

국제예술대학교 중장기 발전계획

VISION+ 2030

2024. 12

국제예술대학교
Kukje University of Arts

목차

01 건학 이념

02 비전과 교육목표

03 대학 특징

04 대학 환경 분석

05 발전 전략

06 추진 전략

07 교육 전략

08 학과별 발전 계획

I 건학 이념

● 융합형 예술인

다양한 분야를 탐구하고 탁월한 시대적 감각을 바탕으로 문화예술의 흐름을 주도하는
영향력 있는 융합형 예술인

● 창의적인 세계인

다원화된 사회에서 창의성을 발휘하여 세계 문화예술을 창조하는
글로벌 리더

● 실천하는 신앙인

기독교적 세계관을 바탕으로 사회에 기여하고, 예술적 재능으로
인류에 이바지하는 실천하는 신앙인

비전과 교육목표

Vision

탁월한 감각으로 문화예술을 선도하는
융합형 예술 특성화 교육기관

핵심 역량

- ✓ 창의적 사고 역량
- ✓ 심미적 감성 역량
- ✓ 협력적 소통 역량
- ✓ 공동체 역량
- ✓ 주도적 자기관리 역량

교육목표

- 1 창의적인 예술가 인재 양성
- 2 융합적인 문제해결형 인재 양성
- 3 공동체에 기여하는 실천적 인재 양성

대학 특징

“예술산업현장과 가까운 대학”

01 서울과 세계를 잇는 미래의 예술 허브

- 국제예술대학교가 위치하고 있는 서울 강남구는 서울과 수도권은 물론 우리나라 전역을 연결하는 정치 경제의 중심지이자, 문화예술의 중심지입니다. 우리 대학교는 강남의 한 가운데에 있는 지리적 이점을 바탕으로, 서울과 세계의 예술인들과 소통하는 예술허브로서 발돋움 할 것입니다.

02 산업 현장 수준의 최적화된 실습공간

- 음악 콘서트 공연이 가능한 ‘국제콘서트홀’, 합주 연주에 특화된 ‘양상블실’, 최신의 콘트롤러 및 신디 시스템과 독보적인 아날로그 장비를 총망라한 ‘스튜디오’, 연극 공연과 조명 및 영상 수업을 위한 시설을 갖춘 ‘블랙박스’는 산업 현장 수준의 실습 공간을 마련하고자 하는 국제예술대학교의 자랑입니다.

대학 특징

“제대로 가르치는 대학”

03 현업 전문 교수들의 밀도 높은 교육

- 교수들의 활동이 곧 대한민국 예술계의 역사라 할 만큼 오랜 시간 현장에서 실무를 담당했고 현재에도 각 분야에서 왕성하게 활동하는 교수진으로부터 생생한 현장 경험을 전수받습니다.

04 실무중심으로 특화된 커리큘럼

- 예술에 대한 새로운 발상이 끊임없이 등장하고, 문화 산업의 수요와 공급 방식이 급변하는 시대에 실무에 기반을 둔 합리적 커리큘럼은 국제예술대학교의 가장 큰 자랑거리입니다. 산업 현장의 변화에 민감하게 반응하며 기초가 탄탄한 이론 수업과 미래 지향적인 실습 수업으로 균형감 있는 교육과정을 운영합니다.

대학 특징

“예술로 공동체를 만드는 대학”

05 오늘의 사제지간이 내일의 동료

- 국제예술대학교의 모든 교수들과 학생들은 예술인이라는 자부심을 가지고 긴밀한 네트워크를 형성하고 있고, 이는 동일 전공은 물론 타 전공 간의 교류로 확대됩니다. 다양한 예술 분야가 모여 있는 국제예술대학교의 구성원들은 졸업 후 현장에 나아가 사제지간이 어엿한 동료로서 새로운 협업을 도모하게 됩니다.

06 공동체를 위한 예술인이자 세계인

- 무한경쟁시대에도 국제예술대학교는 ‘포용’을 중요한 가치로 생각합니다. ‘나’보다는 ‘우리’를, ‘우리’보다는 ‘모두’를 위한 예술을 가르치고자 합니다. 공동체에 관심을 가지고 세상을 따뜻하게 하는데 앞장서는 아티스트야말로 우리 대학이 추구하는 인재상입니다.

