

예술체육대학 공연예술학과

공연예술학과는 2010년 우리대학의 신설학과로 공연문화를 이끌어갈 창조적인 예술인 양성을 목적으로 한다.

21세기 현대 사회에 있어 중요한 화두가 된 문화예술을 위해 연기와 무용을 중심으로 한 공연예술을 선도할 창의적인 인재의 육성으로 한국을 대표하는 예술인은 물론 창조적인 작품 활동을 할 수 있는 전문예술인의 육성으로 한국공연예술의 세계화를 위한 교육에 역점을 둔다.

예술체육대학 공연예술 학과

•교육목표

21세기 현대 사회에 있어 중요한 화두가 된 공연예술을 선도할 창의적인 인재의 육성으로 한국을 대표하는 예술인은 물론 창조적인 작품활동을 할 수 있는 전문예술인을 육성하여 한국 공연예술의 세계화를 위한 교육에 역점을 둠

트랙 소개

트랙	주임교수	소개
배우	하병훈 박근수	공연예술학과의 대다수의 학생들이 배우의 꿈을 가지고 입학하는 만큼 현대공연예술 흐름에 맞는 창조적이고 다재다능한 배우로 성장시키는 것을 목표로 한다. 연기의 기본인 호흡과 발성은 물론 카메라 연기까지 교육하고 있다. 공연예술의 다양한 장르에 쓰임새 있는 배우를 양성하는데 초점을 맞추고 있음
무용	-	현대공연예술의 흐름에 맞게 다양한 발표회를 통하여 창작능력을 개발 시키며, 기본기에서부터 전통무용, 창작무용까지 교육을 한다. 창조적인 무용수를 육성하여 무용계를 주도해갈 인재 양성을 목적으로 한다.
공연예술 창작	구태환	학생들이 졸업 후 스스로 공연을 창작 할 수 있도록 공연예술의 전반을 교육하는 과정이다. 희곡집필, 연출, 연기, 조명, 무대 등 공연예술의 각 요소들을 이론과 실습 교육을 통해 접하게 하며, 자신들만의 창작물을 만들어 낼 수 있는 능력을 개발한다. 순수창작물을 생산해 봄으로써 졸업 후진로 설계 시 본인의 적성을 파악 할 수 있으며, 경쟁력을 갖출 수 있음
무대예술 및 프로덕션	임일진	공연예술제작의 전반적인 흐름을 이해하고 파악하는 것은 주체적인 공연예술가를 위해 반드시 필요한 요소이고 이점은 현대공연예술에서 점차 중요해지고 있다. 무대예술가로 진로를 모색 할 수 있으며, 무대미술, 무대기술, 의상, 소품, 기획 등 공연예술의 전반적인 디자인 및 프로덕션 능력들을 개발하여 연기뿐만 아니라 다양한 분야로 진출할 수 있는 경쟁력을 키워낸다.

| 진로 |

- 배우 : 교수, 아나운서, MC, 리포터, 영화배우, 연극배우, 뮤지컬배우, 연기자, 개그맨, 성우
- 무용 : 교수, 교사, 전문무용수, 무용지도자, 사회문화교육원, 안무가, 이론가
- 공연예술 창작 : 연출, 작가, 드라마트루기, 조명디자이너, 연극제작, 연극평론가, 연예매니지먼트
- 무대예술 및 프로덕션 : 공연예술행평가, 공연기획, 무대미술가, 분장, 무대기술, 무대감독, 예술교육가, 공연기획

| 자격증 |

- 배우 : 연극지도자, 예술강사, 문화복지사, 영어뮤지컬 지도사
- 무용 : 무용지도자자격증, 예술강사 교원자격증, 난타자격증, 바른자세체형지도사
- 공연예술 창작 : 무대조명예술전문인, 무대음향예술전문인, 연극지도자
- 무대예술 및 프로덕션 : 연극 치료사, 무대예술전문인, 문화예술교육사, 학예사

| 비교과 활동 |

- 배우 : 배우 특강, 교수친화활동, 전공동아리, 방학 워크숍
- 무용 : 무용수특강, 교수친화활동, 전공동아리, 무용제 참가
- 공연예술 창작 : 교수친화활동, 전공동아리, 연극제 출품, 연출가 특강, 현장 견학
- 무대예술 및 프로덕션 : 교수친화활동, 전공동아리, 문화예술교육사, 기획특강, 극장답사, 제작소 실습, 디자인 참여

