

How painting can transform communities

00:12	이 극장은 세계에서 가장 유명한 해변인 코파카바나에 지어졌습니다. 그러나 여기에서 25km가 떨어진 리오의 북쪽 지역에 빌라 크루제이로라 불리는 동네가 있습니다. 거의 6만명의 사람들이 그곳에 살고 있습니다. 이제 리오에 사는 사람들은 빌라 크루제이로를 대부분 뉴스를 통해 알고 있습니다. 그리고 불행하게도 빌라 크루제이로에 대한 뉴스는 주로 좋지 않은 뉴스입니다. 그러나 빌라 크루제이로는 또한 우리의 이야기가 시작하는 곳입니다.
00:43	10년 전에 우리는 리오에 빈민가의 삶에 대한 다큐멘터리를 촬영하기 위해 처음 도착했습니다. 이제 우리는 빈민가들이 일상적인 지역사회라는 것을 배웠습니다. 시골 지역에서의 이주자들이 일을 찾아서 도시들로 들어올 때에 수 년 간에 걸쳐 생겨났습니다. 도시들 안에 도시들 같은 것이죠. 범죄, 가난 그리고 경찰과 마약 갱들 사이의 끔찍한 마약 전쟁과 같은 문제들로 알려진 곳이죠. 그래서 무엇이 우리를 강타했느냐. 그곳엔 기본 계획도 없이 진행 중인 대단한 작업처럼 그들의 손으로 건설해서 살고 있던 사람들의 공동체들이 있었습니다. 우리 고향인 네덜란드에서는 모든 것이 계획되어 있었습니다. 우리에게 심지어 규칙을 어떻게 따르는지에 대한 규칙도 있었습니다.
01:25	촬영의 마지막 날 우리는 빌라 크루제이로를 마무리하고 앉아서 마실 것을 한잔 하며 이 언덕의 모든 집들을 내려다 보고 있었습니다. 그리고 거의 모든 집들이 완성되지 않은 것으로 보였습니다. 벽돌 그대로의 벽인 채로 말이죠. 그러나 우리는 석고가 발라져있고, 색이 칠해진 몇 집을 보았습니다. 그래서 갑자기 우리는 이 생각을 갖게 되었습니다. 이 모든 집들이 석고가 발리고, 색이 칠해진다면 어떨까? 그리고 우리는 큰 디자인 하나를 떠올렸습니다. 하나의 거대한 예술 작업. 누가 이런 장소에서 그런 것을 기대할 수 있었을까요? 그래서 우리도 그게 가능할까?라고 생각했습니다. 그래서 우리는 첫번째로 집들을 세어보기 시작했습니다. 그러나 금방 숫자들을 까먹었습니다. 그러나 어떤식으론가 아이디어가 떠올랐습니다.
02:09	우리엔 친구가 있습니다. 그 친구는 빌라 크루제이로에서 NGO(비정부기구)를 운영합니다. 그의 이름은 넌코이고 그 또한 그 아이디어를 좋아했죠. 그는 "여기있는 모든 사람들이 석회칠이 되고 색이 칠해져 완성이 되면 자신들의 집을 꽤나 좋아할거야."라고 했어요. 그래서 그는 우리를 딱 맞는 사람들에게 소개시켜주었고, 비토와 마우린이 우리의 동역자가 되었어요. 우리는 공동체 중심에 있는 세 채의 집을 선택했고 여기서 부터 시작했어요. 우리는 몇몇 디자인을 만들었고 모두들 이 연날리는 소년 디자인을 제일 좋아했어요. 그리고 우리는 색칠을 시작했어요. 처음우리가 한 일은 전부다 과하게 칠하는 일이었어요. 우리는 이게 이미 꽤 괜찮게 보인다고 생각했어요. 그런데 거기 사는 그들은 이걸 정말 싫어했어요. 그들은 "도대체 뭘 한거야!? 넌 우리 집을 정확히 경찰서와 똑같은 색으로 칠했어." 빈민가에서 이걸 결코 좋은 것이 아니에요. 또한 감옥방과 같은 색이었어요. 그래서 우리는 얼른 가서 소년을 그렸고, 우리 생각엔 다 끝났다고 생각하고 정말 정말 행복했어요. 그런데 끝난게 아니었어요. 왜냐하면 어린 아이들이 우리에게 와서는 "저기 소년이 연을 날리는데, 연은 어디있어요?" 라고 말했어요. 우리는 "음..이건 예술이야. 너는 연을 상상해야 돼."라고 했지요. 그들은 "아니요.아니요. 우리는 연을 보고 싶어요."라고 했죠. 그래서 우리는 언덕 높은 곳에 재빨리 연을 설치했어요. 그래서 소년이 연을 날리는 것을 볼 수 있고 그리고 실제로 연도 볼 수 있죠. 그리고 지역 신문에서 이것에 대해 쓰기 시작했어요. 이것은 좋은 의미였죠. 그리고 심지어 가디언지에서도 이것에 대해 썼어요. "유명한 빈민가가 열린 미술관이 되다."
