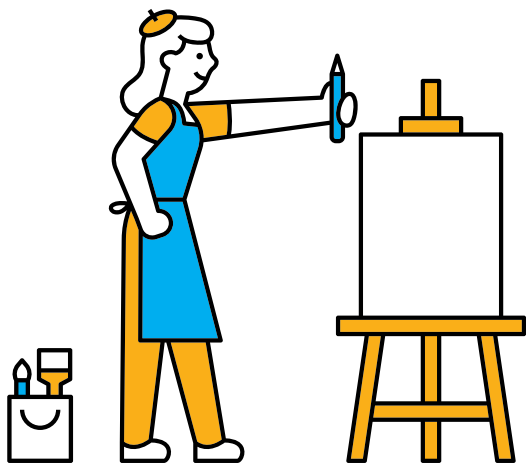

公演艺术文化专业

Performing Arts and Culture

<https://cukadmin.catholic.ac.kr/pfarts>

在艺术合作的基础上培养全球性艺术企划人才

专业介绍

研究艺术与文化的国际趋势，为实现艺术与文化价值，提供多种融合复合艺术项目的想象、实践、企划的经历，培养具有全球沟通能力的未来艺术人才。

专业的核心价值

- 1) 强化艺术的价值创造体系和生态系统研究能力，提高未来艺术项目的企划与创作能力。
- 2) 通过艺术与艺术、艺术与技术及数字平台、艺术与社会之间的连接和创造性融合，提高未来跨学科的艺术企划与艺术经营能力。
- 3) 为促进国际文化艺术的共同研究、共同创作、交流与合作，提高全球文化艺术企划能力。

专业的核心价值

交流(communication)、连接(connection)、创造(creation) CCC+

研究生教学课程

硕士课程

公演艺术、音乐、舞蹈、美术·设计、艺术经营

博士课程

公演艺术、音乐、舞蹈、美术·设计、艺术经营

硕博连读课程

公演艺术、音乐、舞蹈、美术·设计、艺术经营

公共必修

硕士论文研究、博士论文研究1、博士论文研究2

公共选修

城市与艺术、文化艺术研究方法论、现代文化研究、融合复合艺术合作项目企划、艺术与技术、现代文化艺术企划论、艺术的价值与艺术经营研讨会、人工智能大数据与艺术经营、艺术著作权、文化潮流与艺术企划、艺术的社会价值与地区社会、文化企划与讲故事

专业选修

- **音乐专业**：巴洛克与艺术、现代公演艺术音乐、公演艺术项目1、现代公演艺术特殊研究、舞台与艺术剧1、新媒体与公演艺术、文化艺术教育研讨会、独立艺术研究项目1、独立艺术研究项目2
- **舞蹈专业**：西方舞蹈史、同时代舞蹈研究研讨会、现代舞蹈项目研究、舞蹈与观众开发、文化艺术教育研讨会、国际文化交流研讨会、独立艺术研究项目1、独立艺术研究项目2
- **美术设计专业**：西方美术史、同时代美术研究研讨会、展示企划项目、公共美术项目、博物馆美术馆经营、国际文化交流合作研讨会、独立艺术研究项目1、独立艺术研究项目2
- **公演艺术专业**：公演艺术评论、21世纪公演艺术讨论会、公演艺术项目2、舞台和艺术剧2、媒体公演艺术论、舞蹈和观众开发、国际文化交流合作研讨会、独立艺术研究项目1、独立艺术研究项目2
- **艺术经营专业**：艺术与内容产业、艺术市场与艺术营销、艺术与文化政策、艺术庆典企划与经营、艺术观光、国际文化交流合作研讨会、独立艺术研究项目1、独立艺术研究项目2

研究生教学科目具体说明

专业选修

• 艺术的价值与艺术经营研讨会

理解艺术经营的价值与艺术经营理论，挖掘并讨论近期艺术经营相关的热门话题。讨论艺术经营的概念与哲学、艺术经营的发展与研究、艺术企划、艺术组织与领导力、艺术人力资源管理、艺术数据管理、资金筹措、艺术与技术、艺术营销、观众开发、艺术教育、艺术平台商业、艺术与地区社会、艺术经营与文化政策等。此外，围绕韩国艺术经营现场案例，讨论近期艺术经营相关的热门话题。

• 融合复合艺术合作项目企划

观察现代社会的变化过程以及由此带来的新的文化艺术需求，通过多种艺术体裁的融合以及与人文学、社会、艺术、工学的融合，尝试多种跨学科、融合的艺术项目。为此，需要分析融合复合艺术合作案例，理解艺术合作过程与体系。

• 文化艺术研究方法论

理解艺术研究所需的问题挖掘、主题设定、先行研究的研讨与理论模型的开发、调查设计与分析方法。艺术作家、艺术作品理解艺术项目、艺术消费者、艺术经营分析方法。学习案例研究方法、深层采访方法、数据分析方法、文本分析方法等定性分析方法和定量分析方法。

