risk taking? Do you recall some cases where failed or unexpected results of production brought about problems? If any, how did you overcome such problems of risk taking?

호주 시드니페스티벌 예술감독, 린디 홈: 제가 발표한 Development site라는 것은 사실 리스크를 최소화하기 위해 만들어진 시스템입니다. 과거에는 축제감독이 크리에이티브 팀에게 전권을 넘겨주고 '잘하겠지'라고 낙관하고 기다리고 있는 것이 관행이었습니다. 그렇기 때문에 제작 전 작품일 경우, 사전 선택을 잘하는 것만이 리스크를 최소화하는 방법이었죠. 그러나 이제는 Development site에 참가하는 여러 축제감독들이 우리가 공동으로 선택하고 커미셔닝하는 크리에이티브 팀과의 상호 관계를 계속 맺고 있습니다. 저도 그 디렉터의 한명으로서 작품에 대한 주인의식을 가지고 최대한 선정한 프로젝트들에 애정을 가지고 있습니다. 그래서 프로젝트가 좋은 작품으로 무대에 오를 수 있도록 제작과정 속에서 계속 조언을 해주고 모니터링을 합니다. 또한 예술 감독과 크리에이티브 팀이 대화를 합니다. 리허설을 잘하고 있는지 피드백을 서로 주고받습니다. 문제가 있으면 왜 문제가 생겼고 어떻게 해결할 수 있는지도 함께 의논하고 있습니다. 뒤로 물러나서 문제를 지켜보는 것은 협업과 지원이 아니라고 생각합니다.

Lindy Hume, Sydney Festival (Austraila): I'll talk about minimizing the risks through this process. That should partly be from the development site. I think in previous years, artistic directors have respectfully left the artistic development process to the creative team. And there is in the matter of funding that the project had setbacks and worked itself out. So the original risks are choosing an art team. And now we're much more engaged discussion between the selective creative teams and festivals. So for example, I'm working on the project. Each of the festivals takes, I guess, the ownership of projects on the hehalf of the MFI. So the artistic director of each of the festivals has a direct connection to indeed entire festival machinery and has direct connection with developing network. So I would have a long conversation with artistic directors and people who are creators of the work. On the way, I'm invited to rehearsals and would give feedback. I'm a director myself. And many of the artistic directors at festivals have background as an artist in some way. So the artistic process is incredibly familiar to us. So the thing that went wrong really is, wildly wrong is when we step back and allow the creative team just to run for quite a long period without that touches the bases of presenters.

스웨덴 무용의 집 예술감독, 비르베 수트넨: 사실 리스크라는 것은 완전히 없앨 수 없습니다. 예술은 창조의 작업이고 창조적 문화산업이기 때문에 당연히 리스크를 수반합니다. 우리가 인큐베이터로서 역할을 하고 이런 혁신을 계속해 나간다면 당연히 우리가 리스크를 부담할 마음이 있어야 하고 리스크를 업고 갈 준비가 되어 있어야 합니다. 우리는 프로듀서로서, 지원하는 기관으로서 리스크를 분석하고 관리할 필요가 있다고 생각합니다. 모든 리스크를 아티스트가 혼자 지지 않도록 하는 것이 이 협업의 핵심입니다. 그렇게 우리는 그들이 더 혁신할 수 있도록 도와야 하는 것입니다.

Virve Sutinen, The House of Dance (Sweden): I don't think that risks can be totally taken away from our business either. I mean, I think as long as we are working with the creative sector, there are always risks involved. I think it should be that we can keep on being an innovative cultural practice. We have to take risks. We have to actually invest in risks. We have to learn to say that it's part of our business. These are also done in business. But we are somehow even safer than the commercial business sometimes. We ought to not faking that. We have that in our activities for risk-taking. We absolutely need it. But I think it also is a responsibility of art institutions, and producers to evaluate those risks. No one can do but us so that we are the ones who are takers. We need to stand behind the artists if they go wrong.

* 테마세션 - 북미유통네트워크 Forum: Distribution Network in North America

NPN Fund : 네트워크를 통한 창작과 유통 사례 NPN Funds : Case Studies of Pre-production, Production, and Distribution

NPN 공연 네트워크는 1985년에 설립되었으며 현재 뉴올리언즈에 본부를 두고 있습니다. 예술가를 포함한 문화, 예술 단체로 구성되어 있고 미국 내 현대 공연예술과 시각예술 부문의 신잭(New Work) 창작을 지원하는 프리젠터 기관들의 네트워크라고 할 수 있습니다.

The National Performance Network (NPN) was founded in 1985 as a project of Dance Theater Workshop in New York City and is now based in New Orleans. A group of diverse cultural organizers, including artists, NPN creates partnerships and provides leadership that enables the practice and public experience of the contemporary performing and visual arts in the U.S

Over the past four years NPN has assessed what new strategies can be used to address the gap in support in what is, essentially, the production phase of a new work. At our Annual and Regional Meetings and during our strategic planning process, we asked artists,

Partners and colleagues, "What are the gaps in support for touring artists?" If the creation of a new work is seen as a continuum, Idea $\ \ \$ Research $\ \ \ \$ Formulate $\ \ \ \ \$ Commission $\ \ \ \ \$ Create $\ \ \ \ \$ Produce $\ \ \ \ \$ Premiere $\ \ \ \ \ \$ Promiere, the creative development phase. Next spring, NPN will launch the pilot phase of the NPN Forth Subsidy Fund which will support the creative development phase of newly commissioned works.

The outcome we intend for the Forth Subsidy Fund is excellent new work that has enough resources and time to fully realize its potential and have a life beyond the premiere.

- 미국공연네트워크(NPN, National Performance Network) 대표, 엠케이 웨그먼
- MK Wegmann, CEO, National Performance Network(NPN), (USA)

조이스 씨어터의 A.W.A.R.D. Show! 함께하는 예술가 그리고 관객 The Joyce Theater's A.W.A.R.D. Show! Engaging Artists and Audiences

조이스 씨어터는 지난 4년 동안 'A.W.A.R.D Show!'를 진행하고 있습니다. 쇼케이스로 소개되는 공연 중 관객들의 심사와 선정으로 베스트 쇼를 추천하고 최종 우승 팀이 상금(제작비 지원)을 받고 조이스씨어터에서 공연할 기회를 얻는 것입니다. 'A.W.A.R.D'는

Artists With Audiences Responding to Dance를 뜻합니다. 저희 'A.W.A.R.D Show!' 의 기본적인 목표는 신작을 만들고 그를 통한 실험 및 탐색을 하고자 하는것입니다. 그래서 설립되었고 이 방식은 청중과 관객이 신작과 열린 대화를 할 수 있도록 하고 있습니다. 이 프로그램에서는 공연에 대해 관객들이 권리를 가지고 투명한 절차를 통해 의견이 반영될 수 있도록 지원하고 있습니다. 'A.W.A.R.D Show!' 는 조이스씨어터를 시작으로 시카고, 필라 델피아 시애틀에서도 열리고 있습니다. 향후에는 더 많은 도시에서 개최할 예정이며, 장기

적으로는 국제적인 프로그램으로 전면 확대할 예정입니다.

For the past four years, The Joyce Theater has presented 'The A.W.A.R.D. Show!'. The A.W.A.R.D. Show! mimics its structure by having the audience vote for the best performances, and the winners receive prize money. The potential prize money attracts the dance companies, and the populist and competitive nature of the event attracts audience members.