03:41	그래서 이 성공으로 용기를 얻어 우리는 두번째 프로젝트를 위해 다시 리오로 돌아갔습니다. 그리고 우리는 이 거리 위에서 발견했습니다. 그 거리는 산사태를 방지하기 위해 콘크리트로 덮여 있었습니다. 그리고 어떻게 인지 그 안에서 일종의 강을 발견했습니다. 우리는 이 강이 잉어가 헤엄쳐올라가는 일본식의 강이 될 수 있을거라 상상했습니다. 그래서 우리는 강을 그리기로 결정했고 타투 예술가인 룽 아드미럴을 초청했습니다. 그는 일본 스타일에는 전문가였습니다. 우리는 조금 해변 뒤에 주변에 사는 지오반니, 호빈호, 비토와 함께 강을 그리는데만 거의 일년이 걸릴 것이라는 것을 알게 되었습니다. 우리는 심지어 근방으로 이사도 갔습니다. 그 길에 사는 엘리어스라는 남자가 우리에게 그의 집에서 와서 그의 가족들과 같이 살아도 된다고 말했을 때죠. 환상적인 일이었죠. 불행하게도 그 시점에 경찰과 마약 갱단 간의 새로운 전쟁이 시작했었습니다. (충소리) 우리는 이 때에 이 공동체의 사람들이 이렇게 힘든 시간 속에서 서로 정말 잘 뭉쳐져있다는 것을 배울 수 있었습니다. 또한 우리는 굉장히 중요한 요소를 배울 수 있었습니다. 바베큐의 중요성이었습니다. 왜냐하면 당신이 바베큐를 열면 당신은 손님에서 주인으로 바뀌게 됩니다. 그래서 우리는 바베큐를 거의 매주 열기로 했습니다. 그리고 동네의 모든 사람들을 알게 되었습니다.
05:16	우린 아직도 이 언덕의 아이디어는 가지고 있지만요.
05:18	네, 네 우린 지금 이것의 규모에 대해 이야기 하는 중이에요. 왜냐하면 이 그림은 엄청나게 크고 미친듯이 디테일하기 때문이며 이 과정이 거의 우리 자신을 완전히 미치게 하기 때문입니다. 그러나 우리는 아마도 이 과정 중에 우리가 이 동네에서 사용한 모든 시간이 사실은 그림 그 자체보다 더 중요할 것이라는 것을 확인했습니다.

05:41	그래서 그 모든 시간 뒤에 이 언덕, 이 아이디어는 아직 그곳에 있고 우리는 스케치들과 모델들을 만들기 시작했고 그리고 뭔가 알게 되었습니다. 우리의 아이디어와 디자인이 마지막 프로젝트보다 좀 더 간단해야 한다는 것을 알게 되었어요. 그래서 우리는 좀 더 많은 사람과 함께 그림을 그려서 같은 시간에 더 많은 집들을 칠할 수 있죠. 그리고 우리는 리오의 중심에 산타 마르타라는 공동체에서 이것을 시험해 볼 수 있는 기회를 가졌습니다. 또한 우리는 이 장소를 위해 디자인을 만들었는데, 이런 디자인이었습니다. 그리고 나서 우리는 우리와 함께 할 사람들을 모았어요. 왜냐하면 만약 당신의 아이디어가 무지하게 크다면 함께 할 사람들을 찾는 것이 더 쉽다는 것이 밝혀졌기 때문이에요. 산타 마르타의 사람들은 서로 모여서 약 한달의 시간을 보내고는 그 광장을 이렇게 만들었어요. 이 사진은 어떤식으로든 온 세상으로 알려지게 되었어요.
06:40	그리고 필라델피아 뮤럴 아트 프로그램으로부터 예상치 않은 전화를 받게 되었습니다. 그리고 이런 질문을 했습니다. 만약 이 아이디어, 우리의 접근법이 만약 노스 필리에서 실행되보면 어떨까 이 지역은 미국에서 가장 가난한 동네 중 한 곳 입니다. 우리는 곧바로 그렇게 하겠다고 대답했습니다. 어떻게 할지는 아무것도 모른채로 말이죠. 그러나 매우 재미있는 도전이 될 것 같았습니다. 그래서 우리는 우리가 리오에서 했던 것과 완전히 똑같이 했습니다. 그 동네로 이사를 가서 바베큐를 시작했죠. 이 프로젝트는 끝나기까지 거의 2년의 시간이 걸렸고 우리가 색칠한 거리의 모든 집들의 각 각의 디자인을 하고 지역 상가 주인과 건물주와도 함께 디자인 했습니다. 그리고 젊은 남녀 대략 10명 가량이 고용되었고, 그들은 우리의 페인트공으로 교육되었습니다. 그들의 동네를 그들과 함께 변화 시켰습니다. 그 거리 전체가 거대한 색의 쪽모이 세공이 되었습니다. (박수) 마지막에 필라델피아 시에서는 그들 모두에게 감사를 전하고 그들이 이룬 것에 대해 상을 수여했습니다.