트랙 교과목

1학년

배우	무용수	공연예술창작	무대예술 및 프로덕션
----	-----	--------	-------------

공통	전공심화연기, 글쓰기이론과실제, 자기설계Seminar1, 자기설계Seminar2, 대학영어1, 2			
필수	한국무용기초1,2			
선택	호흡과발성1, 2 연기입문, 연극론 공연예술학개론	난타1, 2	연극론 무대기술1, 2 공연예술학개론	공연예술학개론 연극론 무대기술1, 2 무대분장

2학년

공통	전공심화연기, 전공심화총체극, 전공심화무용, 대학영어회화1, 2			
필수	현대공연예술론, 무용학개론			
선택	연출론 성격구축실습 역할창조실습 신체표현1, 2 뮤지컬성악1,2	신체표현1,2 한국무용중급1,2	무대조명 무대의상제작 연출론 연출기법1 무대미술1	무대미술1, 연출론 무대조명

3학년

공통	전공심화총체극, 전공심화연출, 전공심화무용			
선택	뮤지컬연기 전통연희연구 고급연기1, 2	한국창작무용1, 2 안무실기1, 2 전통연희연구	문화행사기획 회곡작법1 무대감독 무대미술2	문화행사기획 무대미술2 전통연희연구 무대감독

트랙 교과목

4학년

관련
전공

취업
기업

배우

무용수

공연예술창작

현대예술 및 포트폴리오

공통	전공심화연출, 캡스톤디자인공연창작워크숍, 전공심화무용			
선택	영화촬영이론 연극감상과 비평 오디션방법연구	안무실기3 실용무용	기획제작 및 시연 영상제작 영화촬영이론 희곡작법2 연극감상과 비평	기획제작 및 시연 영화촬영이론 영상제작
전공명	조형예술, 체육학부		조형예술, 패션산업 불어불문, 독어독문 영어영문	조형예술 디자인학부 패션산업학과
과목명	인체의 구조와 표현 조형론, 운동역학		입체와 공간 서양미술사 현대 예술의 이해 프랑스문학입문 프랑스명저의 이해 1,2 독일문학개론 독일문학사 희곡개론 영어권문학 인체와의복구성	현대 예술의 이해 영상과디자인 디지털영상제작 공연의상디자인 특수의상

동문선배 취업기업

디푸드빌, 올리브영, 다솔투어, (주)루라이트, (주)일송개발, 힐링엔젤스, (주)바우테크, 제주특별자치도립무용단, 준집, 씨앗터 문화학교, 배우공동체 자투리, 한국문화예술위원회, 부산시립무용단 등

워크넷

학과별 주요 진출 현황·워크넷

주요진출분야

- 학교 : 고등학교, 대학교 등
- 기업체 : 공연/연출기획자, 극장 및 극단, 방송국(음향), 영화제작사 등
- 정부 및 공공기관 : 문화예술 관련 기관 등

| 진출직업

- 영화배우 및 탤런트, 연극/뮤지컬배우, 개그맨, 성우, 영화감독, 연극연출가, 공연기획자, 무대 및 세트디자이너, 평론가, 리포터, 모델 등

※ 자료출처 : 고용노동부 워크넷 (www.work.go.kr) → 직업진로 → 학과정보 → 방송연예과

학과별 주요 진출 현황·직업/기업 및 직무

주요 진출 기업 및 직무 정보 안내

- 고용노동부 워크넷(www.work.go.kr) → 직업·진로 → 직업정보 → 한국 직업전망 → 분류별 검색 → 디자인 및 방송관련직 → 배우 및 모델 → 교육/훈련/자격/적성 및 흥미
- 고용노동부 워크넷(www.work.go.kr) → 직업·진로 → 직업정보 → 한국 직업전망 → 분류별 검색 → 문화·예술관련직 → 무용가 및 안무가 → 교육/훈련/자격/적성 및 흥미
- CJ 그룹(<http://recruit.cj.net/>) → 인재채용 → 채용정보 → 직무정보 → CJ ENM → 기술·엔지니어링 → 방송미술(무대디자인)
- 정동극장(www.jeongdong.or.kr) → 커뮤니티 → 공지사항 → 무대기술

| 배우 및 모델

• [교육 및 훈련]

요구되는 학력이나 전공 등에 제약은 없다. 배우는 무엇보다 연기력이 뒷받침되어야 하므로 예술고등학교나 대학에서 연기를 전공하거나 사설 교육기관의 연기자 양성과정에서 훈련을 받고 진출하는 사람이 많다. 대학의 관련 학과에서는 연기에 필요한 발성, 동작, 대사훈련, 연기실습 등을 하며, 영화, 연극, TV 드라마 등의 제작과정에 대해서도 공부한다. 대학에서 연기 동아리 활동 등으로 연기경험을 쌓기도 한다. 모델은 기존에는 사설 학원에서 워킹, 재즈댄스, 표정, 이미지메이킹 등 모델에게 필요한 자질을

배웠으나 요즘에는 대학의 모델학과에서도 전문모델을 양성하고 있다.

