

전공진로로드맵

아트앤디자인스쿨

현대 미술 전공

서울여자대학교
SEOUL WOMEN'S UNIVERSITY

교육목표

知 현대미술에 대한 폭넓은 이론과 실기를 연마하여 스스로 표현의 세계를 개성적으로 실현해 낼 수 있는 능력을 갖추고

德 미술을 통하여 사회에 이바지할 수 있는 창조적 인간을 육성하고

術 예술을 통한 인격형성을 도모하고 예술을 통해 사회에 이바지하는 작가를 양성한다.

전공소개

현대미술에 대한 폭넓은 이론과 실기의 연마를 체계적인 방법으로 교육함으로써 예술을 통한 인격형성을 도모하고 미술을 통하여 사회에 이바지할 수 있는 창조적 인간을 육성하는 데 뜻이 있다. 다양한 방법과 매체에 대한 이론과 실기는 스스로 표현의 세계를 개성적으로 실현해 낼 수 있는 능력을 갖게 하고, 매 학년 교내 미술관에서 실시하는 과제전과 4학년에 실시하는 졸업작품전을 통하여 실제 작가로서 활동할 수 있는 준비과정을 갖고 있다. 현대예술의 분야이기 때문에 개인적 미술활동이 곧 직업이라는 인식이 필요하다. 창작을 돕는 보조취업으로 미술관, 미술분야의 출판사, 사설미술학원 운영, 화랑의 기획자, 각종 기업체의 디자이너 등으로 일할 수 있다. 수업을 통하여 미술에 인접한 다양한 예술, 학문분야의 저명한 전문가를 초청하여 강연활동을 하고 있으며, 학생들의 졸업 후 진로를 위한 특강 프로그램 및 해외 대학교와의 교류를 통한 프로그램을 적극 추진하고 있다.

진로상담 가이드

'현대미술전공 학생들은요!'

졸업 후 작가(현대미술가), 대학교수, 미술교사, 크리에이티브 인더스트리(창의산업) 분야의 예술가, 디자이너, 전시 디스플레이어, 방송 영화 및 영상 전문가, 예술 품 보존 및 복원 전문가, 예술자료 아카이비스트 등 다양한 전문 분야에서 활동 가능하며, 미술관, 갤러리, 국공립 박물관, 교육기관, 국내외 현대미술관련 대학원, 크리에이티브 인더스트리(창의산업) 분야 회사, 방송국, 공공기관 및 문화재단, 미술 관련 연구소 등으로 취업하고 있다.

진출분야

회화, 드로잉

입체, 설치, 공공미술, 도시에예

사진, 미디어

융합예술, 뉴 장르

문화예술 매개 (이론, 기획, 경영, 행정)

교수진 소개

분야	이름	전화번호	이메일
현대미술실기(융합매체)	김신일	02-970-5724	shinilkim@swu.ac.kr
건축설계 및 비평	이영화	02-970-5719	ywlee@swu.ac.kr
예술기획	정신영	02-970-5723	shin747@swu.ac.kr
현대미술실기(스튜디오 아트)	최성원	02-970-5726	swchoi@swu.ac.kr

회화, 드로잉

개요

- 회화(painting), 드로잉(drawing)은 이차원 평면 외의 여타의 바탕 재료(벽면, 바닥, 오브제 등도 포함) 위에 다양한 재료를 활용하여 작업을 형상화하는 시각예술 분야이다. 회화와 드로잉은 전통 기법과 더불어 현대적 의미의 신개념을 모색하고 있는 분야이고, 현대미술에 있어 그 자체로서 매우 복잡한 맥락과 역사를 지닌 독자적인 장르이면서 동시에 실천과 해석, 혁신과 실험성에 있어 다양한 양상을 보여주는 분야이다.

관련직업관

- 작가(현대미술 작가, 화가)
- 컨셉아트/드로잉 아티스트

취업가능처

- 미술관, 갤러리, 문화재단, 공공문화기관 등
- 크리에이티브 인더스트리 분야(문화산업, 디자인, 웹툰, 컨셉아트 등)

수행
무엇을
지향

- 자신의 독창적인 작품세계 형성 노력을 위한 작품 제작 및 전시회 추진
- 목적에 맞는 컨셉아트와 드로잉 제작 및 다양한 매체를 통해 더욱 폭넓은 콘텐츠의 시각화 수행

필요
역량

- 비판적 사고력, 융합적 소통 능력, 창의적 실험정신, 독창적 표현능력
- 문제 정의 능력, 통합적 이해력, 상상력, 기법의 숙련도
- 미술사의 전반적 이해 및 실제 미술 현장 탐방