대학 환경 SWOT 분석

강점 _ strength

서울 강남의 지리적 여건
예술 전공으로만 이루어진 시너지
도심형 소규모 대학의 신속하고 유연한 의사 결정
수준 높은 장비와 실습 기자재
문화의 중심지인 지역 연계 교육 가능

기회 _ opportunity

K-Culture의 세계적 융성
예술 산업의 경제적 가치가 무한히 확대되는 상황
4차산업 시대 도래에 따른 1인 미디어의 증가
서울의 강남 지역의 문화와 예술 산업 연계 가능성
배출된 졸업생이 산업 현장에 정착하여 활약 시작

약점 _ weakness

학령 인구 감소에 따른 교육 자원 감소 위험
공적 자금 지원이 전무하여 충분한 재정 확보의 어려움
행정 인력을 비롯한 교육 지원 인력의 부족
개교 16년차로 대외적 인지도 부족
지역 사회 연계 및 국제적인 교류 프로그램 미비

위협 _ threat

타 대학에서 우리 대학과 동일한 전공 개설
고등교육기관 지원을 위한 평가와 규제의 불합리
예술 콘텐츠와 플랫폼의 급격한 환경 변화
문화예술에 대한 지원 정책의 빈번한 단절
예술인 대상 취업 및 고용 안정의 미확보

발전 전략

1 지속 성장

- 대학 브랜드 조성 및 홍보
- 예술분야 지역 특화사업 참여
- 학과 전공간 융복합 프로그램 확대

3 위기 대응

- 단계별 실행계획에 따른 대학 공간 및 설비 확충
- 행정 인력 확대와 효율화
- 산학협력 사업으로 수익 창출

2 경쟁우위 확보

- 교육시설 및 창작을 위한 인프라 확대
- 산학협력 확대로 근로장학금 수급 대상자 유인
- 학과별 산업 연계 특성화 교육 강화

4 역량 강화

- 문화예술 환경 변화에 따른 신설 학과 구상
- 졸업생 연계 학교 기업으로 취업지원 강화
- 지역 사회와 연계한 평생교육원 프로그램 활성화

추진 전략

● 문화예술 발전에 기여하는 창의적 예술 인재 양성 대학

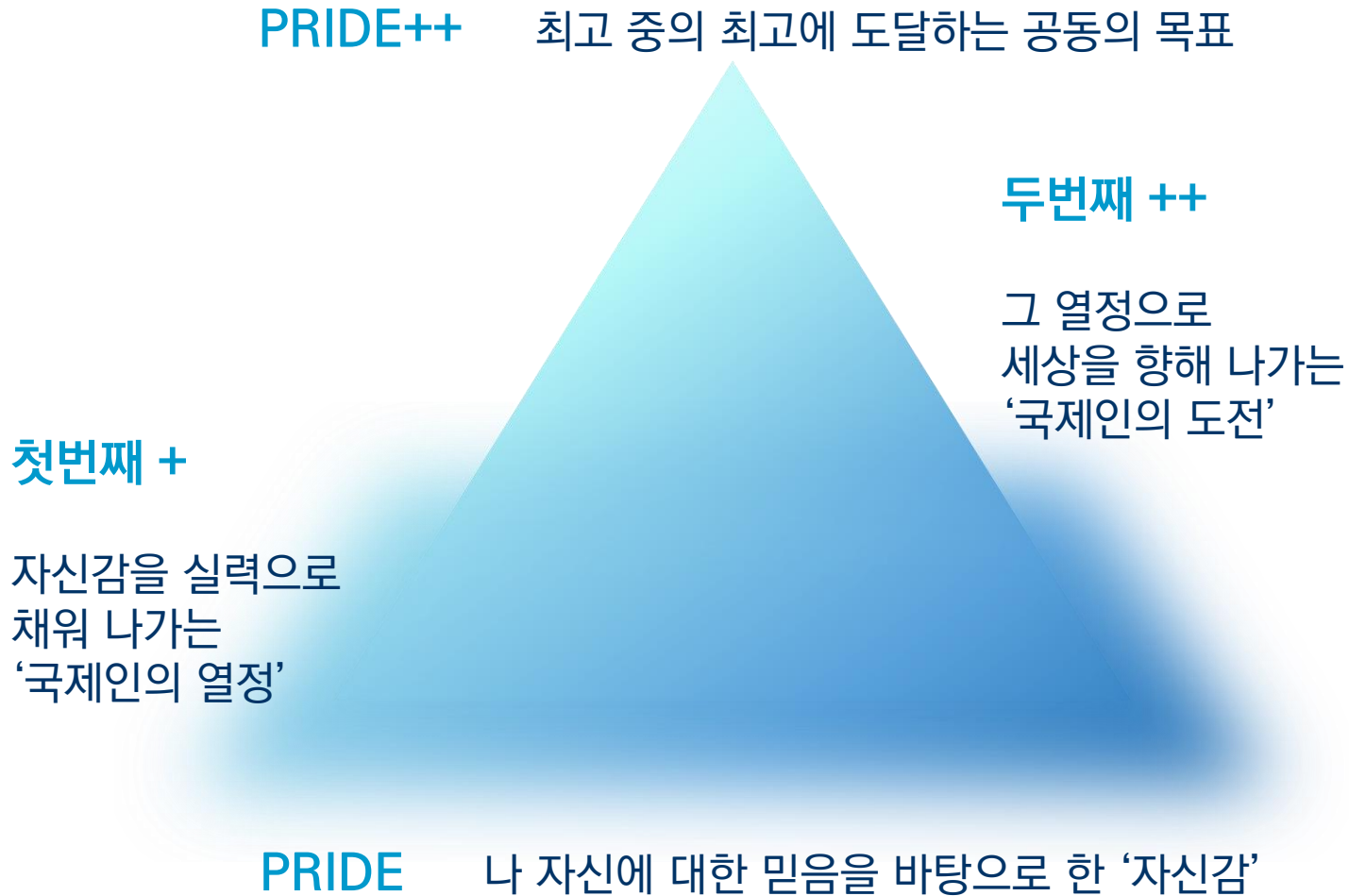
- ✓ 미래형 예술 인재를 양성하는 대학기관으로서 지속적인 교육과정의 혁신을 도모함.
- ✓ 대내외 교육환경의 변화에 대응하여 지속발전 가능한 행정적, 재정적 시스템을 구축함.

