

예술학과 Art Theory

교육목적

예술문화현장과 현실에 상응한 예술학의 학문적 연마와 교육을 통해 국제적 경쟁력을 갖춘 고급인력을 배출한다.

교육목표

- 이론과 현장의 접목을 피하고 창의성의 계발에 목표를 둔다.
- 예술의 인간적 의의와 가치를 분석하고 해석하는 방법과 시각을 중점적으로 다룬다.
- 현대문화예술과 미디어혁명의 관계를 심화, 연구한다.
- 학예사, 연구원 등 예술학과 연계된 학문 분야의 인력을 집중 육성한다.

학과소개

본 학과는 1990년 3월에 설립하여, 문화산업의 양적 증대에 상응한 문화예술연구 및 분석에 탁월한 고급인력을 꾸준히 배출해 왔다. 현재 전국의 시도미술관과 국제문화예술 기관에 역량있는 학예사를 배출하고 있으며, 문화언론매체 종사자 및 평론과 교육계에도 많은 우수 인력을 공급해 오고 있다.

본 학과는 외국어 및 언어 능력을 중요하게 생각하고 문화예술의 국제화와 세계화에 발맞춰 활동무대의 확장을 꾀함으로써, 국제전시기획자·문화경영전문가의 배출 또한 중요한 미션으로 여기고 있다. 교과과정은 예술학의 방법론과 인접 학문과의 연계성을 중요하게 생각하며, 순수 예술, 디자인 이론, 미디어 아트, 퍼포먼스 아트 등 다양한 매체를 둘러싼 미술이론 수업으로 구성되어 있다. 교과과정은 현장과 연구에 필요한 우수한 인재를 배출하기 위해 자료의 분석능력과 창의적 해석 및 언어능력, 매체에 대한 깊이있는 이해를 도모한다.

교과과정 및 과목설명

석사학위과정 교과과정

이수구분	학수번호	교과목명	학점	시수	영문교과목명
필수	1671008	예술학연습 I	3	3	Seminar in Critical Theory of Art I
	1671009	예술학연습 II	3	3	Seminar in Critical Theory of Art II

※ 필수는 1과목 이상 이수해야 함(폐지된 필수과목 이수자도 필수과목 이수로 인정)

선택	1672064	아시아현대미술과 글로벌 문화	3	3	Asian Contemporary Art and Global Culture
	1672065	모더니즘과 시각체계	3	3	Modernism and Visual Mechanism
	1672066	현대미술론: 1900-1960	3	3	Modern Art: 1900-1960
	1672067	현대미술론: 1960-현재	3	3	Contemporary Art Since 1960
	1672068	설치미술과 건축공간	3	3	Installation Art and Architectural Space
	1672069	한국현대미술연구	3	3	Korean Contemporary Art

이수구분	학수번호	교과목명	학점	시수	영문교과목명
선택	1672075	포스트모더니즘과 후기구조주의	3	3	Post-Modernism and Poststructuralism
	1672076	도시공간과 문화연구	3	3	Urban Space and Cultural Studies
	1672078	페미니즘 미술과 이론	3	3	Feminist Art and Theory
	1672079	예술심리학연구	3	3	Seminar in Psychological Methodology of Art
	1672080	예술사회학연구	3	3	Seminar in Sociological Methodology of Art
	1672081	예술기호학연구	3	3	Seminar in Semiotics of Art
	1672082	현대사진이론	3	3	Theory of Photography
	1672083	현장실습	3	3	Internship
	1672084	전통예술론 I	3	3	Studies in Traditional Arts I
	1672085	전통예술론 II	3	3	Studies in Traditional Arts II
	1672086	현대미술과프랑스미학	3	3	Contemporary Art and French Aesthetics
	1672087	미디어아트이론	3	3	Media Art Theory I
	1672088	퍼포먼스예술의역사와이론	3	3	History and Theory of Performance Art
	1672089	전시기획과미술관연구	3	3	Curatorial Studies and Museology

※ 현장실습 과목 성적은 Pass/Fail을 부여하며 전체 평점에 합산되지 않음
'예술학과' 석사학위과정생은 박사학위과정 '미술학과(예술학전공)' 과목을 선택으로 수강 가능함

