

미술시장 생태계 분석과 융합산업 전략

2019년 11월

중앙대학교 권혁인 교수

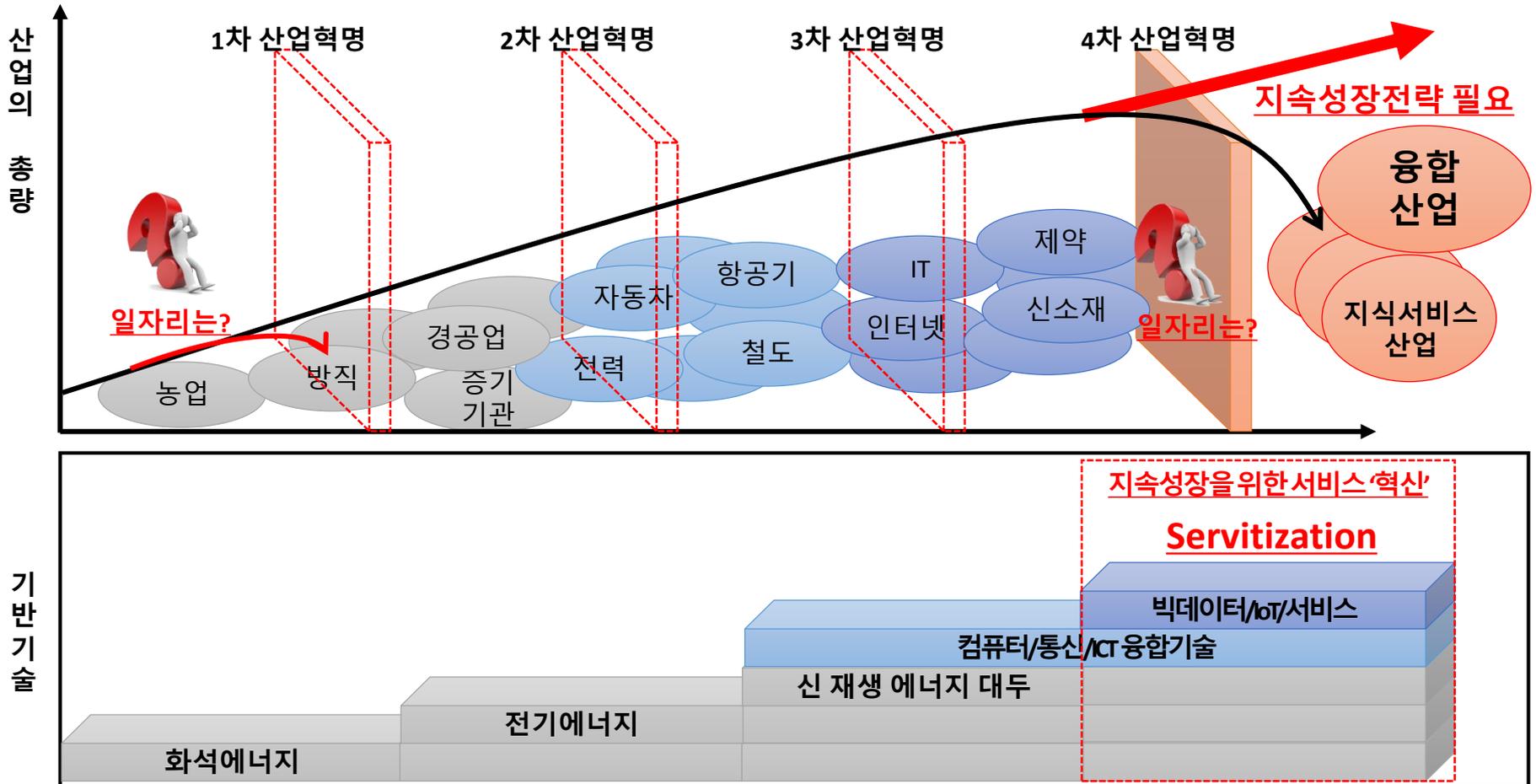

목차

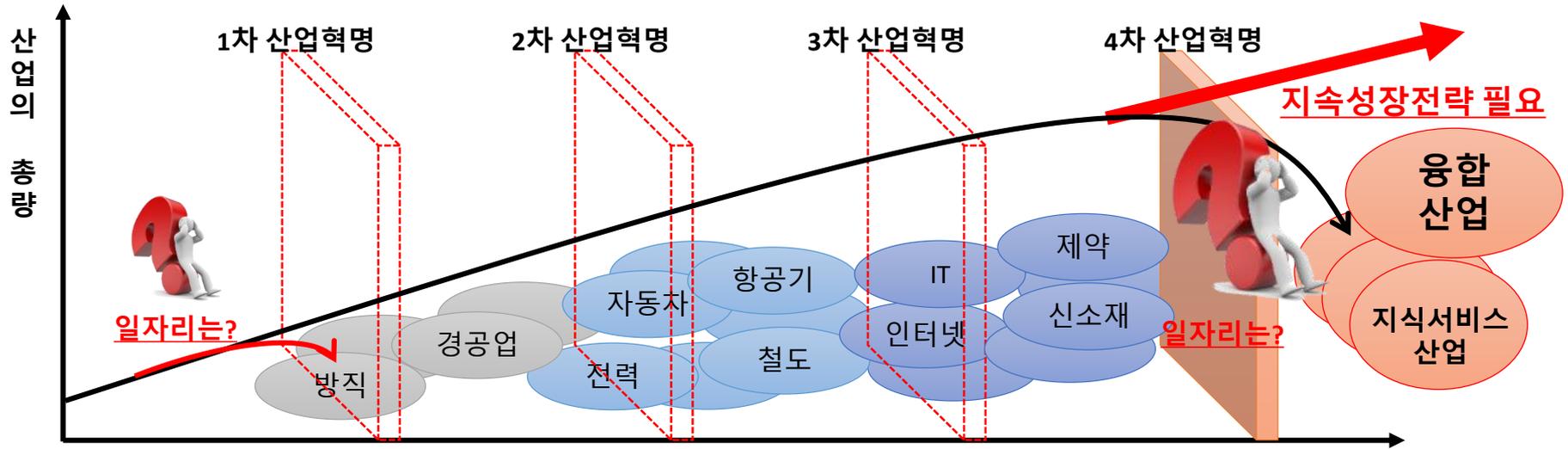
- I. 산업패러다임의 변화
- II. 미술시장 생태계의 변화
- III. 새로운 패러다임의 생존전략(에코사이언스)