• 公演艺术项目

公演艺术是指在舞台等公开场所通过公演等方式进行演出的一次性艺术。分析公演艺术的特征，分析有关如何更好地表现受时空制约的艺术的现代各种公演体系与公演艺术学上的方法论。学生选择一个同时代的主要公演艺术，进行重点研究，并以此为基础，企划并制作完成公演艺术项目。旨在通过整个过程培养学生的创意思维。

• 展示企划项目

将在展示理论与现场学习中中学到的解决展会过程中各种问题的能力应用到实际展会的企划与执行中，并通过该项目学习业务知识。从理论和实际运营层面探究与分析美洲、欧洲、亚洲等主要国际美术企划现场，并邀请相关的企划人、理论家、作家、新闻记者等，通过现场学习进行讨论。学生制作展会项目企划书。

• 博物馆美术馆经营

旨在研究博物馆、美术馆的发展概念的同时，研究组织、项目(收集/保存、调查/研究、展示、教育等)、资金筹措、市场营销、参观者等博物馆、美术馆经营的意义和实际方法论。分析具有历史底蕴与设立目的不同的博物馆、美术馆的运营案例，考察未来博物馆、美术馆的作用和实践能力。

•文化潮流与艺术企划

判断未来文化趋势的变化，讨论文化趋势变化引发的有关公演艺术的热门话题。讨论消费者的生活方式、休闲文化、劳动认知与幸福认知的变化等。此外，还将探索文化趋势的分析方法与公演艺术的应用方法。

•文化企划与讲故事

活用讲故事方法论，分析地区文化资源与空间的意义、叙事体系，研究将分析结果运用到文化节目企划过程中的方法。学生制作文化项目企划书。

•艺术与技术

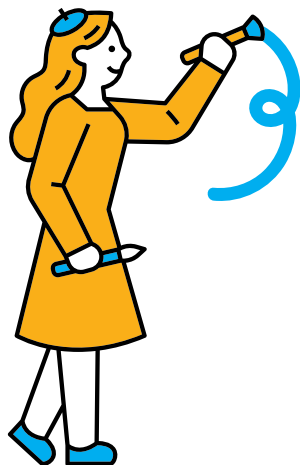
讨论数字技术的发展对艺术的创作、流通、消费、知识产权应用等艺术的价值创造体系与艺术企划、艺术合作、艺术经营、艺术政策产生的影响。分析基于艺术和技术融合的多种艺术项目案例，开发未来社会的新型艺术内容。此外，还从艺术生态系统的角度上讨论人工智能、大数据、虚拟现实、增强现实、物联网、机器人技术等未来技术的意义和价值。

•国际文化交流合作研讨会

分析公演艺术和视觉艺术的国际艺术市场，企划国际艺术交流与合作项目。讨论国际艺术市场、国际艺术共同制作、国际艺术家进驻项目、国际巡回公演项目、国际艺术交流政策等。

•独立艺术项目研究

学生独立分析艺术现场的问题，撰写有关解决问题的研究报告书。现场研究包括选定研究主题、撰写研究计划书、调查研究、发表并提交研究报告书。研究主题应与艺术理论、艺术企划与创作、艺术经营、艺术与社会领域等公演艺术文化专业的教育领域相关。研究方法包括理论研究、案例研究、实证研究等定性研究方法和定量研究方法。学生需接受教授的指导，自主地进行公演艺术项目研究。学生若想申请本课程，最少要修满18个学分。学生需提交研究计划书，通过研究计划书的考评。本课程采用2名以上教授参与的团队教学方法。

毕业后就业方向

研究员、教授

艺术与文化领域、艺术经营领域的专业研究员及教授。

企划人、艺术经营者

艺术和文化领域的现场活动家、艺术策企划人、艺术营销员、艺术经营者、文化政策专家。

教授介绍

任鹤淳

文化政策、艺术经营、内容产业、文化艺术教育、文化遗产应用领域

金仁雪

文化政策与管理、艺术经营、艺术教育、艺术治愈、文化技术、文化福利

崔皓荣

教会音乐、风琴、格里高利圣咏

韩玉美

现代音乐作曲，音乐展示，讲故事音乐，影像音乐

李世伊

声乐、音乐教授、公演艺术

李东恩

文化内容、讲故事、文化研究

李相旻

现代文学、基础素质、文化内容

吴有晶

现代汉语通史论、意义论、语用论、汉语教育

尹惠英

文化内容、数字媒体、数字讲故事

朴宣美

艺术经营、公演艺术、媒体内容

张光洙

剧场空间音响、建筑装修材料，建筑施工材料，建筑音响

郑海玉

舞台灯光、博物馆灯光、公共空间的灯光安装，物理与艺术