The acronym of the title stands for Artists With Audiences Responding to Dance. An environment is created in which working

artists can engage in an open dialogue with the audience about the work presented. Ms. Pulvermacher explains that "The idea is that, by declaring out loud and upfront that audiences for The A.W.A.R.D. Show! are charged with the rights and the responsibility to make qualitative choices about what they see, the selection process becomes transparent and hopefully encourages honesty.In the current year, The A.W.A.R.D. Show! is taking place in New York, Chicago, Philadelphia and Seattle.

Future plans for The A.W.A.R.D. Show! include bringing this exciting program to more cities.

- 미국 조이스 씨어터(Joyce Theater) 프로그램 감독, 마틴 웨슬러
- Martin Wechsler, Director of Programming, The Joyce Theater, (USA)

'북미 유통 네트워크' 에 관한 지역 포럼 Forum, an area-specific forum on 'Distribution Network in North America'

당스당스(Danse Danse)는 몬트리올에 있는 비영리 단체 입니다. 창작 개발에 목적이 있으며 국내외 우수 작품들을 소개하고 안무 발 전을 위해, 공동 프로덕션, 기술 레지던시 등을 지원합니다. 캔댄스 (CanDance) 네트워크는 무용계 및 그 시장과 함께 그들의 작품을

지원하는 캐나다 전역의 전문 무용 프리젠팅 지원 협회입니다. 31개의 회원 단체들이 있으

며 회원 단체는 90석에서 2900석 규모의 극장을 운영하는 프리젠터들입니다. 캔댄스 네트워크 회원들은 정보 공유와 열린 소통을 통해 적극적으로 파트너십 기회를 찾습니다. 이외에도 많은 네트워크가 성장했는데 그 중하나가 '퀘벡 도로에서 춤을'입니다. 여러 지역에서 모방하면서 '언틸 뉴 댄스'라는 조직도생겼습니다. 이런 네트워크가 중심에서 분산된 것은 혁명이라고 볼 수 있습니다. 대도시에서만 가능한 것이 아니라 작은 도시에서도 가능하다는 것을 보여주는 것이죠.

The Danse Danse is a non-profit organization whose aim is to promote the growth and visibility of dance, in contemporary dance, both

in new creations and in repertoire works. In terms of creative support, Danse Danse offers for Quebec and Canadian choreographers financial support through commissions, co-productions or technical residencies, thus providing increased access to the venue and facilitating pre-production.

The CanDance Network is an association of specialized dance presenting organizations across Canada that serves dance presenters' needs, and supports their work with the dance community and its marketplace. CanDance currently has 31 member organizations across Canada. Members operate theatres or work in facilities having from 90 to 2900 seats. The network is also inclusive in its approach to expanding itself and welcoming new members. Besides the national Candance Network, another regional network has developed and grown in the past few years. This network is called "La Danse sur les routes du Quebec" (namely "Dance on the roads of Quebec"). The operating of this particular network is now copied in other provinces such as British-Columbia with a network called "Made in B.C.". This network has been a little bit of a revolution since it has decentralized the presentation of dance outside of the large centers. Now, dance presentation was not only available to the large cities but to the smaller centers in the province of Quebec.

- 캐나다 당스당스(DANSE DANSE) 공동 예술 및 행정 감독, 클로틸드 카디날
- Clothilde Cardinal, Artistic and General Co-director, Danse Danse, (CANADA)

《Q&A, 질의응답 》

플란드에서는 한 공연팀이 여러 공연장이나 축제를 투어 하는 것을 지양합니다. 예를 들어 우리 축제의 프로그램이 다른 축제와 비슷하면 안 된다는 생각이 일반적입니다. 오늘 발제의 내용처럼, 프리 젠터들이 협력하여 여러 축제들이 프로그램을 공유하고 초청 비용을 분담하면 좋을 것 같다는 생각도 듭니다. 예산 측면에서는 도움이 될 수 있겠지요. 그러나 단 하나만의 공연이 아니라 3,4개의 공연이 여러 축제에서 함께 프로그램 된다고 하면, 축제 간 차별성이 없어질 거라 생각됩니다. 저는 풀란드 관 객에게 같은 극단의 작품만을 소개하는 것은 좋지 않다고 생각하는데, 각 국가에서 작품의 공유로 축제 나, 공연장의 개벌적 정체성, 특성에 대한 문제가 대두된 적이 있었는지 궁금합니다.

I have a question about the identity issue. I'm Laj Casca. I work for the cultural center. I just think that it's almost impossible to organize a company. Companies are performing various values. But, at the same time, we are very careful that these will not the same group of companies touring. So for example, I'm not interested in the situation when our festival has program that, let's say, 50% alike to other festival. However, it will be very useful to share the cost and we are looking forward to this opportunity. I would be much more willing in my country to share the cost inco-premieres. And then, we are having the same show to appear in the program, one show. Do you know what I mean, like three or four appearing in the program in our festival. We try to be different from each other and pursue a different formula. And also because of the imitation, it would be a shame to show the same company. So this issue of identity is ever addressed or it's not a worry at all?

미국공연네트워크(NPN, National Performance Network) 대표, 엠케이 웨그먼: 미국은 지역이 넓고 거리가 멀어서 경우가 다릅니다. 프리미어 공연의 경우는 더욱 다르지요. NPN의 창작 펀드에서는 20-25개의 신작을 지원하고 있습니다. 좀 다른 케이스인 것 같습니다. 이 경우 프리젠터들의 신작 지원을 위한 공동 커미션이 필요합니다. 이것은 아티스트들에게 굉장히 도움이 됩니다. 작품의 수명을 길게 가져갈 수 있는 효과가 있죠. 1년만 하고 그만두는 것이 아니라 공동 커미션을 통해 작품의 수명이 연장되고, 많은 관객과 만날 수 있습니다. 아시다시피 미국은 매우 넓습니다. 예를 들어 마이에 미와 시애들은 매우 다릅니다. 비평가, 관객 모두 전혀 다른 지역과 문화 속에 있기 때문에 각각의 관점을 가지고 있습니다.

MK Wegmann (NPN): Well, it's actually coming up that way in the United States possible because of the geographic distances and the sizes. I think also there is a little bit from discipline to discipline in theater for example, the idea of having the premiere and for the glory it goes with premiering a work, it's more of a standard than in dance. And in our Creation Fund, we support 22-25 new pieces by 22-25 different artists each year, and so it's not so much a case that requires only two commissioners, co-commissioners. Sometimes, it has three or four but we say it's the benefit to the artists and to the work that has a long life and not that the artist makes the work and it premieres and performs but maybe once or twice more. And they have to move on and make another work and that work dies. That has actually resulted in a less-strong work being created because the artist gets on sort of a creation treadmill because someone is always looking for something new. So I think that there is difference in geography contributes to that because something happening in Miami and something happening in Seattle is so far apart. So it's just in a geographic sense, the audiences and the critics and artists, it's like being in a totally different place. So you don't have the same kind of competition. But that's a kind of the identity issue. But each of our members has their distinct point of view in their programming.