I. 산업패러다임의 변화

과거 산업시대의 제조업 중심 패러다임은 종식되었으며,
서비스 중심의 융합 산업을 창조해야 하는 시대가 도래하였음

시대적 환경변화에 따른 가치생산 요인에 큰 변화가 있었으며
서비스 중심의 융합 산업을 창조해야 하는 시대는 지식융합에 대한 대처방안이 필요함

물적 인프라

앙코르문명

잉카문명

가치생산 요인

커뮤니티

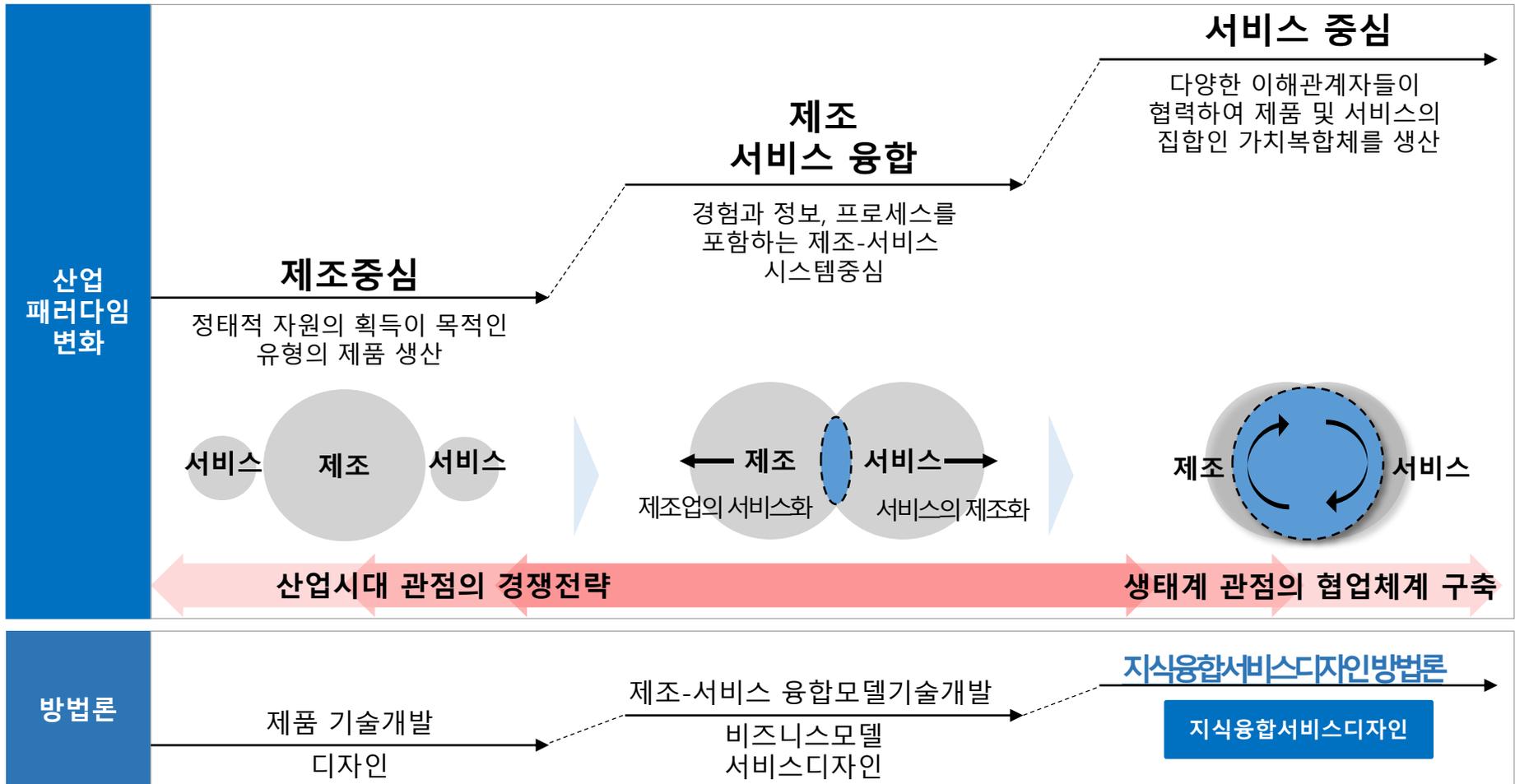
물류/유통

정보/지식 융합

AN OVERVIEW OF KOREA'S TECH STARTUP SUPPORT ECOSYSTEM

플랫폼이란?