▲ 관련 학과 : 예술고등학교, 전문대학 및 대학교의 연극영화과, 연기과, 코미디연기학과, 방송연예과, 모델과 등

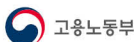
•[입직 및 경력개발]

영화배우는 영화사에서 실시하는 신인배우 공개오디션을 보거나 기획사나 사설 연기학원의 추천을 받기도 하고, 자신이 직접 프로필과 사진 등을 영화사, 기획사 등에 보내 오디션을 거쳐 영화에 출연하기도 한다. 연극배우는 오디션에 합격하거나 선후배의 추천으로 극단에 입단하여 활동하는 경우가 많다.

모델은 모델양성기관의 오디션을 거쳐 일정 기간 교육을 받은 후 활동하며 모델전문 에이전시에 등록하여 활동하거나 프리랜서로 활동하기도 한다. 모델의 경우 일정한 신체조건을 갖춘 사람을 대상으로 용모, 개성 등을 평가하여 교육한다. 이제는 연기자를 비롯해 모델을 시작하는 연령이 점차 낮아져 10대에 진출하는 사람도 많다.

•[적성 및 흥미]

배우는 다양한 배역을 소화할 수 있는 연기력과 연기에 대한 열정, 끼, 남 앞에서 당당할 수 있는 자신감과 개성이 필요하다. 자신이 겪어보지 못한 상황을 연기해야 하는 배우의 특성상 평소 문화예술 방면에 관심이 있어야 하고, 인간과 사회에 대한 공부를 통해 표현력을 기르는 과정도 중요하다.

| 무용가 및 안무가

•[교육 및 훈련]

예술계 중고등학교와 전문대학 및 대학교의 무용과를 전공하는 것이 유리하다. 이들 중에는 어린 시절부터 무용교육을 받으면서 일찍 진로를 결정한 사람도 많다. 대학의 무용과는 학교에 따라 한국무용, 현대무용, 발레 등으로 세부전공이 나뉜다. 무용과에서는 전공 실기수업과 공연 활동을 통해 표현력과 창작능력을 기르고, 이론수업을 통해 무용의 학문적 탐구방법을 배우게 된다. 이 외에 사설무용교육기관을 통해서도 관련 교육을 받을 수 있다.

▲ 관련 학과 : 무용(학)과, 한국무용과, 실용무용과 등

•[입직 및 경력개발]

무용가는 국·시립무용단을 포함한 직업무용단과 동일한 학교의 졸업생이나 특정 스승의 제자들이 주축이 된 동문무용단, 공연에 따라 수당을 받는 전문무용단 등에서 주로 활동하거나 개인 무용가로 활동한다. 직업무용단에서 정규직으로 활동하는 무용가는 많지 않고 대부분 프리랜서, 임시직, 파트타임 등의 형태로 활동한다. 무용단에 들어가기 위해서는 단원모집 오디션을 거치는 것이 일반적이며, 무용단에 따라 전문대학 이상의 학력 등을 요구하기도 한다. 또 공연작품에 따라 그에 맞는 단원을 공개 오디션으로 뽑기도 하며, 대학에서 운영되는 무용단은 추천을 통해 단원으로 선발되기도 한다. 일부는 연수 단원으로 활동하다가 오디션을 거쳐 정식 단원이 되기도 한다. 보통 오디션은 지원자 자유무용과 무용단 지정무용 등으로 구성된다. 무용단에 따라 차이가 있지만 보통 ‘준단원 → 정단원 → 수석단원’ 등의 승진체계가 있다. 또 발레단은 ‘(일반)단원 → 드미솔리스트(Demi-Soloist) → 솔리스트(주연무용수) → 수석무용수’ 등으로 승진한다. 무용가로 일정 경력을 쌓아 안무가로 진출하기도 하며, 무용가, 안무가 등을 거쳐 무용단 단장이 되기도 한다. 또한 학교에서 강의를 하거나 사설 무용학원 등을 운영하는 사람도 있다.