08:00	이제 우리는 모든 거리를 색칠했어요. 이제 이 언덕 전체를 해보는 건 어떨까요? 우리는 자금을 찾기 시작했어요. 그러나 그 대신에 우리는 질문을 하기로 했어요.
08:12	몇 개의 집을 색칠하시겠습니까? 저게 몇 평방미터나 됩니까? 페인트를 얼마나 사용하시겠습니까? 몇 명이나 고용하시겠습니까? 우리는 몇년간 모금과 이런 모든 질문들에 답하기 위해서 계획을 세우려 노력했어요. 그리고 이렇게 생각했어요. 이 모든 질문들에 답하기 위해서는 당신이 실제 그곳에가서 시작하기 전에 당신이 무엇을 할지 무엇을 하게 될지 정확하게 알아야 해요. 아마도 그렇게 생각하는건 실수일지도 몰라요. 우리가 배웠던 몇몇 마법을 잃게 할 수 있기 때문이죠. 이것은 당신이 어딘가에가서 시간을 좀 보내며 프로젝트가 유기적으로 성장하게 두고 그 자체의 삶을 살면서 배울 수 있는 것들이요. 그래서 우리는 어떻게 했냐하면 이 계획을 던져버리기로 결정하고 모든 숫자들을 제거하고 모든 아이디어와 가설들을 제거하고 그냥 이 언덕을 거대한 예술의 작업으로 바꾸는 기본 아이디어로 돌아가는 것이죠. 일반적인 모금을 하는 대신에 크라우드펀딩 캠페인을 시작했습니다. 한달이 조금 넘어서 1,500명 이상의 사람들이 모여서 십만달러가 넘는 돈을 기부해주었습니다. 이것은 우리에게 놀라운 순간이었습니다. (박수) 이제 우리는 결국 자유롭게 우리가 배운 것들을 가르칠 수 있고 빈민가가 세워진 것과 똑같이 우리의 프로젝트를 창조할 수 있으니까요. 기본 계획 없이 바닥부터 시작해 갈 수 있으니까요.
09:43	우리는 돌아갔고, 안젤로를 고용했어요. 그는 빌라 크루제이로의 지역 예술가 였습니다. 매우 재능이 있었고, 그곳의 거의 모든 사람들을 알고 있었어요. 그리고 우리는 우리를 그의 집으로 초대했던 엘리야스를 고용했습니다. 그가 이 공사의 책임자였습니다. 그들과 함께 우리는 어디서부터 시작할 지 정했습니다. 빌라 크루제이로에서 이곳을 정해서 우리가 말하듯 석고 반죽이 입혀졌습니다. 그들에게 좋았던 것은 그들이 스스로 다음에 어느 집을 칠 할지 정할 수 있었던 거죠. 그들은 심지어 티셔츠도 맞춰입었습니다. 광고도 걸고 모든 사람들에게 모든 것을 설명하고 언론사에도 말했죠. 이 기사는 안젤로에 관한 것이네요.
10:17	이것들이 일어나고 있을때에 우리는 이 아이디어를 전세계에 소개했습니다. 우리가 필라델피아에서 했던 프로젝트나 또한 예를 들어 쿠아싸우 같은 곳에서 워크샵도 개최했습니다. 지금 우리는 하이티에서 거대한 프로젝트를 계획하고 있습니다.
10:32	빈민가는 단순히 이 아이디어가 시작한 곳이 아니라 이것이 가능하게 만들어 주었던 곳입니다. 기본 계획도 없이 말이죠. 왜냐하면 이 공동체들은 비공식적이었고 이것이 영감이 되었었죠. 사람들과 함께 공동의 노력을 통해서 마치 오케스트라처럼 일할 수 있었어요. 100개의 악기가 있고 함께 연주되어 심포니를 이룰 수 있었죠.
10:55	우리는 이 모든 꿈의 일부가 되어 이 길을 함께가며 지원해주었던 모든 사람들에게 감사를 전하고 싶습니다. 그리고 우리는 계속 하고 있습니다.
11:03	가까운 언젠가 이 벽들에 색이 칠해져 올라가기 시작할 때에 우리는 더 많은 사람들이 참여하기를 원합니다. 이 큰 꿈에 함께하고 아마도 언젠가 빌라 크루제이로는 색이 칠해질거예요.
11:17	감사합니다.