제조 중심에 서비스를 추가하는 시스템이 아니라,
 생태계 관점에서 다양한 이해관계자와 협력하여 가치복합체를 생산하는 서비스 중심의 시대가 도래함

제조업이라 여겨지던 핸드폰은, 애플의 주도 하에 서비스 패러다임으로 진화하였음
스마트폰의 성공전략은 “제조”가 아닌 “서비스” 패러다임으로 이동했기 때문임

스마트폰은
제조가 아닌 **“서비스”**

이해관계자 가치 중심의 경영전략

참여자

통신사

단말기
제조사

서비스

- ✓ 전화
- ✓ 메시지

고객 가치 중심의 경영전략

참여자

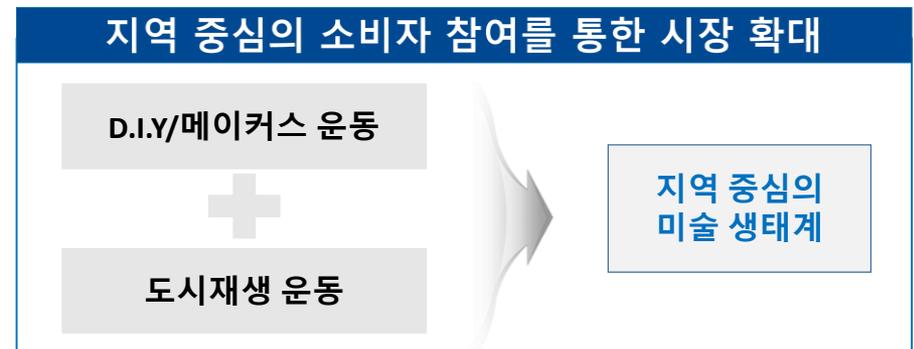
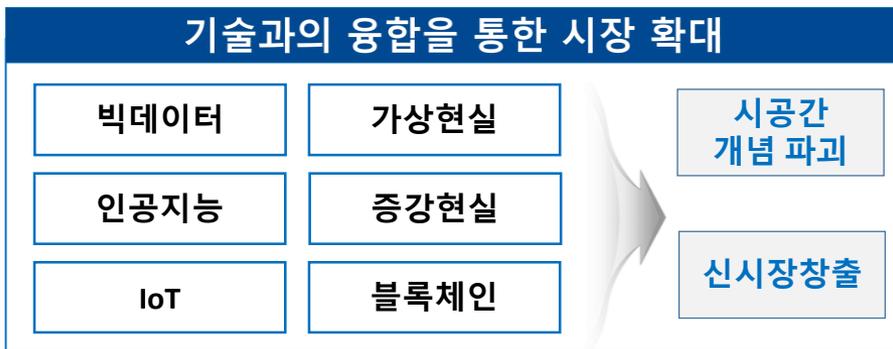
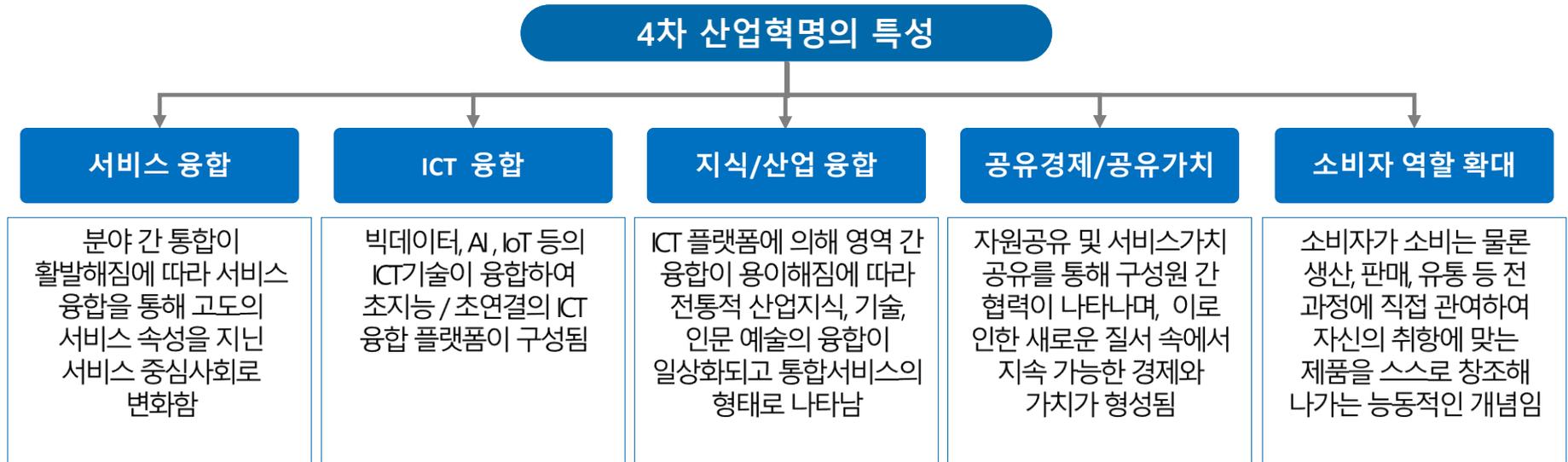

서비스

✓ 전화	✓ 사진 촬영
✓ 음악	✓ 헬스케어
✓ 게임	✓ 각종 어플리케이션
✓ 컴퓨팅	✓ ETC

II. 미술시장 생태계의 변화

4차 산업혁명의 도래와 함께 ICT 기술 중심의 스마트 미디어 환경이 구축되었으며, 문화예술 산업에 많은 영향을 끼치고 있음
 특히 ICT 기술과의 융합을 토대로 미술시장 생태계의 확대가 예측되고 있음

최근 4차 산업혁명의 핵심 기술로 평가받고 있는 인공지능, 가상현실, 블록체인과 미술의 융합이 활발해지고 있음
 이러한 ICT 기술과의 융합을 통해 미술산업의 새로운 시장 확대 및 생태계 형성이 이루어지고 있음