구비
조건

- 외국어 능력 : 국내외 예술관계자들과 작품에 대해 논할 수 있는 어학 능력
- 교외활동경험: 현대미술 현장경험, 동아리 활동, 외부 전시기획 등
- 공모전 참여: 국내외 현대미술 공모전
- 기 타: • 자신의 독창적인 사고방식과 예술적 표현 방법 탐구에 집중
• 자신의 독창적인 포트폴리오 제작
• 포트폴리오, 자기소개서, 작가 웹사이트 등

유관
학제
관련

- 그리기 능력을 바탕으로 디자인, 공예, 건축, 음악, 문학, 과학, 사회학, 경영학, 행정학, 심리학, 의학 등 다양한 분야와 현대미술의 융합

기타
조건

- 자신의 생각하기, 특히 예술적 사고방식에 대한 고민과 성찰이 필요함
- 자기 생각을 표현하기 위한 다양한 방식에 대한 실험적 창작 정신을 갖출 것

입체, 설치, 공공미술, 도시에예

개요

- 현대미술에 있어 입체/설치 분야는 입체 대상이나 공간 전체를 조형화하는 특수한 시각예술의 표현 방법을 지칭하며, 현대미술에 이르러 입체를 공간에 제시하는 것에서 환경을 형성하는 것으로 확장하고 있다. 공간 예술적 감수성과 아울러 예술적 환경 형성을 도시 단위로 연계하여 다양한 분야와의 협업, 소통, 혁신을 목표로 하는 분야이다.

관련직업

- 현대미술작가, 설치미술작가, 공공예술작가
- 공간연출가, 전시 디스플레이어, 무대미술가, 공간/환경 디자이너
- 공공미술 관련 프로젝트 매니저

취업가능처

- 미술관, 갤러리, 방송국
- 각종 공공기관, 각종 문화재단

수행
무엇을
지향

- 장소의 맥락을 읽어내고 문제와 주제를 정의한 후 이를 표현하기 위해 다양한 재료를 이용하여 입체적이고 공감각적인 공간을 설계하고 연출함
- 국가와 도시를 위한 다양한 공공예술 프로젝트 계획 수립 및 제시
- 공공 프로젝트 수행 시 행정기관과 시민 사이의 대화 매개자의 역할

필요
역량

- 비판적 사고력, 융합적 소통 능력, 창의적 실험정신, 독창적 표현능력
- 문제 통찰 능력, 협업 능력, 기획력, 장인 정신
- 공간과 장소에 대한 관찰과 맥락적 이해

구비
조건

- 자격증 취득: 컴퓨터 3D 관련 자격증
- 외국어 능력: 국내외 예술관계자들과 작품에 대해 논할 수 있는 어학 능력
- 교외활동경험: 공공 설치미술 관련 연합 동아리
- 공모전 참여: 공공기관(예:서울시 등) 주최 공모전
- 기 타: • 자신의 독창적인 사고방식과 예술적 표현 방법 탐구에 집중
• 자신의 독창적인 포트폴리오 제작

유관
학제
관련

- 도시환경예술디자인, 원예생명조경학 - 국가 단위의 공공예술디자인 프로젝트에 관련되는 분야 중의 하나로서, 같이 공부할 시 시너지 효과 예상
- 시각디자인 - 프로젝트를 위한 다양한 매체의 자료와 효과적인 프레젠테이션을 위해 도움이 될 것으로 예상
- 문화예술행정(마이크로전공) - 예술 프로젝트의 수행을 위한 행정적 절차 및 시스템 이해

기타
조건

- 주변 공간과 장소, 그리고 그곳의 여러 상황을 주의 깊게 관찰하고 주관적으로 분석해보는 습관을 기를 것

사진, 미디어

개요

• 동시대 정신을 이해하기 위해 사진, 특히 미디어의 특성을 이해하고 이를 표현하는 방법론을 모색한다. 현대사회는 그 어느 때보다도 많은 정보를 쉽게 접할 수 있는 장점이 있지만, AI의 발달로 그 정보에 쉽게 익숙해지거나 현혹되어 오히려 자신의 자존감과 거리가 생길 수 있는 점을 늘 상기해야 한다. 마셜 맥루한이 정의한 미디어의 한 특성이 “신체의 확장”에 있듯, 우리는 정보의 노예가 아니라 적극적인 활용자가 되어야 한다. 신체의 확장을 통해, 정보의 습득과 활용을 통해, 자신의 실존과 행복감을 확장함에 방점을 찍고 자신의 질문을 시작할 때 현대미술의 흐름에 능동적 참여자가 될 것이다. 또한 현대미술은 그 어느 때보다도 매체의 경계가 허물어지고 융합적 표현과 주제적인 개념의 제시가 인정받고 있는 것이 사실이다. 이 분야에 대해 심도 있는 이해와 창작품의 제작은 더 주체적이고 창의적이며 실천하는 인재 양성에 그 목적이 있으므로 현대미술 전공이 지향하는지, 덕, 술의 인재 양성과 맥락을 같이한다.