□국 조이스 씨어터(Joyce Theater) 프로그램 감독, 마틴 웨슬러: 뉴욕은 극장도 많고, 프리젠터들도 많습니다. 뉴욕 내에서는 일종의 룰이 있습니다. 한 극장에서 공연을 하면 다른 극장에서는 그 공연은 못하게 하는 법이 있습니다. 물론 예외가 있기도 합니다. 조금 화가 날 때는 다른 도시에서 초청한 컴퍼니가 또 다른 공연장이나 지역에서 공연을 할 수 없다고 계약서에 명시하는 경우입니다. 문화도 다르고 관객도 다른데, 3000마일이나 떨어져 있는 곳에서는 놀랄 수도 있는 일입니다.

Martin Wechsler (Joyce Theater): I would add but in New York City where there are many theaters and many presenters. There is a rule that if a particular company is performing in a theater, it would not be allowed to be performing at another theater within a region within a certain time period. And sometimes we make exceptions to that rule to accommodate the artists perhaps with different programs. And I get very angry when I hear from my colleagues in other cities, let's say that they will not allow a company to perform anywhere else in either in the United States or even in North America as part of their engagement because it's a completely different audience and a completely different circumstance performing in another city, performing in a city that's 500, 1000, 3000 miles away. Some of the directors at various festivals feel a very different way. They make deals like making the only appearance of a certain company in North America or in the United States. But I feel very strongly against that.

당스당스(DANSE DANSE) 공통 예술 및 행정 감독 클로드 카디날: 토론하고 싶은 총동을 느 꼈습니다. 저도 고민 중입니다. 캐나다에서는 사실 지리적인 것이 가장 도전 과제입니다. 캐나다는 세계에서 매우 큰 국가 중하나지만, 인구는 적습니다. 이것이 우리에게는 큰 도전과제입니다. 모든 곳이 굉장히 멉니다. 캐나다 내에서도 국내 투어도 커버해야 합니다. 게다가 경제 불황이기 때문에 축제들은 협력을 해야 합니다. 그래서 저희는 축제 감독에게 런치 미팅을 주선합니다. 1년 동안 5차례 축제 감독들 간에 런치미팅을 하며 서로 작품을 공유하게 합니다. 축제 간 100마일 이상씩 떨어져 있기 때문에 축제마다 관객들은 전혀 다르고 따라서 문제가 없습니다. 그러나 프리젠터들이 문제죠. 사실 프리젠터들은 아티스트들이 최대한 공연을 할 수 있도록 기회를 마련해 주는 것이 임무입니다. 예를 들어 토론토에 있는 한 축제에서 공연팀이 축제 전 후에 같은 지역에서 공연을 하도록 해서 문제가 되었던 적이 있습니다. 관객들이 겹쳤기 때문에 할인쿠폰을 제공했고, 그로인해 수입이 줄어들어 문제가 된거죠. 저는 이 문제를 두고 이것이 예술가의 문제인지 관객의 문제인지 프리젠터들의 이기심이 문제인지 문고 싶습니다.

Clothilde Cardinal (Danse Danse): Can I answer? In this century, I think, from my point of view, to have a world premier is not any more important. In Canada, according to the number that anybody gave money efficiently is 7%. Simply room for enumeration. You have to move a lot. You have to take care of the media and other things. But working in the network and working with other presenters within your areas, you have certainly room for exchange doing more miles like a tour. In Canada, we do host a foreigner company; I'm working on their behalf calling my colleagues to let them know that I'm going to New York, to let them know to have this company a better tour. So for the question of identity, now we have to make places for artists. In this world, it's really important to put them connected. But I see the difficulty in selling tickets.

2009 서울아트마켓의 첫날은 아카데미의 날이었습니다. 올해 서울아트마켓의 포커스가

'북미지역'과 '월드뮤직'이었던 만큼 여기에 집중한 아카데미가 열렸는데요, 어떤 이야기를 들을 수 있었는지 살펴볼까요?

The first day of PAMS 2009 was for academies.

The academies about 'North America' and 'World Music', as the main focuses of this year, were held.

Let's have a look at what they were talking about, shall we?

1. 유럽 월드뮤직 페스티벌 순회

- 유럽월드뮤직축제포럼 이사, 패트릭 드 크루트 (벨기에)

The World Wide Music Festival Circuit in Europe

 Patrick de Groote, Delegates Director, EFWMF (BELGIUM)

유럽의 월드뮤직축제는 실로 다양합니다. 이런 중에 공연할 무대를 선택하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 저는 극히 주관적으로 대략적인 구분을 지어 이해를 돕고자 합니다.

〈유럽 월드뮤직 페스티벌에 접근할 때 고려할 점 10가지〉

- 1) 당신이 특별하고 실력이 있는지 확인하자 : 좋은 음악과 함께 자신의 정체성 고찰
- 2) 어디로 갈지 알아보자: 정보를 수집하고 목표로 할 축제로 선택과 집중
- 3) 미래의 파트너를 알자: 목표한 축제가 어떤 프로그램을 가지고 있는지 공부
- 4) 네트워킹 만세 : 박람회나 공연예술마켓 등을 통해 튼튼한 네트워킹을 형성
- 5) 잘 작성되고 포괄적인 자료 : 주최측에게 자신의 명확하고 솔직한 소개 자료를 전달
- 6) 들려주고 보여주자 : 스튜디오 녹음 자료와 라이브 비디오 등을 제공해 자신의 수준을 축제나 극장에서 확인할 수 있게
- 7) 실용적이고 현실적이 되자 : 주최측에게 실제적인 요구사항과 현실적인 예산을 제시
- 8) 유연해지자 : 축제의 특징에 따라 자신의 공연을 맞춰가는 유연함 필요
- 9) 지원을 받자 : 자신이 받을 수 있는 지원금을 확인
- 10) 중장기적으로 생각하자 : 황급히 공연을 진행하는 것보다 충분한 준비 후에 진출 필요

<How to prepare World Music Festivals in Europe>

- 1) Make sure you are unique and good: without good music and a identifiable profile you are lost.
- 2) Find out where to go: Get informed, make a comprehensive selection of festivals to target and work hard on these.
- 3) Get to know your future partners: Find out about the festivals you are approaching.
- 4) Networking works: Trade-fairs and events can help you build a stronger networking position.
- 5) Good and comprehensive material: A short biography, some information on the music and culture, give a honest positioning of the artist in the landscape.
- 6) Hear and See: Studio-material should be accompanied by live video-footage to give a better idea of the bands quality on stage.
- 7) Be practical and realistic too: organisers will need to know what you ask for. Choose a specific time-period, choose a region that can be easily travelled. Make a budget that will hold.
- 8) Be flexible: Try to adapt, even it means changing your perfect set.
- 9) Strengthen your support: check out financial support from your side, the festival will do from his.
- 10) Think mid- and long term: Better to be well prepared and to find a good tour without too many day-offs in 2011, than to speed for 2010 and come back with little result and no follow-up for coming years.

진행사항들도 신경을 써야 합니다.

2. 영국의 월드뮤직

- 루츠 어라운드 더 월드 대표, 마크 링우드 (영국)

World Music in the United Kingdom

- Mark Ringwood, President, Roots around the World (UK)

영국은 월드뮤직으로 진출하는 데 유리한 곳입니다. 영국은 다양한 음악에 관심과 포용력을 가지고 있으며, 많은 아트센터와 네트워크, 기관이 있습니다. 50석에서 2000석까지 다양한크기의 공연장이 존재하며 다양한 기관이 존재하며, 2000여개의 크고 작은 축제가 열리는 등 진출할 수 채널은 다양합니다.