ICT 기술과의 융합

	인공지능	가상현실	블록체인
개념	딥러닝 기반의 이미지 분석	가상현실(VR) 박물관·미술관	블록체인 기반의 미술품 거래 증개
융합 특징	<ul style="list-style-type: none"> 패턴 학습에 의한 이미지 복제 데이터 기반의 이미지 생성 	<ul style="list-style-type: none"> 360도 카메라/3D 모델링 기반의 전시 유명작품 중심의 가상 박물관 	<ul style="list-style-type: none"> 전용 토큰을 활용한 지분 투자 위·변조 검증 가능 증개 수수료 대폭 인하
주요 사례	<ul style="list-style-type: none"> 구글의 딥드림(Deep Dream) 넥스트 램브란트 	<ul style="list-style-type: none"> 구글 아트앤컬처(아트프로젝트) The VR Museum of Fine art 	<ul style="list-style-type: none"> 메세나즈(Maecenas) 아트앤가이드

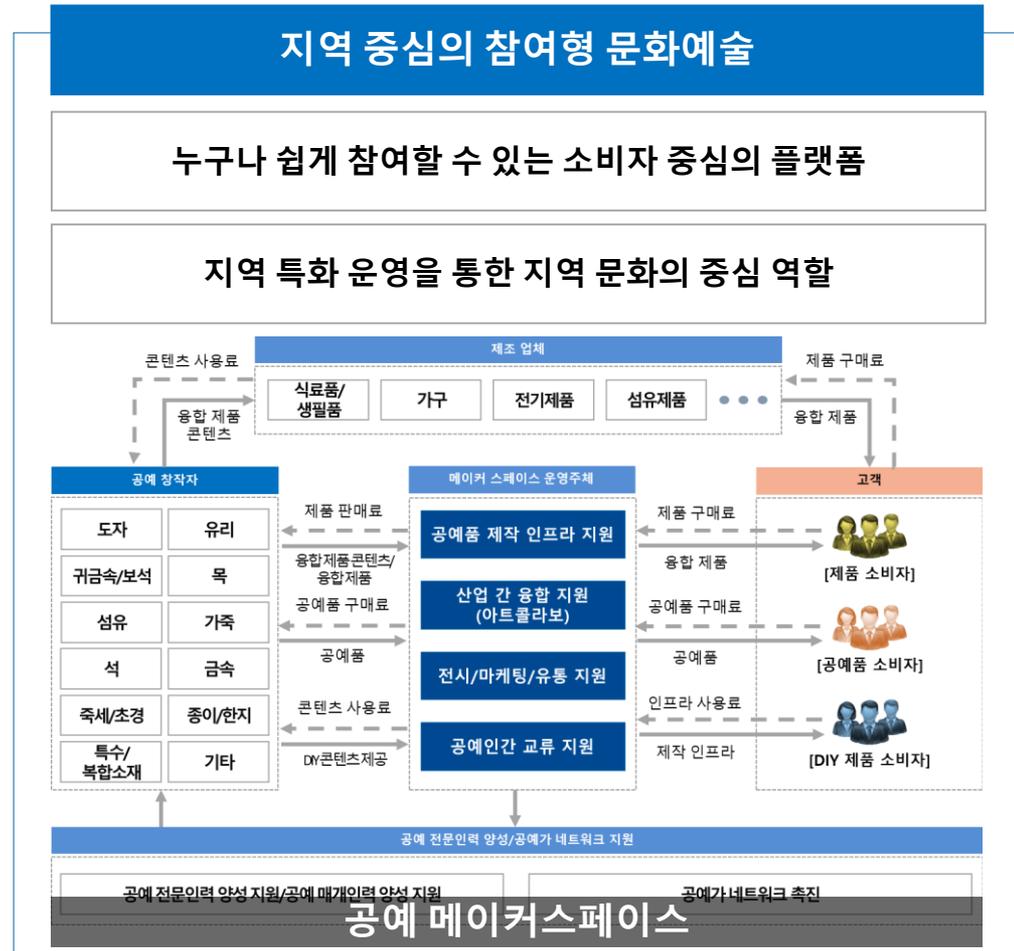
소비자가 직접 참여하는 D.I.Y/메이커스 운동이 확산되면서, 지역 주민 중심의 도시재생 움직임이 나타나고 있음
 특히, 누구나 쉽게 참여할 수 있는 미술 등 문화예술이 도시재생의 핵심 활동으로 각광받고 있음

D.I.Y/메이커스 운동

도시재생 운동

산업 패러다임의 변화에 대응하기 위해 정부는 미술진흥 중장기 계획을 제시함

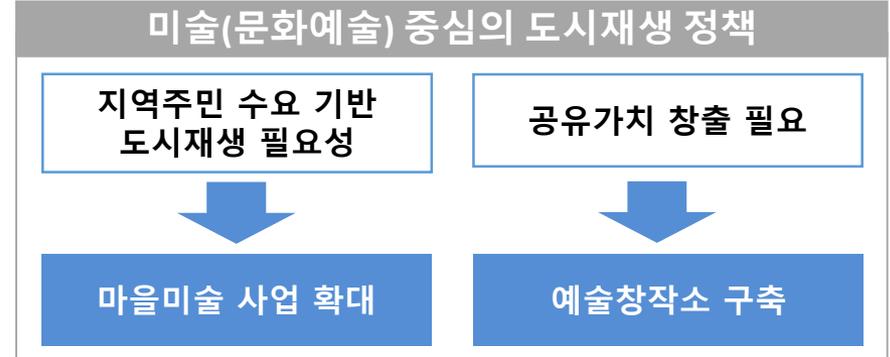
다양한 정책을 설계하여 미술 생태계의 선순환을 추구하고 있음

비전	미술로 행복한 삶
목표	선순환의 미술 생태계 조성
	청년에게 희망이 되는 미술 : 미술 일자리 ('19~'22) 신규 1,000개 창출 삶속에서 누리는 미술 : 미술전시 관람률 ('16) 12.8% → ('22) 25% 함께 성장해나가는 미술 : 시장 규모 ('16) 3,964억원 → ('22) 6,000억원