석사학위과정 과목설명

교과목명	과 목 설 명
예술학연습 I (Seminar in Critical Theory of Art I)	예술학을 구성하는 주요 방법론과 이론을 고찰한다. 역사적인 맥락과 주요 이론을 연구하여 예술학에 대한 이해를 돕는다. (This course examines the methodologies and discourse in the study of art theory. It will help students to understand art theory focusing on the critical theories and historical contexts.)
예술학연습 II (Seminar in Critical Theory of Art II)	예술학에서 중요하게 다루지는 특정 이론가나 예술 작품을 구성하는 주요 개념들을 구체적으로 분석하고 예술 작품을 구체적으로 접근한다. (This course concretely approaches artworks and primary sources/literature by examining influential theorists and concepts in art theory.)
아시아현대미술과글로벌문화 (Asian Contemporary Art and Global Culture)	중국, 일본, 인도 등 현대아시아 미술의 동향과 변화를 글로벌 문화를 중심으로 연구 분석한다. (This course explores the changes and trends of contemporary Asian art in China, Japan, and India in the global cultural contexts.)
모더니즘과시각체계 (Modernism and Visual Mechanism)	모더니즘 미술을 둘러싼 다양한 시각적 양상과 메커니즘을 작품 및 작가, 특정 이론을 통해 분석 연구한다. 시각체계가 사물을 보는 우리의 시각과 인식을 어떻게 변화시켰는지를 학습한다. (In this course, students will examine various visual aspects and mechanisms in Modernist art by looking at artworks, artists and specific theories. They will learn how visual mechanism has changed perception, vision and visibility.)
현대미술론:1900-1960 (Modern Art: 1900-1960)	1900년부터 1960년까지의 유럽 및 미국 미술의 전개양상 및 이론을 집중 조명한다. (Students will discover the investigate methods of art theories in European and American art from 1900 to 1960.)
현대미술론:1960-현재 (Contemporary Art Since 1960)	1960년부터 동시대까지 유럽 및 미국 현대미술을 중심으로 현대미술 이론 및 담론을 연구한다. (Students will utilize the investigate methods of art theories in European and American art from 1960 to contemporary.)

교과목명	과 목 설 명
설치미술과건축공간 (Installation Art and Architectural Space)	<p>현대미술의 중요한 흐름인 설치미술과 건축 공간과의 상관관계를 공간 이론 등을 중심으로 고찰한다. 공간론을 구체적으로 다룬 미술가, 철학자, 사회학자의 이론 등을 논의한다. (This course investigates the interrelation between architectural space and installation art, the important current in contemporary art. It discusses spatial theories of artists, philosophers, and sociologists.)</p>
한국현대미술연구 (Korean Contemporary Art)	<p>한국현대미술을 기술한 비평문헌, 미술론, 미술사의 텍스트를 개관하고 분석한다. (This course investigates the texts of art history, art theory, and criticism based on Korean contemporary art.)</p>
전통 예술론 I (Studies in Traditional Arts I)	<p>동아시아 전통 이론을 중심으로 동양 작가의 작품을 서술하고 해석한 비평문헌·미술론·미술사의 텍스트를 분석 연구한다. 동양화론과 미학을 연구한다. (This course investigates the critical texts of art theory, art history and criticism that have interpreted Asian artworks based on East Asian traditional art theories.)</p>
전통 예술론 II (Studies in Traditional Arts II)	<p>전통적인 예술이론을 중심으로 주요 작가·작품을 서술하고 해석한 비평문헌·미술론·미술사의 텍스트를 분석 연구한다. 특정 국가나 지역, 시대의 화론을 연구하여, 전통예술론을 바탕으로 한 이론적 깊이를 심화시킨다. (This course investigates the critical texts of art theory, art history and criticism that have interpreted the major artworks based on the traditional art theories. Students are expected to intensify their theoretical depths based on the traditional art theory by studying the discourses of particular nations, regions, and periods.)</p>
미디어아트 이론 (Media Art Theory)	<p>19세기 말부터 시작된 매체의 실험에서 출발하여, 미디어 아트의 출현과 역사적 전개, 현대 시각미술에 미친 영향을 고찰한다. 미디어 아트가 현대미술에 미친 영향을 관람자와의 수용관계 측면 등에서 살펴봄, 실제와 가상, 이미지와 권력, 등을 분석 연구한다. (Starting from the experiments of media in the late nineteenth century, this course examines the advent of media art and its historical development with its influence on contemporary visual arts. It explores the effect of media art on contemporary art in terms of the acceptance with the spectator, analyzing the real and virtual, image and power, and so on.)</p>
퍼포먼스 예술의 역사와 이론 (History and Theory of Performance Art)	<p>퍼포먼스 예술의 예술사를 고찰하고 수행성, 신체성, 인터랙티브성 등을 중심으로 한 주요 이론을 살펴본다. 퍼포먼스 예술의 역사와 이론을 포함해, 퍼포먼스 미디어, 퍼포먼스 설치 등을 연구한다. (This course investigates the art history of performance arts and the critical discourses upon interactivity, physicality, and performativity. Students will research performance media, and performance installations, including the theory and history of performance arts.)</p>
전시기획과미술관연구 (Curating Exhibitions and Museology)	<p>미술관, 갤러리, 대안공간 등의 전시기획을 중심으로 다루면서 다양한 실무, 미술관의 역사 및 사회적 역할 등을 검토하고 국내외 사례 등을 분석한다. 큐레이팅의 현장성을 학습하고 연구프로젝트를 진행한다. (In this course, students will analyse the case studies in domestic and foreign sites and review the history and social role of institutions, dealing with curating in museums, galleries and alternative spaces.)</p>
포스트모더니즘과 후기구조주의 (Post-Modernism and Poststructuralism)	<p>모더니즘 미학과 예술론의 중심을 이론 이성과 합리성을 비판하고 신체와 욕망을 중심으로 세계를 이해하려는 포스트모더니즘 이론과 후기구조주의 이론을 고찰한다. (This course investigates Post-structuralism and Post-modernism theories to understand the world focusing on body and desire. It also examines and deconstruct reason and rationality, the central part of modernism aesthetics and art theory.)</p>
도시공간과문화연구 (Urban Space and Cultural Studies)	<p>문화연구이론과 도시공간의 상관관계를 살펴보고, 각 사례연구를 통해 공공미술 등 현대미술의 주요 이슈를 검토하여 현대미술의 흐름을 집중 조명한다. (This lecture is focused on the current of contemporary art by studying critical issues of public art with case studies and reviewing the interrelation between the urban space and cultural studies.)</p>