영국에서 British, FROOTS, British Press와 같은 지면매체, BBC Radio 4, 5, 6와 같은 방송매체를 활용해 자신을 홍보할 수 있습니다. 영국에 유학 온 한국 학생들에게 관람료를 할인함으로서 더 많은 관심을 갖게 할 수도 있습니다. 또한 런던에 있는 한국문화센터나 비지팅 아츠(Visiting Arts 영국 문화예술 국제교류 기관)에서 도움을 받을 수 있습니다. 바비칸, 월 매트 페스티벌, 뷰티풀 데이즈 페스티벌 등이 월드뮤직이 진출하기 좋은 예입니다. 그리고 워킹비자, 외국연예인세금, 부가세, 송금, 에이전트와의 관계 등 세세한 절차와

In England, there is easy access to advanced opportunities for World Music. British listeners have a fierce interest in diverse types of music, and open minds. What's more, England has many art centers, networks, and related institutions, including theaters and concert halls with capacities ranging from 50 to 2000 seats. Thanks to the 2000 small and large festivals that take place in the country, there are many channels for entry. In England, it is easy to self-promote, through magazines such as British, fR00TS, British Press and media such as BBC Radio 4, 5, and 6. In addition, discounted ticket prices can attract the interest of Korean students studying in England, and the Korea Culture Center in London and Visiting Arts, an institution for the international exchange of British art and culture can provide support. Barbican, Will Matt festival, and the Beautiful Days Festival can be a good example of places to advance World Music. It also is very important to check the procedures for working visas, taxes forforeign celebrities, additional taxes, remittances and agents.

* 아카데미 - 북미공연예술현황 Academy-North American performing arts market

1. 미국의 프리젠팅 환경

- : 대학 공연장 및 타 프리젠팅 기회
- 열바부에나예술센터 선임디렉터, 켄 포스터 (미국)

The presenting environment in the United States: University presenting and other opportunities

- Ken Foster, Executive Director, Yerba Buena Center for the Arts (USA)

미국은 굉장히 큰 나라이기에 프린젠팅 커뮤니티도 상당히 큽니다. 미국은 다양하면서도 분산되어 있어서 진출에 어려움이 있을 수 있습니다. 한 곳, 한 부처에서 정보를 취합해서 전달하는 것이 어려우며 프리젠팅 규모와 예산도 다릅니다. 또한 각 예술기관들, 프리젠팅 기관들은 특정한 예술관이 있기에 자신의 작품이 훌륭해도 기관의 관심이 없을 수도 있습니다. 어디에 있는지, 규모가 어떤지, 예술관은 어떤지 알아내는 것이 우선입니다. 매년 뉴욕에서 1월에 열리는 APAP에 오면 적절한 정보취합이 가능합니다. 주 기관, 지역기관을 찾아가거나, 주 컨소시엄을 찾아갈 수도 있습니다. 미국 프리젠팅 그룹 중 큰 집단은 대학공연장입니다. 프리젠터 네트워크를 만날 수도 있고 대학공연장들을 통해 미국 전역 투어를 하게 될 수 있습니다. 대학공연자는 연 3~40개의 공연을 하고, 세계적인 예술가를 초청하기도 합니다. 예산도 많고, 다양한 공연프로그램에 투자할 수 있습니다. 지역사회의 문화적인 다양성을 목적으로 하기 때문에 현대적, 전통적 광범위한 프로그램을 구성합니다. 한미 공연네트워크를 활용할 수도 있습니다. 미국시장 진출을 위해서 굉장히 많은 노력이 필요하지만 다양한 기관이 존재하기에, 일단 알아내고 나면 많은 기회가 열려 있습니다.

The US is a huge country, so the scale of the presenting community is very big. However, the US is quite diverse, which presents difficulties in terms of advancing in the market. It is very hard to gather information from each part of the US, and event scales and budgets can of course vary widely. In addition, each art institution and presenting institution has its own viewpoint on art, so even when a work is very good a particular institution may not take any interest. So the first thing we have to do is to understand location, scale, and viewpoint on art. APAP is hosted in January in New York each year, so we can gather useful information if we participate. It is also good to visit state institutions, local institutions or state consortiums. The largest venues among the US presenting groups are the performance centers in universities.

Through performance centers in universities, it is possible to find a presenter network, or plan a national tour. Performers in universities play 3~40 performances annually, and invite world-renowned artists. They often have large budgets, and can invest in a range of performances. The aim is culture diversification in local communities, so various programs are supported, including modern and traditional plays. We can utilize a Korea-US performance network. Efforts should be focused on tapping into the US, but there are diverse institutions, so if we look we can find many opportunities out there.

2. 캐나다 공연예술시장에 대한 이해와 전략적 진출

- 시나르 창시자 및 대표, 알렝 빠레 (캐나다)

North America Performing Arts Market: Canada

- Alain Paré, Founder and CEO, CINARS (CANADA)

3. 캐나다 공연 에이전시의 중요성과 역할

- 래티튜드45 아츠 프로모션 대표, 바바라 스케일즈 (캐나다)

Importance and Role of the Agent

- Barbara Scales, President, Latitude 45 Arts Promotion (CANADA)

캐나다는 캐나다 예술위원회가 생기면서 적극적으로 지원을 해왔습니다. 이러한 정부 조직덕분에 창의적인 예술활동이 가능했으며 특히 연극은 인기가 가장 높습니다. 2007년 2008년 2천만 건 이상의 문화활동이 있었습니다. 캐나다의 신흥예술인의 활동도 활발하며, 가장 역동적인 공연은 주로 퀘벡과 오타와주에서 이루어 졌습니다. 현재는 보수적인 정부 때문에 통계의 예산이 많이 삭감되어, 90%는 정부의 지원을 받고 나머지는 티켓수입이나 민간으로부터 지원받습니다. 민간공연의 경우, 기업 등의 후원을 받고 있습니다. 연방정부차원에서는 캐나다 예술위원회는 예술가와 예술단체를 직접 지원합니다. 퀘백예술자원회는 예술가 뿐 아니라 창작활동도 지원합니다. 시나르는 다양한 정부차원의 지원을 받지만, 어떤 정치적 동맹을 맺지 않는 서비스 기관입니다. 실용적이고 전문적인 집단으로 공연수출을 장려하며, 외국의 공연단체들에게 제공하는 다양한 서비스를 제공하기도 합니다. 여러 가지 프로젝트를 진행하고 있으면서 조정자역할을 맡고 대내외적으로 우리의 경험을 통해 상담자 역할을 합니다. 해외시장에 관심을 가지신 분들께 조언을 드리자면, 출신지와 상관없이 양질의 공연이라면 어디서든 공연할 수 있습니다. 그래서 잠재적인 시장을 알아내고, 접근할 수 있는 좋은 기획이 필요합니다. 많은 해외진출에는 노하우가 필요합니다.