추진 전략 및 핵심 과제	전략1 자생력을 높이는 창작환경
	① 미술 창작에 관한 정당한 대가 체계 형성 ② 미술계 일자리 창출 ③ 창작단계별 체계적 지원 강화 ④ 미술 기초역량 강화를 위한 출판, 연구개발(R&D) 지원
	전략2 일상에서 누리는 미술문화
	⑤ 전시콘텐츠의 공유와 지역 확산 ⑥ 중저가 미술품 소비 및 대여 확대 ⑦ 일상 공간을 아름답게 하는 공공미술 ⑧ 생활미술 교육 확대와 인식 개선
추진 전략 및 핵심 과제	전략3 지속가능한 미술시장
	⑨ 미술은행 기능 확대를 통한 시장 기반 구축 ⑩ 미술품 기반 금융제도 활성화 ⑪ 투명하고 공정한 미술품 시장 육성 ⑫ 한국 미술 교류 활성화
	전략4 미래를 위한 미술 기반
	⑬ 미술 관련 법령 제정(미술진흥법, 미술품 유통법) ⑭ 미술 소비 활성화를 위한 세제개선 ⑮ 창작·전시를 위한 공간 확대 및 운영 전문화 ⑯ 공모사업 지원방식 개선

다양한 VR 박물관·미술관 서비스의 출시

가상 현실(VR) 박물관·미술관 콘텐츠

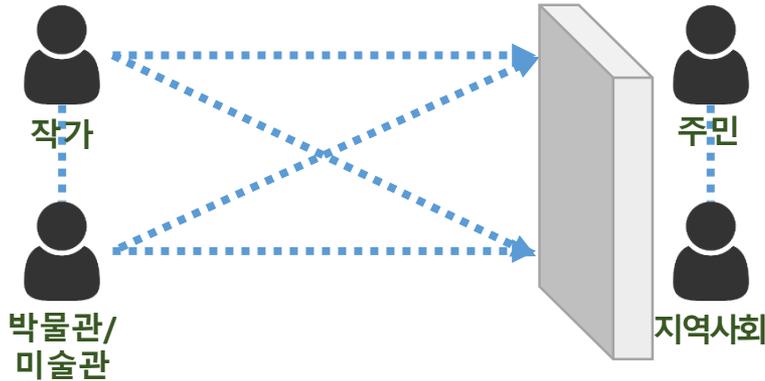
다양한 플랫폼 구축

www.k-artsharing.kr

K-ART MARKET

다양한 정책에도 불구하고 현재 미술시장은 구조는 공급자 중심으로 소비자가 참여하기 힘든 구조임
또한 기술개발에 초점이 맞추어져 있어 소비자가 원하는 서비스에 대한 고려가 부족하다는 한계점이 드러나고 있음

소비자 참여 전략 부족

벽화마을 중심의 도시재생으로 문화예술의 역할이 축소

공급자(문화산업)와 소비자(지역사회)의 소통 체계 부재

서비스 중심의 전략 부족

소비자가 원하는 양질의 콘텐츠 부족

서비스를 고려하지 않은 기술 중심의 정책

미술시장의 지속적 확대를 위해서는 소비자가 원하는 서비스 중심으로 생태계가 재편되어야 함

구글 아트앤컬처의 특징은 크게 플랫폼 생태계 형성, 다양한 콘텐츠 개발, 소비자 니즈 기반 서비스 제공으로 제시할 수 있음

- 약 70개국 1,200개 박물관, 갤러리, 기관과 제휴 체결
- 3만점 이상의 작품 등록을 통해 플랫폼으로 고객을 유인

- 이미지 인식 기술 기반의 예술작품 검색 콘텐츠
- 이용자의 사진과 유사한 명화를 찾아주는 '아트셀피'

- 검색엔진을 활용한 예술작품, 전시회 정보 검색
- 시대/색상별 검색, 개인 컬렉션, 주변 장소 기반 문화이벤트 검색

플랫폼 생태계 내로 다양한 이해관계자를 유인

정형화된 전시 관람 서비스가 아닌 소비자 기반의 다양한 서비스 및 콘텐츠 제공

스페인 빌바오는 구겐하임 미술관 건립을 통해 미술 중심의 도시재생을 달성함

빌바오의 도시재생은 지역 주민이 참여하는 고객 가치를 중심의 전략 도출이 중요하다는 시사점을 제시함

중심 산업	경공업 중심	→	문화산업 중심
미술관 방문객	연간 10만 명	→	연간 150만 명
경제적 효과	건축비 1,000억 원	→	연간 1,000억 원