교과목명	과 목 설 명
현대미술과 프랑스미학 (Contemporary Art and French Aesthetics)	프랑스 철학 이론 및 방법론을 고찰하고, 현대미술 작품을 중심으로 적용가능성을 연구한다. (In this course, students will examine French philosophy and methodology, studying its applicability to contemporary artworks.)
페미니즘미술과이론 (Feminist Art and Theory)	현대미술과 젠더라는 주제 내에서 페미니스트 미술의 다양한 담론과 작품해석을 시도하고, 미술이론의 다양한 방법론과 해석을 고찰한다. 여성주의 예술의 시원과 전개, 전시 등을 구체적으로 분석하여 젠더연구의 이론을 다진다. (This course attempts to interpret various discourses of feminist art and artworks in the subject of gender and contemporary art. It firms gender studies by analysing its advent, development, and related exhibitions.)
예술심리학연구 (Seminar in Psychological Methodology of Art)	형태심리학에서 인지과학에 이르는 주요 흐름 · 방법 · 예술에의 적용가능성을 고찰하고, 정신분석학을 기반으로 예술심리학 연구를 심화한다. (This course explores the close relationship between art and psychology by looking at Gestalt psychology, cognitive science and psychoanalysis. It deepens the study of psychology of art based on diverse disciplines.)
예술사회학연구 (Seminar in Sociological Methodology of Art)	예술사회학의 발흥과 주요 흐름, 접근방법 및 해석이론에 대한 적용가능성을 고찰하여 예술사회학으로 자리잡은 특정 사례들을 연구한다. (This course examines specific cases in Sociology of Art, studying its rise in twentieth century, major approaches, methodologies and interpretations.)
예술기호학연구 (Seminar in Semiotics of Art)	20세기 영미기호학과 대륙기호학의 장점과 단점을 고찰하고 예술기호학에 대한 적용가능성을 검토한다. 소쉬르, 페르, 바르트, 보드리야르 등을 중심으로 한 기호학의 계보를 공부하고 이를 시각예술과 직접 적용시키는 프로젝트를 진행한다. (This lecture examines the problems and issues found in English and American semiotics and Continental semiotics, reviewing applicability to visual semiotics. Students will explore the genealogy of semiotics and semiologists such as Saussure, Peirce, Barthes and Baudrillard, thereby proceeding with the projects of applying to visual art.)
현대사진이론 (Theory of Photography)	현대 사진의 주요 이론을 이해, 분석하여 19세기 중반 사진의 출현부터 현대 사진이론까지 다양한 담론을 연구하고 응용사례 등을 고찰한다. (This lecture analyses the critical theory of contemporary photography and diverse discourses from the advent of photography in mid-19th century to contemporary photography theory and practices.)
현장실습 (Internship)	인턴쉽(현장실습) 수업을 통해 이론과 현장의 연계, 혹은 그 차이를 경험할 수 있다. 국내외의 유수 미술관이나 갤러리, 예술단체 등 (비)영리단체에서 현장실습을 통해 큐레이팅, 전시디자인 등 예술학과 연관된 현장경험을 높이고자 한다. 국내외 예술기관에 열려있으며 교과 담당교수와의 사전 협의가 필요하다. (Through internship, students may experience the connection or the difference between theory and practice. Through having an internship at prominent domestic and foreign museums, galleries, and non-profit organizations, students are expected to enhance experience in fields by curating and designing exhibition involved in art theory. Approval is needed by a faculty member in the program.)