As the Canadian art committee has introduced, Canada provides positive support for the arts. Thanks to the Canada art committee, creative art activities are possible and especially plays are in spotlight. There were more than 2000 cultural activities in 2007 and 2008. The activities of new artists are vigorousand most active in Quebec and Ottawa. Now, due to cuts by the conservative government, the budget has decreased significantly: 90% comes from government supports and the rest comes from ticket fees orprivate supports. At the federal government level, the Canada Council supports artists and art associations directly. CINAR (Commerce International des arts de la scene) is getting various supports from the government, but does not have any political connections. It provides various services to foreign performers by supporting the export of plays as a professional group. It is also making progress various projects and plays the role of moderator and consultant, with a vast amount of experience, both domestic and international. For people who are interested in foreign markets, you can show your work anywhere if its quality is high, regardless of your background. In this regard, it is necessary to find potential markets and strategies to access. Know-how is a must when it comes to advancing into foreign market.

래티튜드 45를 창립한 이유는 좋은 예술가들을 보여주기 위해, 공유하기 위해 시작했습니다. 예술을 사람들이 갈망하는 제품으로 만들려는 욕구가 있었어요. 우리는 국제적인 비전을 가지고, 캐나다 예술가들과 많은 작업을 합니다. 예술가와 직접 관계를 맺고, 관리하죠. 우리가 중개인으로서 프리젠터에게 서비스를 제공합니다. 아티스트에 대한 기본정보와 공연장 규모, 공연기간, 지역의 특성 등을 파악해 전달하며, 단순히 프리젠팅 뿐 아니라, 관객들이 예술가를 더 많이 이해하도록 돕습니다. 또 아티스트가해외에서 장거리로 이동할 때는 다른 지역으로 투어를 연계해 경비절감 및 체력소모에 도움을 주고, 홍보와 마케팅도 진행합니다. 투어공연에는 지원금이 중요한데요, 예술가를 발굴하기 위해서 개인, 회사, 재단, 국가 차원의 지원금을 받을 수 있습니다. 대부분의 공연이 투어의 형식이기 때문에 네트워크가 매우 중요한데, 북미는 네트워크가 굉장히 많습니다. 캐나다도 많은 국제적인 단체들이 많고, 라틴아메리카에서는 LA LED라는 네트워킹도 있습니다. 아트마켓은 어마어마한 사람들이 모이기 때문에 알게모르게 많은 네트워킹이 이루어지는 곳입니다.

미국과 캐나다 간의 차이에 대해 간략하게 말하자면 미국은 기획사의 수수료가 높고 경제적 악화로 지원이 적은 대신 많은 관객 수요가 있는 기회의 땅이라 할 수 있고 캐나다는 정부로부터 지원금을 받을 수 있으며 축제를 통해 진출하는 것이 용이한 편이라 할 수 있습니다.

Latitude 45 was founded to provide and share good artists. There was a desire to make art as a product that people admire. We have an international vision, and work with Canadian artists. We have forged relationships with artists, and have managed them. As an intermediary, we provide services to presenters. We check and provide basic information on artists, the scale of playhouses, the periods of performance, and the characteristics of each place. In addition, we are making every effort to enable audiences to understand artists: it is not just giving a presentation. What's more, when an artist works in foreign countries, we provide the service of connecting them to tours in other regions to save costs; protect the artist's health and support promotion and marketing. Funding is very important for touring performances. To find artists, it is possible to get individual, corporate, foundation and government-level supports. Most performances are touring, so networking is very important. North America has various networks. Canada has a lot of international groups, and Latin America has networking called LA LED. The Art Market is the place where we can forge various networks, because many people are gathered together. Let me briefly talk the difference between Canada and the US. The commission charged by US agencies is very high, and support is meager because of economic stress, but the US is a land of opportunity with huge demand. On the other hand, Canada can give support, and it is good to enter the Canadian market through festivals.

라운드 테이블 Round Table

권역별 심도있는 대화가 오갔던 시간, 라운드 테이블! 뜨겁게 오갔던 질의응답을 통해 알아보는 권역별 다양한 이야기들!

During the round table sessions, there was an in-depth dialogue on each region. Various stories for each region came out through an active Q&A session!

*유럽 권역 Europe

관객: 저는 엔터테인먼트 겸 프로덕션에 있습니다. 공연자면서 제작도 참여하고 있는데요. 이번에 유럽에 진출할 계획인데요, 대부분의 한국 사람들은 한국적인 것을 보여주는 것이 중요하다고 생각하는데 그것이 서양 사람들의 눈에는 어떻게 보일지 궁금합니다. 늘 한국적인 것을 고수하면서 어떻게 어필할 수 있을지 고민하는데요, 연극에는 언어적인 것이 중요하다고 생각하셨는데, 음악 같은 경우에는 동양적인 것을 어떻게 생각하시는지요. 어떤 부분에 초점을 두어야 하나요.

Audience (Korea): I work for an entertainment/production company and I plan to go to Europe sometime soon. Most of Koreans tend to believe that it is more important to show what's Korean is and I wonder how that will be perceived by the Western audience. You said languages are important in plays but what about music? What do you think about music that is oriental and is there some areas where we should focus on?

장 피에르 주르뎅, 예술감독, 국립민중극장 (프랑스): 먼저 작품이 진출하기 위해서는 자기 문화가 가지고 있는 정체성을 간직하고 있어야 합니다. 관객에게 성향을 맞추려고 보다는 한국적인 테마를 가지고 작업하는 것이 중요하구요. 그것이 완전히 전통적이거나 완전히 새롭거나 해야 합니다. 다시 말해, '사천가'의 경우 브레이트의 스타일로 판소리라는 것을 소화했기 때문에 이는 두 가지가 결합하면서 새로운 스타일을 만들어냈다고 봅니다. 하나의 문화가 다른 문화에

반응하면서 어떻게 나아가는지를 살펴보라고 예를 들었습니다.

Jean Pierre Jourdain, Artistic Director, Théâtre National Populaire (France): For a work to go to overseas, it must retain its own cultural identity. Instead of trying to adapt itself to the environment, I believe it is important to work on themes that are authentically Korean. It can either be completely traditional or innovative. Again, in the case of Pansori Brecht Sacheon-ga, the text of European writer Brecht is reinterpreted in a pure traditional style of Korea. To see the work receptive to foreign countries' influence is much interesting, and this combination is exactly what which appeals to the audience.

안드레이 후스키, 부감독, 콘탁축제 (폴란드): 저도 동의합니다. 유럽에 있는 사람들은 한국의 전통 예술을 재해석하거나 이것을 관객에게 이해하기 쉽게 바꾸거나 할 필요는 없다고 생각합니다. 이 자체로 보여주셔도 흥미가 있을 수가 있고요. 현대적인 것에다 전통요소를 가미해도 흥미로울 것 같습니다. 그런 것이 전통 예술을 관객에게 맞추어 쉽게 재구성하려는 것보다 나을 것 같습니다. 한 가지 첨언을하자면, 관객이나 청중은 무엇이 현대적인 예술인지 아니면 현대적인

적을 하는 건지는 분간한다고 생각합니다.

Andrzej Churski Deputy Director, International Theatre Festival KONTAKT (Poland):

I agree with that too. I don't think it is necessary for you to reinterprete Korean traditional arts or make things easier to help the audience understand better. Even if you present your work as it is, it can still be interesting and I think it will also be very nice to add a contemporary taste to a traditional work. For your information, I am sure that the audience can distinguish between what is contemporary and what pretends to be contemporary for the commercial purpose.

* 중남미, 남아프리카 권역 Central and South America and South Africa Regions

한경아: 질문은 남아프리카 분께 하겠습니다. 굉장히 많은 축제들이 있습니다. 프로덕션들이 축제에 참여하기 위한 게이트가 있다면 추천해주세요.