미술관 중심의 지역 생태계 형성과 도시재생 달성

구겐하임 미술관 중심의 도시재생 성공전략

미술관 유치를 위한 모든 전략이 도시재생에 초점

단순 방문객 수 증가가 아닌 문화적 가치를 창출하는데 집중

지역 예술가들의 콜렉션을 축적하며, 지역 문화 생태계의 플랫폼 역할을 수행

주민, 전문가, 공무원으로 이루어진 민관협의체가 도시재생 전략을 제시하여 지역사회 니즈가 반영

고객(소비자)가치 중심의 전략 도출

구글 아트앤컬처와 구겐하임 미술관은 플랫폼 중심의 생태계를 중심으로
고객 가치 기반의 서비스를 제공한다는 공통점이 존재함

4차 산업혁명 시대 미술시장 성공 사례

	유형	핵심 성공 전략	
구글 아트앤컬처	ICT 기술 융합	플랫폼 생태계 형성	고객 가치 중심의 서비스 개발
구겐하임 미술관	지역 중심의 참여형 미술	지역 도시재생 생태계의 플랫폼 역할	지역 사회가 원하는 가치 중심의 전략 도출

미술시장 생태계
핵심 전략

플랫폼 중심의 생태계 형성

고객 가치 중심의 서비스 개발

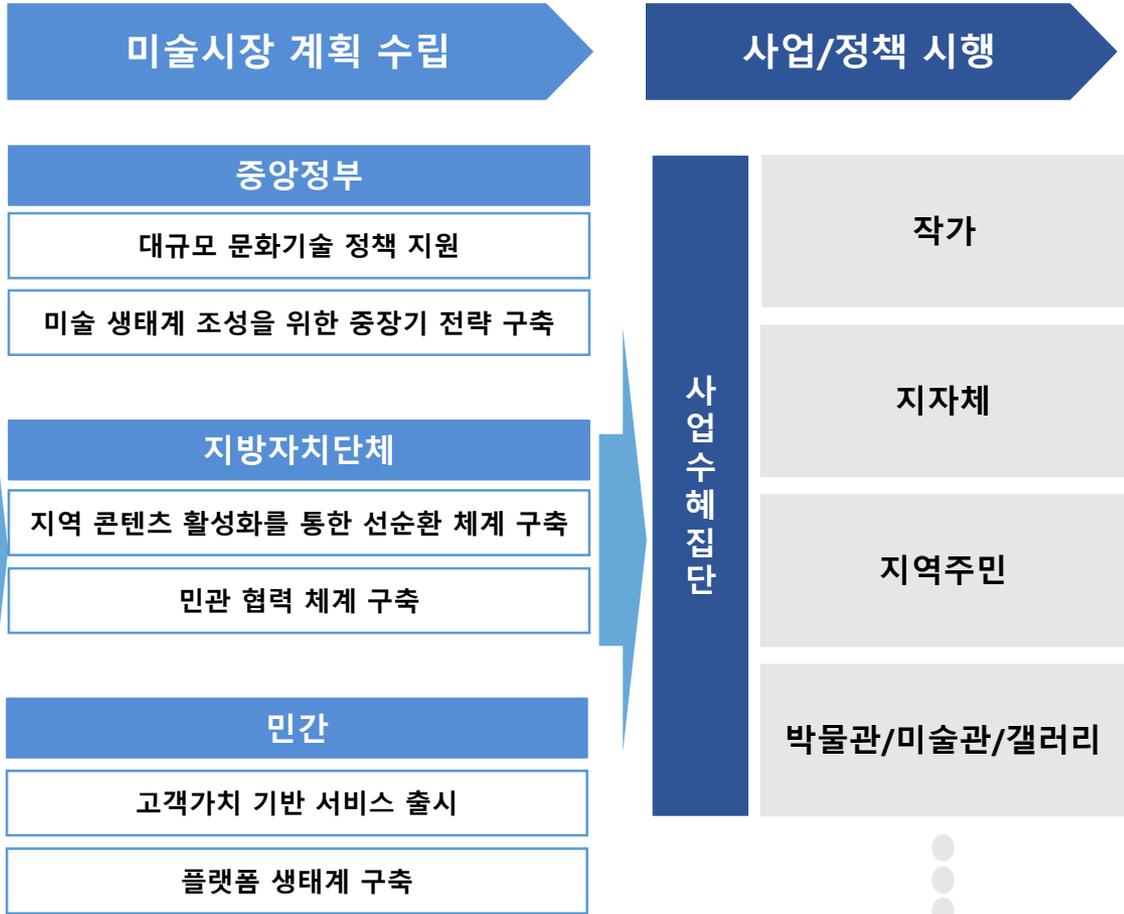
새로운 관점의 방법론 필요성

알맞은 방법론 도출을 통해 사업/정책 수립과정과 시행 과정을 연결하여 종합적 지원체계를 구축하고
4차 산업혁명시대 미술시장의 성공적인 융합산업 전략을 제시할 수 있음