•[적성 및 흥미]

무용가는 유연한 신체와 균형 감각이 있어야 하며, 음악에 대한 리듬 감각과 풍부한 표정 등 연기력이 뒷받침되어야 한다. 오랜 연습시간과 공연을 견뎌낼 수 있는 건강한 신체와 끈기가 필요하며, 하나의 작품을 여러 명이 협업하여 공연하는 경우가 많아 원만한 대인관계도 요구된다. 안무가는 몸으로 예술적 감동과 의지를 표현할 수 있는 능력, 극의 스토리와 메시지를 잘 표현해낼 수 있는 능력, 창의력 등과 풍부한 감정표현 능력, 신체표현 능력 등이 필요하다.

| CJ 그룹 직무소개 - 방송미술(무대디자인)

•[Role]

•방송미술은 무대세트의 디자인 업무 및 소도구, 소품 관련업무를 관리, 감독 업무를 수행하는 직무를 말합니다.

방송미술 직무는 방송 콘텐츠의 내용에 따라 제작에 필요한 방송미술의 요소를 검토하고, 검토된 내용에 따라 필요한 무대세트 기획 및 디자인, 소도구 및 소품의 배치 등의 내용을 기획하여 방송의 시각적 연출을 담당합니다.

•[Qualification]

- 방송미술직무를 원활하게 수행하기 위해서는 기본적으로 디자인 관련 뿐만 아니라 방송제작에 대한 어느 정도 이해가 필요합니다.

공간을 표현하는 드로잉 역량 및 관련 소프트웨어 활용, 설계도면의 해독, 카메라를 통한 공간 인지에 대한 이해가 필요합니다. TV프로그램은 여러 사람이 함께 만들어 가는 것이므로 서로 간의 이해와 배려가 가장 중요하며, 각 분야별 담당자의 의견을 수렴하여 무대미술의 방향을 수정 보완할 수 있어야 합니다.

•[CAREER PATH & VISION]

- 방송미술 디자이너는 무대 위를 디자인하고 조명, 음향, 영상, 카메라와 협력을 통하여 하나의 시각적인 결과물을 창조하는 역할을 합니다.

방송은 여러직무가 함께 협력하여 방송 콘텐츠를 제작하므로 팀워크가 가장 중요합니다. 나와 같이 일하고 있는 동료의 직무를 서로 이해하여야 진정한 팀워크 발휘될 수 있으며, 이를 기반으로 최고의 방송 콘텐츠를 제작하여 회사의 목표달성에 기여할 수 있습니다. 또한, 디자이너는 개인의 상상이 현실이 되는 무대라는 공간에서 꿈을 이루는 무대 예술가이기도 합니다. 열정을 갖고 노력하고 끊임 없이 새로운 것을 창조하면 빠르게 변화하는 트렌드를 주도할 수 있습니다. 또한, 디지털 미디어 시대에 방송전문가로서 미래창조의 리더로서 자부심을 가질 수 있을 것입니다.

•[CAREER PATH & VISION]

[출처] [C] E&M People] 나의 감각은 현실이 된다! 영상미술팀 미술감독(무대디자인) 이미지해설을 만나다! / <http://blog.cjenm.com/220549889102>

•주요 업무내용

CJ E&M 주요채널인 <tvN, Mnet, Life Style>을 중심으로 방송 프로그램에서 시각적으로 구현되는 부분에 총체적으로 관여하고있습니다. 또한 영상미술팀은 무대감독 파트와 미술감독 파트가 함께있어서 무대디자인 초기단계부터 조명을 포함한 무대시스템과의 관계를 체크하여 유기적인 조화를 이룬 완성도있는 결과물을 만들 수 있도록 긴밀하게 협업합니다. (무대감독 직무는 다음시간에 소개드릴게요 ^^!)

미술감독은 연출자와 만나 프로그램의 성격과 주제, 타겟, 연출방식 등에 대해 충분히 이야기를 나눈 후에 이미지리서치, 미술컨셉정립, 무대 스케치, 3D모델링 등의 과정을 거쳐 디자인된 무대시안으로 연출팀과

제작파트, 시스템 파트 관계자와 협의를 하고 제작도면작성, 세트제작 발주, 무대시스템발주, 제작감리 과정을 거쳐 최종셋팅까지 책임지고 진행하고, 촬영된 영상물에 대한 비주얼 퀄리티를 체크하여 완성도를 높이기 위한 작업을 진행합니다.