Kyung A Han: I'd like to ask a question to a person from South Africa. There are many festivals held there. Can you please let us know the gateway through which production companies can participate in these festivals?

이스마엘 마호메드, 축제감독, 국립예술축제 (남아프리카 공화국): 국 제 축제 같은 경우 대규모 축제여서 좋은 관문이 됩니다. 그런데 그 렇다고 새롭게 나타나는 축제들도 무시할 수 없습니다. 지역 축제들 도 있습니다. 이번 서울아트마켓 방문 동안, 판소리를 본적이 있습니 다. 이 작품의 경우에는 스토리텔링축제에서 매우 좋을 것 같습니다. 사다리움직임연구소의 작품도 봤습니다. 시각 예술 축제에서 맞을 것 같습니다. 작품의 특징적 맥락에서 어떤 축제가 좋은지 찾으셔야 할 것 입니다

Ismail Mahomed, Festival Director, National Arts Festival (Rep. of South Africa): International festivals can serve as a good gateway for you, as they're big festivals. However, you can also consider new festivals. Local festivals can be considered, too. During my visit to The Performing Arts Market in Seoul, I had the chance to watch a Pansori performance, which I think would fit into a Storytelling Festival. I also watched a performance by Sadari Movement Lab, which could be a good fit for a Visual Arts Festival. You may need to find the appropriate festival based on the characteristics of your performance.

안미옥: 남아프리카처럼 다양한 정보를 알 수 있는 사이트를 알고 싶고 남미 같은 경우는 축제연합이 잘되어 있다 하더라도 한 축제를 통해서 얼마나 투어가 가능할지, 남미가 어떻게 하면 실질적인 사항들을 잘 협의할 수 있는지, 그리고 또 그 투어가 극장으로 확장할 수 있는지 그런 것들이 궁금합니다.

Mi Ok Ahn: I'd like to know the websites providing various sources of information like ones in South Africa. South Africa has a well-established Festival Association; I still would like to know how many times one festival can be held in the region, and what measures South America would take for concrete discussions to make it happen. Finally, I wonder if the tour could be stretched out to the theater.

리차드 산타나, 예술감독, 벨로호리존테국제연극축제 (브라질): 일단 저희 브라질의 상황을 말씀 드리자면 여러 축제들이 있다고 말씀 드 렸는데 각각의 축제마다 상황이 매우 다르다고 말씀할 수 있습니다. 시스템이 다릅니다. 90% 에 달하는 작품들은 각 축제의 예술 감독이 선택한다는 것과, 프로그래밍 방식에 있어서도, 어떤 축제 예술 감독 같은 경우 프로그래밍을 직접하기 위해 해외 축제 혹은 공연장을 방 문하는 경우도 있지만 비디오를 보내준다던가 해서 그를 분석해서 선 택하는 방식을 취하는 예술감독도 있습니다. 여러분들이 좀 더 이 축

제연합에 관련한 자세한 정보를 찾고 싶으시면 저희 홈페이지 www.fitbh.com,br 링크가 있습니다. 거기에 보면 각각의 축제의 홈페이지의 링크가 또 연결이 되어있어 각각의 축제 가 어떤 시스템을 갖고 있는 보실 수 있습니다.

Richard Santana Artistic Director, FIT-BH (International Theater Festival of Belo Horizonte) (Brazil): Speaking of Brazil, as I mentioned before, many festivals are held in the county, and the circumstances will vary depending on the festival. We take a different approach. 90% of the performances are selected by the artistic directors of each festival. In terms of the programming method, some festival artistic directors visit international festivals or arts centers to do their artistic programming, while others may assess video clips of artists before making a selection. If you want to see more detailed information about the Festival Association, please visit the website www.fitbh.com.br. The website links to websites of festivals, so that you can find out what kind of system each festival uses.

*아시아, 오세아니아 권역 Asia and Oceania Region

박승걸: 여기 나와 계신 분들 얘기를 듣다 보니 어떤 텍스트에 기반한 작품들도 활발한 교류가 일어나고 있음을 알 수 있었습니다. 하지만 자국어로 된 공연은 언어의 어려움으로 인해 해외 진출이 어려운 경우가 있습니다. 언어 문제가 해외 진출에 얼마나 큰 문제가 되는지 그런 것들이 훌륭히 극복된 사례가 있는지 설명해주세요.

Seung Gul Park: As I join in the Q&A session, I have learned that exchanges are performed actively, regardless of what kind of art is being presented. However, arts working in their mother tongues still have difficulties entering the world market. Can you briefly tell us if the language barrier is a big stumbling block, and if you have any good examples of how this problem can be overcome?

히라타 슈지, 디렉터, 호카이도 공연예술재단 (일본): 저희 극단이 해외에 나갈 때 성공적인 전달은 어렵더라도 그대로 일본어를 사용하고 자막을 띄우는 방식으로 진행했습니다. 자막으로는 원어민이 아니면이해할 수 없는 부분을 전달할 수는 없지만 지금은 이것이 최선입니다. 자막을 어떻게 사용해야 효과적인지, 어디에 보이게 할 것인지를 고려하여 세심하게 자막위치를 정해보기도 하고, 유머스러운 일본어대사로 웃음을 유도해야할 경우 자막을 먼저 보여줘서 반응을 보기도

했는데 이를 통해서 반응이 크게 달라지진 않았습니다. 가장 중요한 것은 얼마나 작품을 이해하고 애정을 가진 사람이 번역을 맡고 자막관리를 하느냐가 관건이라고 생각합니다.

Hirata Shuji Executive Director, Hokkaido Performing Arts Foundation (Japen): When we have performed on the international stage, we used Japanese with insert titles, even though this would not convey the entire message to the audience. This is our best choice for now, though even insert titles can't convey some messages that only a native speaker would understand. We continue to deliberate the how and the where of the placement of insert titles in terms of their effectiveness. For a humorous scene in Japanese, we put a humorous insert title ahead of the scene to see a reaction from the audience, but the trial made no difference. The most important aspect of this is the translator, in terms of how much the translator understands the art and undertakes his or her work with devotion.

로즈마리 하인드, 예술고문, 아트센터 (호주): 제가 생각할 때 텍스트(대사)는 연극의 한 부분인 것 같습니다. 텍스트 전달이 부족해도 관객은 연극작품을 자체적으로 이해하고 감동을 받기도 합니다. 물론연극은 커뮤니케이션이 잘 되어야 하기에 언어는 중요한 역할을 합니다. 저희도 자막을 사용하지만 때로는 그로인해 문제가 생기기도합니다. 국제축제 같은 경우에 Non-text 베이스가 많이 있는 것도그 때문입니다. 텍스트를 번역하는 과정에서 제가 강조 드리고 싶은

것은 번역자가 문화적인 맥락이나 역사적인 맥락을 잘 이해를 하고 있어야 <mark>한다는 것입니</mark>다. 번역이 자막이나 모든 것을 구성하는 과정에서 문화적인 지식과 이해를 기반으로 해야한다고 강조하고 싶습니다.