고객가치 중심의 방법론 적용

방법론 필요

수립된 사업/정책계획이 효과적으로 시행되기 위해 고객가치 중심의 방법론 적용이 필요함

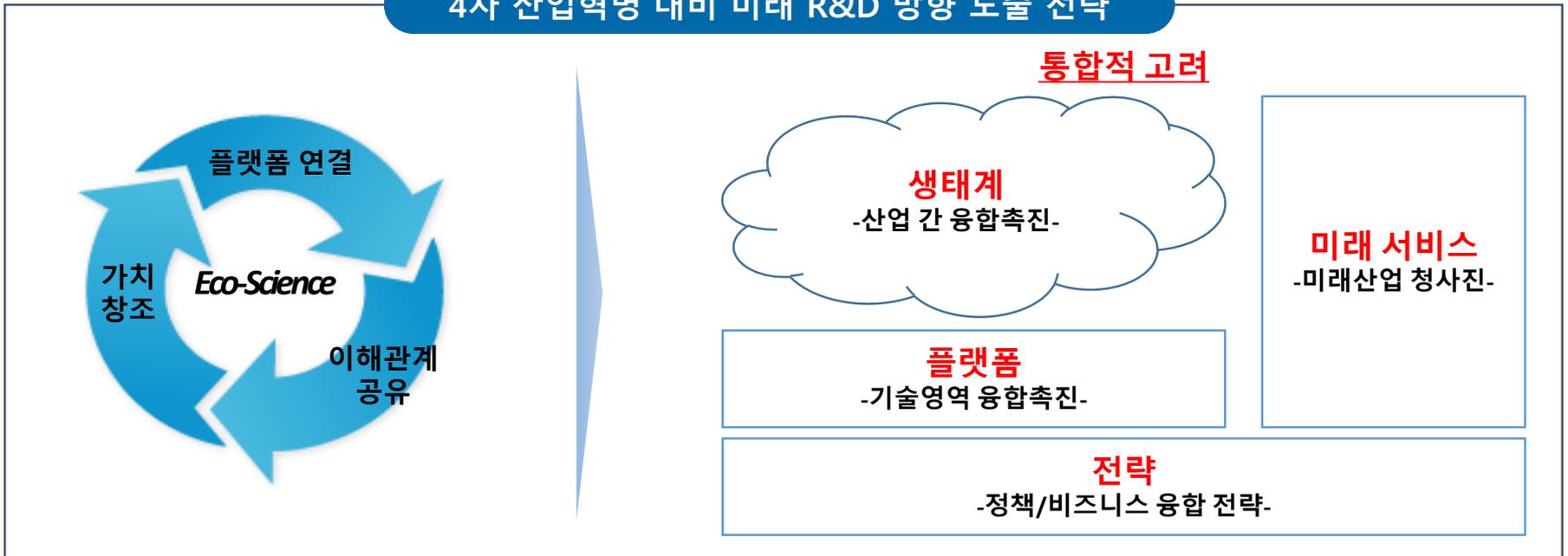

Ⅲ. 새로운 패러다임의 융합전략 (에코사이언스 방법론)

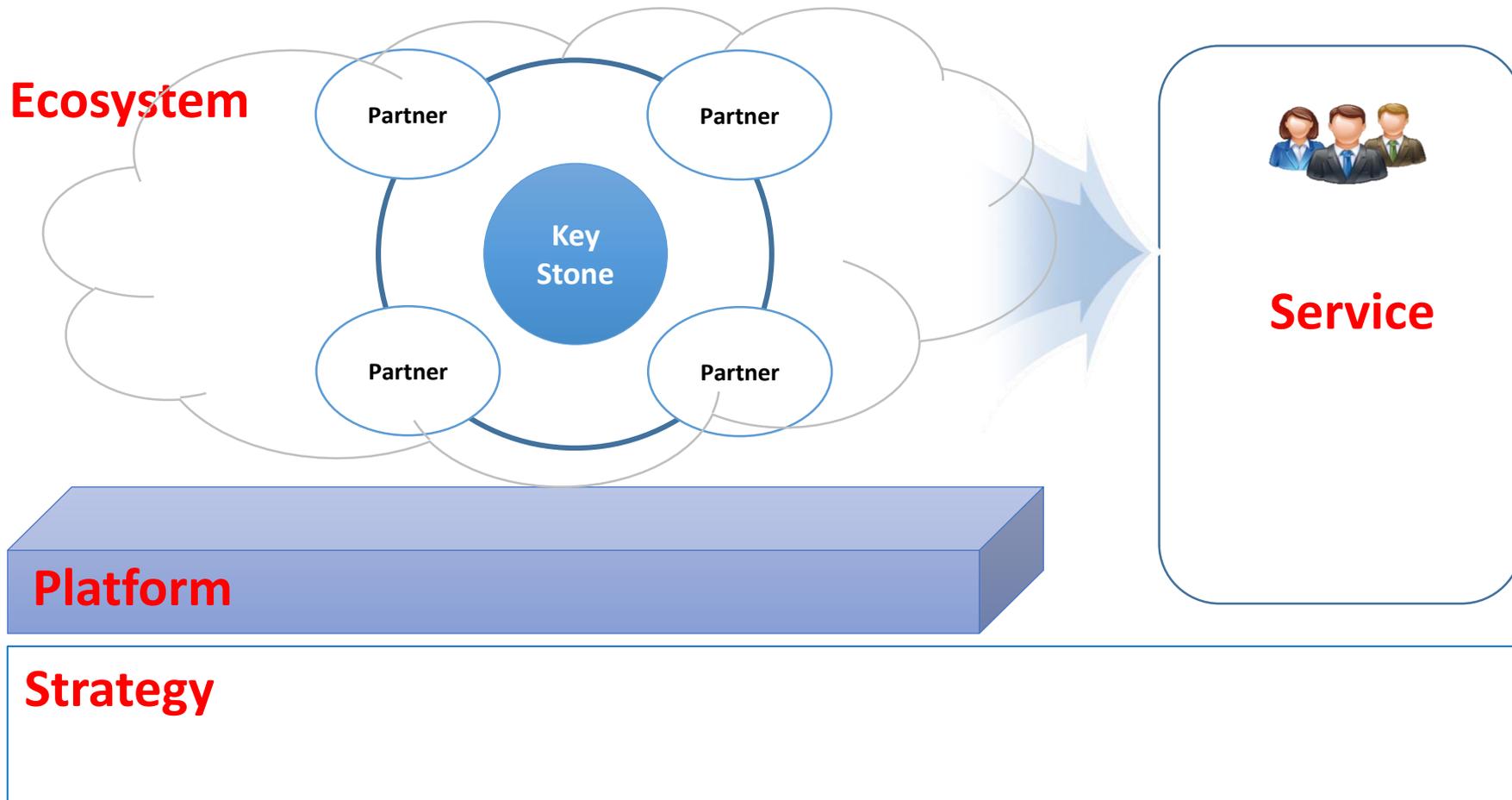
4차 산업혁명의 특성을 반영하여 미래 R&D 방향을 설정한다면,
단순히 기술적 측면의 R&D 보다는 생태계, 서비스, 플랫폼, 전략 등을 통합적으로 고려하는 전략이 필요함