관련직업

• 시각예술작가(현대미술가, 현대미술 이론가, 사진작가, 미디어 작가), 대학교수, 미술 교사, 방송영상 전문가, 영상편집 엔지니어, 영상그래픽디자이너, 영상색채전문가, 디지털자로 아키비스트, 미디어파사드 전문가, 그 외 각종 크리에이티브 인더스트리(창의산업)분야의 영상 비주얼 전문가 등

취업가능처

• 갤러리 전속작가, 미술관(디지털 이미지 스페셜리스트, 디지털 아키비스트), 교육기관, 출판사, 방송국, 영상 제작업체, 크리에이티브 인더스트리(사진, 영상, 광고, 기획, 게임)분야의 회사

수행지무

• 미디어 작품 및 현대미술 작품 제작 • 영상 그래픽 작업

필요어휘

• 동시대 문화와 표현형식의 바탕을 이루는 정신의 흐름을 파악하고 이에 대해 자신만의 질문이 있을 수 있는 사고력
• 자신의 사고와 개념을 시각화 하려는 자유로운 표현에 적극적인 자세
• 매체의 특성을 알고 이를 스스로 질문과 표현의 확장에 응용하는 실험정신

구비조건

• 외국어 능력 : 여러 외국어의 한계를 넘어 자기 작품에 대해 논할 수 있는 어학 능력
• 교외활동경험: 외부 전시 기획 및 참여, 미술전시 관람 현장학습, 동아리 활동
• 공모전 참여 : 국내외 영상 및 뉴미디어 아트 공모전, 각종 현대미술 공모전
• 기타 : • 자신의 질문과 이를 시각화하는 표현 방법 탐구에 집중
 • 자신의 독창적인 포트폴리오 제작
 • 포트폴리오, 자기 작품 소개서, 작가 웹사이트

유관전공

• 음악, 문학, 역사, 과학, 철학 등 가능한 한 많은 분야에 대한 이해로 자신의 질문의 폭을 확장

기타조건

• 평소 뉴미디어 아트에 대한 궁금증을 가질 것
• 자신의 궁금증이 가지 있다고 믿고 이를 다양한 분야에 대한 이해를 바탕으로 편협하지 않게 확장하고자 하는 의지가 필요함

융합예술, 뉴 장르

개요

• 융합예술/뉴 장르 진로에서는 1990년대 포스트모던기 이후 미술의 특징에서 비롯된 장르 간 구분에서 탈피하여 특정한 예술 형태를 지향하기보다는 모든 예술적 가능성을 아우르는 창작활동 및 개념의 자율성 및 확장성을 목표로 한다. 개념과 작품에 있어 과거 예들에 제한되지 않는 실험적 작품을 창작하며, 새로운 시도를 통해 끊임없이 질문을 던지는 과정에 의미를 부여함으로써, 아방가르드 정신에 입각한 사고를 훈련하며 새로운 형식이 반영된 다원 예술의 결과물을 산출하고 비평한다.

관련직업

• 현대미술작가, 미술평론가, 아트디렉터(광고, 영화, VR 등 시각 매체)
• 대학교수, 미술 교사, 미술치료사, 다원 예술 분야 전문가
• 크리에이티브 인더스트리(창의산업)분야의 영상 비주얼 디자이너 등

취업가능처

• 전업 작가, 미술감독(영화, 광고업계)
• 미술관, 갤러리, 공연 및 이벤트업체, 교육기관, 출판사, 크리에이티브 인더스트리(창의 산업) 분야 회사

수행지무

• 새로운 시각 매체의 창조 및 융합
• 타 장르와의 융합을 통한 작품 제작 및 비평
• 광고, 영화, 교육, 출판 등 분야별 시각효과 창출 및 감독

필요어휘

• 2D, 3D, 영상, VR을 아우르는 창조적 제작 능력
• 다양한 매체를 아우르고 여러 분야의 전문가들과 소통하여 융합적 작업을 진행할 수 있는 융합적 사고력
• 타 장르와의 융합을 통한 작품 제작 및 비평을 위한 공감, 교류 및 섭외력
• 새로운 장르적 시도와 실험적 시도를 도전하는 창의적 실험정신
• 익숙한 매체뿐 아니라 새롭고 개발 중인 매체, 또 타 학문 분야 및 모든 현상에 대한 선입견 없는 관점과 진취적 도전의 태도