Rosemary Hinde, Artistic Counsel, The Arts Centre (Australia): I think the script is a part of a performance. With incomplete delivery, the audience understands and is touched by the performance itself. Language is definitely important, as a performance must be communicable. We use an insert title, which sometimes causes a problem. That's why large portion of performances in international festivals are non-text based. What I want to emphasize in the course of translation is that a translator must understand the cultural and historic contexts. I stress that a translation must be based on a cultural knowledge and understanding in the course of titling and composition.

스피드 데이팅 Speed Dating

짧고도 깊었던 1:1 만남, 스피드 데이팅! 공연예술 전문가 그룹과 데이트를 신청했던 참가자에게 들어본 짧고도 깊은 후기!

hort, in-depth, one-on-one meetings ··· it's Speed Dating! Here are some brief, yet profound reviews from participants who enjoyed a "date" with a group of performing artists!

"10분이라는 미팅시간이 짧긴 하지만, 그 안에서 충분히 이야기를 나눌 수 있었다고 생각해요. 자세한 이야기는 후에 다시 연락을 취할 수도 있으니까요. 우리 축제에 관심이 있는 단체들을 다채롭게 만날 수 있었고, 그 중 흥미로운 팀을 찾게 되어서 좋았습니다."

- 춘천마임축제, 유진규 감독

"The 10-minute meeting was short but we could talk enough to understand each other during that time. We can also keep in touch with each other to discuss things in more detail. It was so good to find different organizations that are interested in our festival, and

to find some exciting groups to work with."

- Director Jin Gyu Yu, Chuncheon International Mime Festival

"재미있는 프로그램이었습니다. 사람들의 필요와 수요를 알 수 있고 다양한 만남을 가질수 있는 것이 좋았습니다. 미처 몰랐던 공연팀이나 작업을 발견하는 즐거움도 있었고요. 아쉬운 것은 서로를 알 수 있는 시간이 짧았어요. 서로의 원하는 바를 파악하고 미팅이 이루어졌으면 좋겠어요. 실제적인 진출방법을 알고 싶어 하는 팀이 많았는데, 이러한 사항은 예술경영지원센터의 아카데미 프로그램과 연결하면, 해소할 수 있지 않을까 싶습니다." - 아시아나우, 최석규 대표

"It was an exciting program. It is good to get to know the demand and the supply of the people, and to meet people from different backgrounds. Learning about performance groups and artistic works that I wasn't aware of before was exciting. I wish we could have more time to get to know each other. Also, I thought that meetings should be held after understanding what others want. There are many groups, and it was possible to move forward in a concrete manner. I think linking this kind of demand to the Academy Program provided by Korea Arts Management Service can help to meet the demand."

- Seok Gyu Choi, AsiaNow CEO

"만남의 기회가 있었던 것이 좋았고, 더 많은 단체가 참가하셨으면 좋겠어요. 전문가 그룹과 신청하는 팀 모두 서로에 대한 정보를 더 많이 알고 이해한다면 적극적인 미팅이 진행될 수 있었을텐데, 서로를 잘 몰라서 조금 소극적인 면도 있는 것 같았어요."

"I like the opportunity of the meetings, and I hope to see more groups participate. I think that more information about both the performing arts groups and the applicants could make the meetings more active. As they didn't know each other, it was a bit passive." - Min Jung Kim, Modl Theatre

"극장에서 서고 싶은 공연팀을 만나게 된 것이 반가웠습니다. 다만, 신청대상자에게 극장에 대한 상세한 정보를 제공해서 미리 잘 이해하고 만날 수 있게 하면 더 좋을 것 같아요. 저희 극장은 연극이나 다원예술 작품을 주로 무대에 올리는데, 음악 공연을 하는 팀과도미팅을 하는 경우가 있었습니다."

— 아르코예술극장, 최용훈 감독

"It was a pleasure to meet performance groups that I want to work with on the stage. I would have liked to receive detailed information about the theaters in advance, though, to

have a better understanding before the meeting. The theater that I work with usually puts on theatre or interdisciplinary arts performances, but I had some meetings with music performance groups."

- Yong Hun Choi, Arko Arts Theater Director

"축제, 극장, 기획사별로 구분되어 미팅이 진행된 점이 좋았습니다. 시간이 다소 아쉽기는 했지만 만나고픈 분들을 만나서 좋은 기회였어요. 구체적인 이야기를 해주시는 분도 있었 고요. 축제나 극장의 성격을 알 수 있는 정보가 많이 제공 되어서 자신의 공연에 맞게 미 팅을 신청할 수 있으면 좋을 것 같습니다."

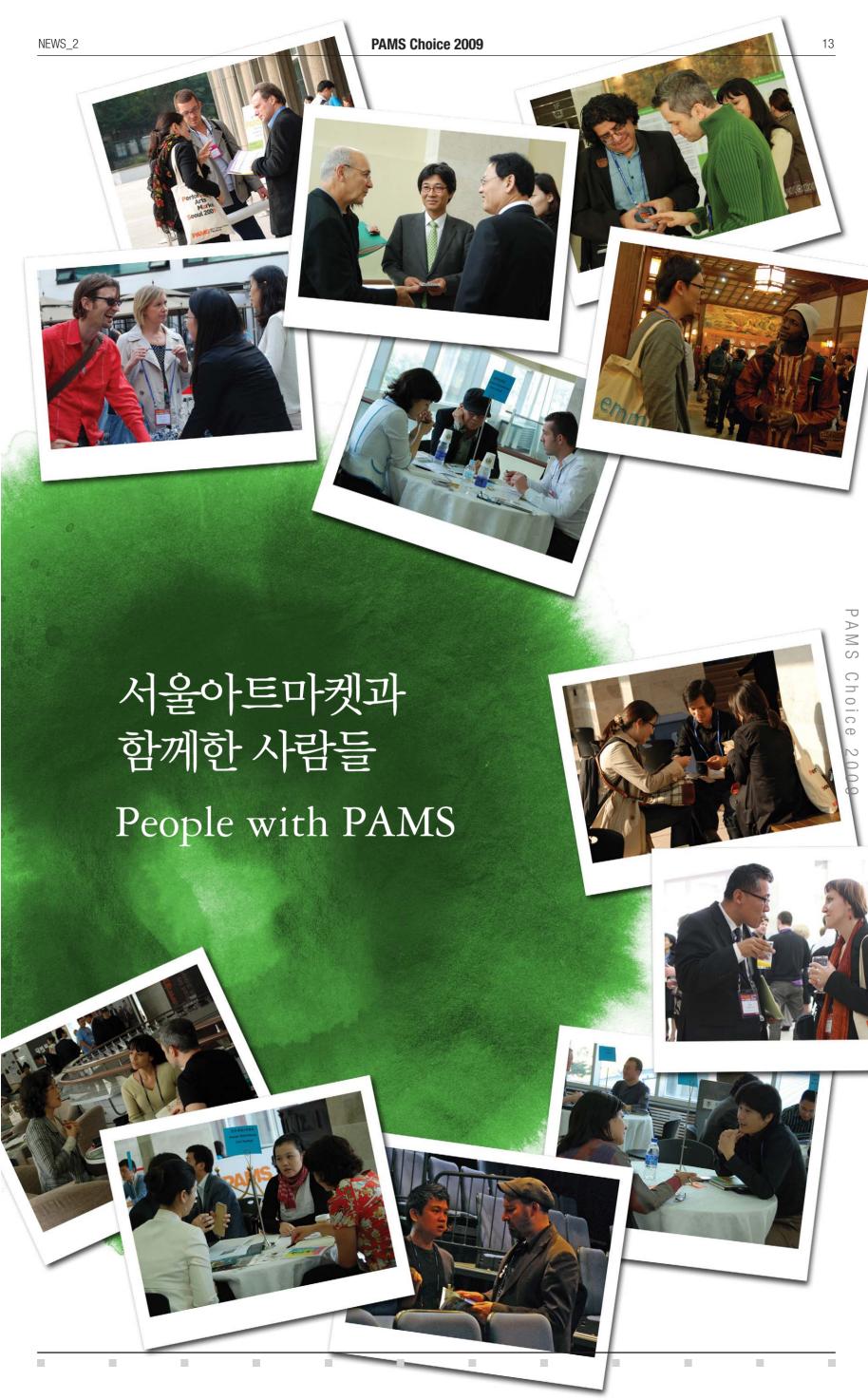
- 그룹 아나야, 민소윤

"I liked the meetings that were held by festival category, by theater and by company. I wish that I'd had more time, but it was still a good chance to meet people that I wanted to