4차 산업혁명 대비 미래 R&D 방향 도출 전략

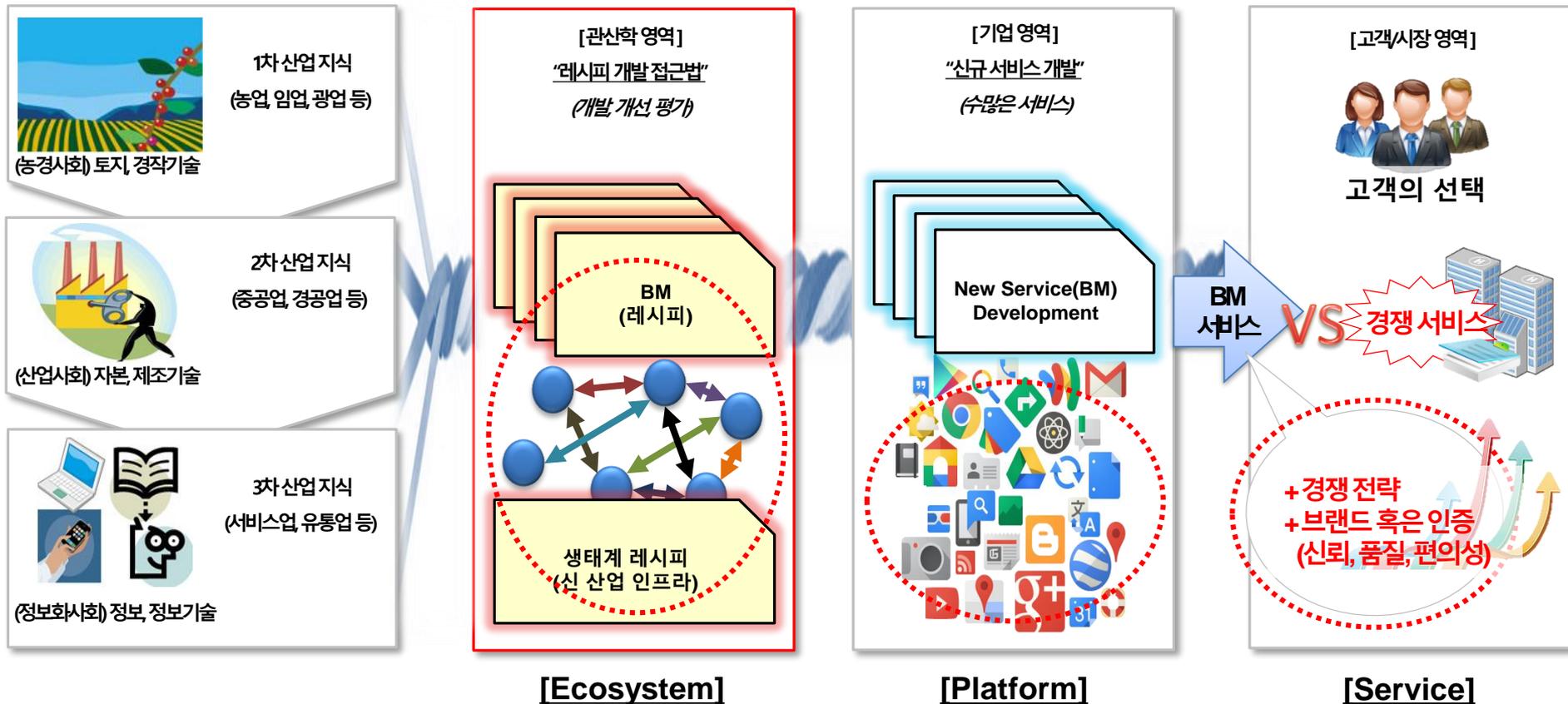

에코사이언스는 생태계, 플랫폼, 서비스, 전략을 통합적으로 고려한 설계방법임

신산업 혁신은 산업 생태계 분석과 비즈니스 플랫폼 개발, 그리고 서비스에 대한 종합적 접근 체계 설계가 요구됨

EPS(Ecosystem-Platform-Service) Framework

다음과 같이 창조, 공유, 연결을 위한 에코사이언스의 5단계를 적용하여,
산업생태계를 체계적으로 구축할 수 있음

생태계

<경쟁력 있는 가치공유 생태계 조성>

서비스
<고객가치서비스>

- 고객정보 기반 전시관람 추천 서비스
- 미술품 중개 서비스
- 이미지 검색 기반 미술품 제공 서비스
- 가상현실 미술관 서비스
- 미술품 공유서비스
- 지역주민 참여 미술체험 서비스
- ...

플랫폼 <이해관계자 간 협업 촉진을 위한 플랫폼 구축>

물리적 인프라
(작품 인프라/네트워크 인프라)

온라인 플랫폼 인프라
(VR 기반 커뮤니티/아카이브 DB/ 공유 플랫폼)

전략 <미술시장의 차별화된 전략>

미술과 첨단 기술의 융합을 통한
상생 전략

지역 특화 자원 활용 및
지역경제 활성화 전략

경쟁력 강화를 위한
융합 인력 양성 전략

21세기 문화산업이 기반이 되는 시대에 문화산업을 중심으로 한
새로운 문화산업 생태계 구축을 통해서 경제를 발전시켜야 함

경청해주셔서 감사합니다.