구비조건

• 외국어 능력 : 이메일, 전화나 현장 교류 등을 위한 최소한의 영어, 중국어 등 어학 능력
• 교외활동경험: 현대미술 분야 이외의 다양한 분야에 대한 경험을 할 수 있는 인턴 활동 등
• 공모전 참여 : 국내외 현대미술 공모전
• 기타 : • 자신의 독창적인 사고방식과 예술적 표현 방법 탐구를 성실하게 실천
 • 완성도 높은 포트폴리오 제작
 • 포트폴리오, 자기소개서, 작가 웹사이트 등

유관전공

• 건축학, 컴퓨터공학, 프로그래밍, 영상 분석학, 음악, 인문학, 사회학, 의학 등 다양한 분야와 현대미술의 융합 시도

기타조건

• 분야와 전공의 경계를 넘는 새로운 창작에 대한 유연한 사고가 환영받는 시대이니만큼 자기 상상력과 창조 능력을 계발할 진로로 유력함
• 서로 다른 분야 간의 다른 패러다임의 차이로 인한 소통의 어려움을 인내심을 갖고 접점을 찾기 위해 추진하는 끈기가 필요함

문화예술 매개 (이론, 기획, 경영, 행정)

개요

- 문화예술 매개 진로에서는 미술 및 예술 분야를 사회로 연장하기 위한 제작, 전시, 행정, 홍보, 아카이빙 및 지속적 관리를 담당할 수 있는 핵심 인력의 교육을 목표로 한다. 현대미술의 분야는 과거 어느 시점보다도 사회적 인식이 고조되고 있으며 이에 따라 특수분야 전문가에 대한 호기심과 인지도 및 수요가 확대되고 있다. 하지만 미술가 및 미술작품과 관련되어 국제적인 역량을 갖춘 콘텐츠들이 등장하는 데 비해, 전시 및 행정, 판매 등 콘텐츠를 효과적으로 확산시키기 위한 현장 분야에서는 서구에 비한다면 성장할 수 있는 폭이 무한히 크다고 볼 수 있다. 본 진로에서는 미술실기에 대한 기본교육을 받은 내부자의 관점에서 창작자와 현장을 생산적으로 매개하는 문화예술 매개 전문가를 양성한다.

관련 전문직

- 문화예술행정전문가, 문화예술경영전문가, 전시기획자, 미술행정가, 미술사학자, 미술평론가, 미술기자 등
- 대학교수, 미술 교사, 창의력 교육 전문가, 미술치료 전문가 등
- 미술관 학예사(큐레이터), 미술관 교육학예사(에듀케이터), 미술품 보존 및 복원 전문가 (컨서베이터), 미술관 레지스트라, 아카이비스트 등
- 미술품 경매사, 아트 컨설턴트, 갤러리리스트, 등

취업 가능처

- 문화예술 관련 공공기관, 기업 내 문화예술 마케팅 부서, 초중고등학교, 대학교, 문화예술재단
- 국공립 박물관, 미술관, 갤러리, 옥션사
- 미술품 거래 사이트, 미술품 대여 업체, 미술작품 감정전문업체

수행 직무

- 전시기획, 작품관리, 작가 관리, 전시 교육, 전시관리, 기록물 관리, 작품 대여 및 구매, 고객관리
- 작품연구, 전시평가, 작품 보존 및 관리
- 교육프로그램 제작 및 수행, 미술품 감정, 경매 관리, 문화재 보존, 비평 및 연구, 미술 심리치료

필요 역량

- 작가 및 작품 정보수집 능력
- 동시대 정신을 바탕으로 시대와 사회를 분석적이고 비판적으로 바라볼 수 있는 비판적 사고력
- 다양한 매체를 아우르고 여러 분야의 전문가들과 소통하여 융합적 작업을 진행하는 융합적 소통 능력
- 동서양 미술사에 대한 지식과 이해, 작품 감성능력, 현대미술 및 문화예술 분야의 이론, 경영, 행정 영역을 유기적이고 시스템적으로 파악하고 기획할 수 있는 능력

구비조건

- 평점평균관리: 3.0 이상
- 자격증 취득: 준학예사(1, 2, 3급)자격증, 문화예술교육사 2급
- 외국어능력: TOEFL 80 이상 / IELTS 6.5 이상
- 교외활동경험: 교내 혹은 교외에서의 전시 운영 경험
- 공모전 참여: 문화예술위원회, 지역 문화 재단 기획 공모, 해외 기획 공모
- 기타: 기획안, 전시 포트폴리오