П

meet. Some talked to me about their stories in detail. It would be better if I could apply for a meeting that fits my situation, by receiving more information conveying the characteristics of a festival or a theater."

- So Yoon Min, The Group Anaya

PAMS Choice

'PAMS Choice'는 국내공연의 활발한 해외진출을 위해 매년 선정, 지원하고 있는 우수공연작입니다. 'PAMS Choice'는 사전 공모와 심사를 통해연극, 무용, 음악, 복합 장르의 작품이 선정됩니다. 올해는 15작품이 선정되어 뜨거운 반응을 얻었는데요, 그 열정의무대를 사진으로 담았습니다.

PAMS CHOICE, the best production of Korean Performing Arts!

A showcase of selected works of theatre, dance and music, presented to an audience of domestic and overseas performing arts professionals! Total of 15 selections, chosen from entries made through open contests and invitations, will be featured during PAMS 2009.

PAMS Choice는 앞으로 다음과 같은 지원을 받습니다.

PAMS Choice의 활발한 해외활동을 기대해주세요!

- KF-PAMS Grant
- (PAMS Choice 선정단체 해외투어기금)
- 한국문학번역원-PAMS 자막번역지원
- PAMS Choice 선정단체 사후 컨설팅 (장르별 국제교류 전문가와의 1:1 컨설팅)

PAMS Choice will be supported as follows. You will see PAMS Choice's dynamic activities abroad!!

- KF-PAMS Grant (Going-aboard tour grant for PAMS Choice)
- The Korea Literature Translation Institute- PAMS Translation Service
- After the PAMS (After-consultation for PAMS Choice: Personal consultation with international exchange specialists within various artistic genres)

▲ 연극 Theater

경숙이 경숙아버지 Kyungsook, Kyungsook's Father 극단 골목길 Golmokgil Theater

▲ 연극 Theater

판소리 브레히트 '사천가'

판소리 만들기 '자

Pansori Brecht 'Sacheon-ga'

Pansori Project 'ZA'

▲ 연극 Theater

테레즈 라캥

극단 동

Therese Raquin
Theatre DONG

연극 Theater **▶**

시계 멈춘 어느날 극단 사다리

When His Watch Stopped Sadari Theater

▲ 음악 Music

바람곶 콘서트 바람곶

Baramgot's

Concert

Baramgot

음악 Music 🕨

이와 사 비빙

Li And Sa Be-Being

▲ 무용 Dance

데자뷔 댄스시어터 온 Déjà vu Dance Theatre ON

열한 번째 그림자 안애순 무용단 The 11th Shadow Ahn Aesoon Dance Company

▼ 무용 Dance

장미 Rose

안성수픽업그룹 Sungsoo Ahn Pick-up Group

◀ 무용 Dance

만월

댄스씨어터 까두

Full Moon Dance Theater CcadoO

▼ 무용 Dance

하용부 춤, 판 하용부영남춤연구소

Chum Pan

▲ 복합 Multidisciplinary 다녀오세요, 구두가 말했습니다 11 김윤진 무용단 **Reading the Shoes** Kim Yoon JIN Dance Company

복합 Multidisciplinary **>**

7가지 방법 정금형 7 ways Geumhyung Jeong

▲ 음악 Music

불세출, 풍류 도시를 걷다 The City of Wind Flow 창작국악그룹 '불세출' Bulsechul

해외쇼케이스 Overseas ▶ Montreal Guitare Trio MG3 Concert

New Beginning, PAMS 2010!

더 친근하고 발전된 모습으로 다시 만나기를 기원합니다. 2010년 서울아트마켓을 기대해 주세요.

PAMS will make our steps to get father and looks forward to welcoming you next year again.

2010. 10. 11(Mon) ~ 10. 15(Fri)

korea Arts management service

정보 교류와 해외 진출의 장(場), 서울아트마켓 한국 공연예술의 활발한 유통과 해외시장 진출 도모 세심한 프로그램으로 참가자간 1:1 미팅 확대 사후 지원제도로 교섭효과 극대화

특화된 교육으로 예술경영 전문인을 양성합니다 문화예술 기획경영 전문인력 양성사업 예술현장의 실무지침, 예술경영아카데미 대상 유형에 따른 특화된 프로그램 운영

에술기관 • 단체 운영의 물음표를 풀어드립니다 다양한 컨설팅으로 전문가의 해법 전달 전문자식기로 전문가의 작업 성담. 해결 가능 전문예술법인 • 단체 대상 제도 활성화를 위한 사업 운영

예술경영 정보와 지식의 하브 역할을 담당합니다 예술현장의 생생한 투시경, 예술경영지원센터 홈페이지 매주 배달라는 예술경영 배작시 Wesky@여술경영 국내외 공연예술 정반의 하브, 국제교류 지식정보 포텔 (www.prisgo.kr)

각 분야별 전문화된 조사와 평가를 실시합니다 예술분야 실태조사 수행 각종 정부지원 행사의 합리적 · 객관적 평가

예술현장의 희망에너지, 예술경영지원센터

예술 환경의 생기를 북돋는 재단 예술 활동의 물음표를 푸는 재단 예술의 산업적 성장을 돕는 재단

www.gokams.or.kr (110-809)서울시 중로구 동숭동 1-50번지 보생빌딩 2층 지원컨설팅팀 TEL: (02)745-3045 / FAX: (02)745-2071 5층 국제교류팅 TEL: (02)745-1034 / FAX: (02)745-3139 4층 설명기획팅 TEL: (02)745-2052 / FAX: (02)745-2073

2009 PAMS: 서울아트마켓 Performing Arts Market in seoul

2009. 10.12(월)~10.16(금) / 국립극장, 남산예술센터 0CT. 12. - 0CT. 16. 2009 / National Theater of Korea, Namsan Arts Center

주최: 2009 서울아트마켓 추진위원회 주관: 예술경영지원센터, 국립극장 후원: 문화체육관광부, 서울문화재단

Host: Steering Committee for 2009 PAMS

Organization: Korea Arts Management Service (KAMS), National Theater of Korea **Support:** Ministry of Culture, Sports and Tourism, Seoul Foundation for Arts and Culture

발행인: 박용재 기획: 우연, 박지선 편집: 김아미

Publisher: Yong-jae Park **Planner:** Yeon Woo, Ji-sun Park

Editor: A-mi Kim