또한 미술감독은 세트 뿐 아니라 소품과 의상, 출연진과 관객의 동선 또한 고려하여 무대를 계획합니다.

•주요역량

첫 번째는 기술적인 역량이에요. 자기생각을 표현할 수 있는 수단인데 기본 드로잉능력과 2D그래픽 작업툴 뿐만 아니라 CAD, sketchup과 같은 3D 툴까지 다룰 수 있어야 합니다. 입사해서 몇개의 프로그램을 거치고 나면 저절로 습득이 되기도 하지만 툴을 다룰 수 있는 상태로 입사하면 그림을 그려내는데 드는시간을 디자인 요소를 고민하는 데 쓸 수 있습니다. 디자인 의뢰를 받고 첫 녹화 시점 까지의 시간이 늘 넉넉하지는 않기 때문입니다. 제가 입사 할 때 CAD를 잘 다룰 줄 몰라서 여러 고충이 있었기에 말씀드리는 거예요.

(중략)

| 정동극장 - 무대기술

 정동극장(재)

•[주요사업]

정동극장은 한국 최초의 근대식 극장 '원각사'의 복원이라는 역사적 의미와 근현대 예술정신을 계승하며 1995년 개관 이래 현재까지 한국전통공연예술의 대중화, 세계화, 명품화를 미션으로 우리 고전을 무대화 한 전통공연과 창작공연을 통해 전통공연의 대중화를 선도하고 있습니다.

- 전통문화의 보존 및 계승발전 사업
- 무대예술작품 제작 등 공연예술진흥사업
- 문화예술의 국내외 교류사업

•[직무수행 내용]

(무대조명) 무대조명은 공연예술의 시각적 효과와 이미지 구현을 위하여 빛을 구상하고 설계하여, 무대에서 가시화 될 수 있도록 조명시스템과 장비를 운영하여 실행하는 일이다.

(무대기계) 무대기계는 원활한 공연을 위해 스태프 회의에 참여하여 공유한 의견을 바탕으로 무대 기계 점검, 상하부에 관한 안전대책 강구, 유지보수를 통한 무대기계 안정성 확보로 리허설과 공연 진행을 지원하는 일이다.

(무대음향) 무대음향은 공연예술에 필요한 음향시스템을 디자인하고 설치·운영 및 관리하는 업무이다.

(무대감독) 무대감독은 다양한 장르의 공연예술 작품을 제작의도에 맞게 공연하기 위해 출연진 및 스태프와 조율(협의, 조정, 분배)하여 제작 회의, 연습 및 일정 수립, 공연 준비 및 리허설, 공연 등을 진행하는 일이다.

NCS 직무소개

주요 진출 분야 : NCS

NCS 관련 직무

- 국가직무능력표준(www.ncs.go.kr) → NCS 및 학습 모듈 검색 → 분야별 검색
- 08. 문화·예술·디자인·방송 → 01. 문화·예술 → 03. 공연예술 → 01. 무대연출
- 08. 문화·예술·디자인·방송 → 01. 문화·예술 → 03. 공연예술 → 04. 무대음향

| NCS 직무명 : 무대연출

•직무 정의

무대연출은 언어적·비언어적 재료들을 바탕으로 공연참여자와의 협업을 통해 무대화에 필요한 요소들을 조정·중재·통합·지휘하여 관객이 공감할 수 있도록 공연을 창작하는 일이다.

•능력단위

- ① 공연구상 ② 공연텍스트 결정 ③ 공연텍스트 분석
- ④ 연출계획 수립 ⑤ 공연 제반요소 구성 ⑥ 연습실 리허설 주관
- ⑦ 무대 리허설 실시 ⑧ 공연 점검 ⑨ 공연 사후평가

| NCS 직무명 : 무대음향

•직무 정의

무대음향은 공연예술에 필요한 음향시스템을 디자인하고 설치·운영 및 관리하는 업무이다.

•능력단위

- ① 무대음향 계획 ② 음향스피커시스템 디자인 ③ 음향신호계통 디자인
- ④ 음향시스템 설치 ⑤ 음향시스템 조정 ⑥ 믹싱 콘솔 운영
- ⑦ 기타 음향장비 운영 ⑧ 공연실황 녹음 ⑨ 음향시스템 철수