유망 분야

- 사회학, 행정학, 경영학, 심리학, 인문학, 역사학, 건축학, AI 관련 정보공학

기타 조건

- 미술사, 철학, 미학, 행정학, 경영학 등 관심 분야에 대한 애정과 열정이 필요함
- 국내, 국제적 미술, 전시 등 정보에 대한 수집 능력과 이해하고 분석하는 노력이 필요함
- 전시 현장에 대한 적극적으로 참여하려는 노력이 필요함

교육과정 로드맵

진로명	1학년	2학년	3학년	4학년	진출분야
회화, 드로잉	<ul style="list-style-type: none"> 미술과 창작 드로잉과 창의적사고 현대미술연구 I 뉴드로잉 	<ul style="list-style-type: none"> 회화 I 컨셉드로잉 I 컨셉드로잉 II 회화 II 	<ul style="list-style-type: none"> 현대회화 스튜디오프로젝트 드로잉워크샵 (커뮤니티아트) 	<ul style="list-style-type: none"> 졸업작품기획 I 졸업작품제작 I 졸업작품기획 II 졸업작품제작 II 	<ul style="list-style-type: none"> 미술관, 갤러리, 문화재단, 공공문화기관 등 크리에이티브 인더스트리 분야
입체, 설치, 공공미술, 도시예술	<ul style="list-style-type: none"> 미술과 창작 현대미술연구 I 뉴드로잉 만들기프로젝트 	<ul style="list-style-type: none"> 도시와 현대미술프로젝트 컨셉드로잉 I 컨셉드로잉 II 현대미술의 경계들 	<ul style="list-style-type: none"> 현대미술연구 II 공간설치 스튜디오프로젝트 드로잉워크샵 (커뮤니티아트) 	<ul style="list-style-type: none"> 아트컴퍼니 졸업작품기획 I 졸업작품제작 I 졸업작품기획 II 졸업작품제작 II 	<ul style="list-style-type: none"> 미술관, 갤러리, 방송국 각종 공공기관, 각종 문화재단
사진, 미디어	<ul style="list-style-type: none"> 미술과 창작 현대미술연구 I 디지털아트 	<ul style="list-style-type: none"> 사진 컨셉드로잉 I 현대미술연구 II 현대미술의 경계들 	<ul style="list-style-type: none"> 실험영상기법 그림과 이야기 	<ul style="list-style-type: none"> 졸업작품기획 I 졸업작품제작 I 졸업작품기획 II 졸업작품제작 II 	<ul style="list-style-type: none"> 갤러리 전속작가, 미술관, 교육기관, 출판사, 방송국, 영상 제작업체, 크리에이티브 인더스트리 분야의 회사
융합예술, 뉴 장르	<ul style="list-style-type: none"> 미술과 창작 드로잉과 창의적사고 현대미술연구 I 만들기프로젝트 뉴드로잉 	<ul style="list-style-type: none"> 사진 현대미술연구 II 현대미술의 경계들 	<ul style="list-style-type: none"> 스튜디오프로젝트 드로잉워크샵 (커뮤니티아트) 	<ul style="list-style-type: none"> 아트컴퍼니 졸업작품기획 I 졸업작품제작 I 졸업작품기획 II 졸업작품제작 II 	<ul style="list-style-type: none"> 전업 작가, 미술감독 미술관, 갤러리, 공연 및 이벤트업체, 교육기관, 출판사, 크리에이티브 인더스트리 분야 회사
문화예술 매개 (이론, 기획, 경영, 행정)	<ul style="list-style-type: none"> 서양미술사 I (18C 까지) 미술과 창작 현대미술연구 I 서양미술사 II (19C 이후) 	<ul style="list-style-type: none"> 사진 도시와 현대미술프로젝트 전시기획론과 아티스트매니지먼트 현대미술연구 II 	<ul style="list-style-type: none"> 미술관학개론 현대미술론(1945년이후) 	<ul style="list-style-type: none"> 아트컴퍼니 졸업작품기획 I 졸업작품제작 I 졸업작품기획 II 졸업작품제작 II 	<ul style="list-style-type: none"> 문화예술관련 공공기관, 기업 내 문화예술 마케팅 부서, 초중고등학교, 대학교, 문화예술재단 국공립 박물관, 미술관, 갤러리, 옥션사 미술품 거래 및 대여 업체, 미술작품 감정전문업체

전공진로로드맵

아트앤디자인스쿨
현대미술전공

02-970-5721

서울여자대학교
SEOUL WOMEN'S UNIVERSITY

01797 서울시 노원구 화랑로 621 (공릉동126번지)
TEL 02-970-5114 FAX 02-3399-2843