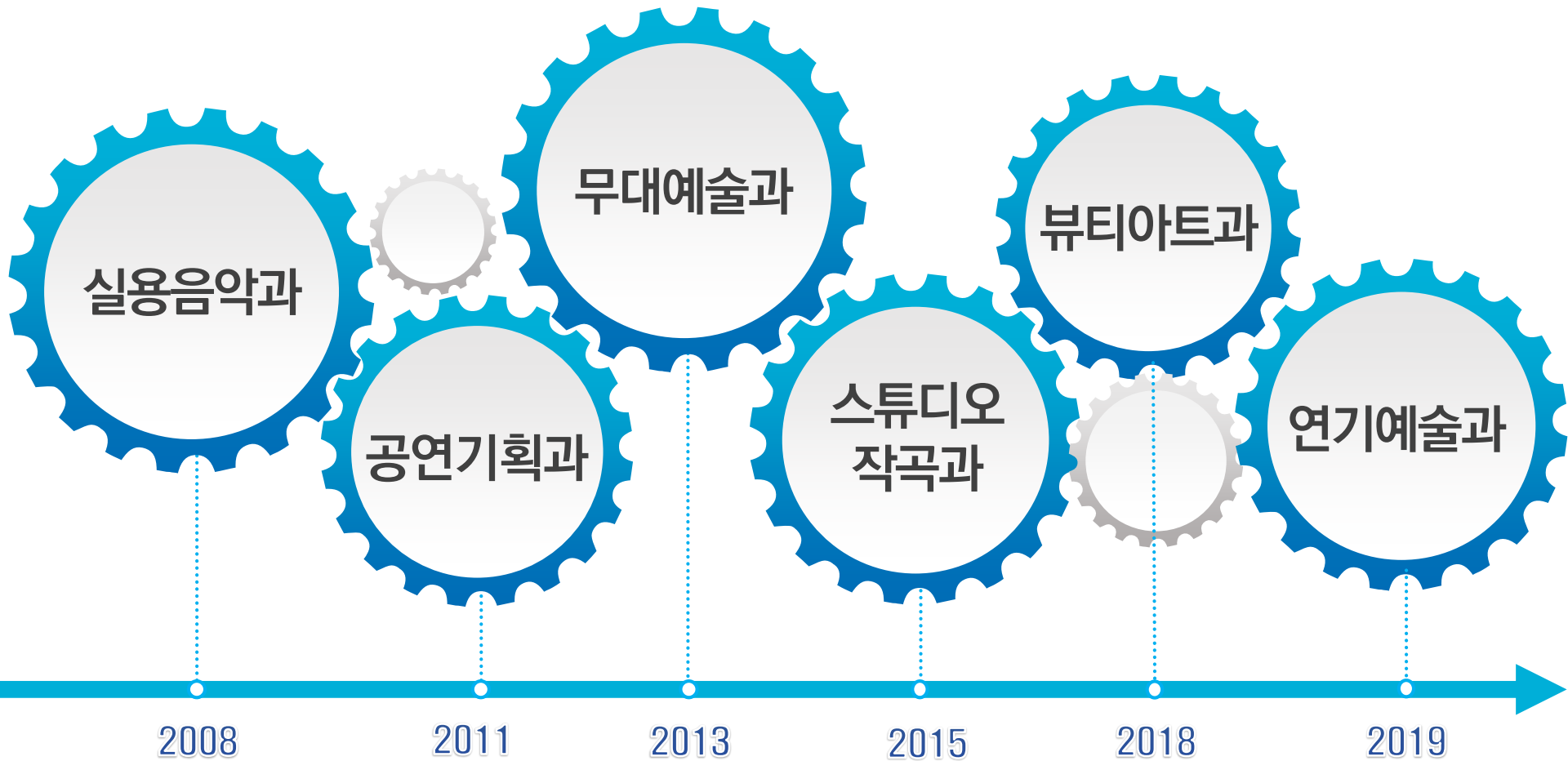
추진 계획

| 교육 전략

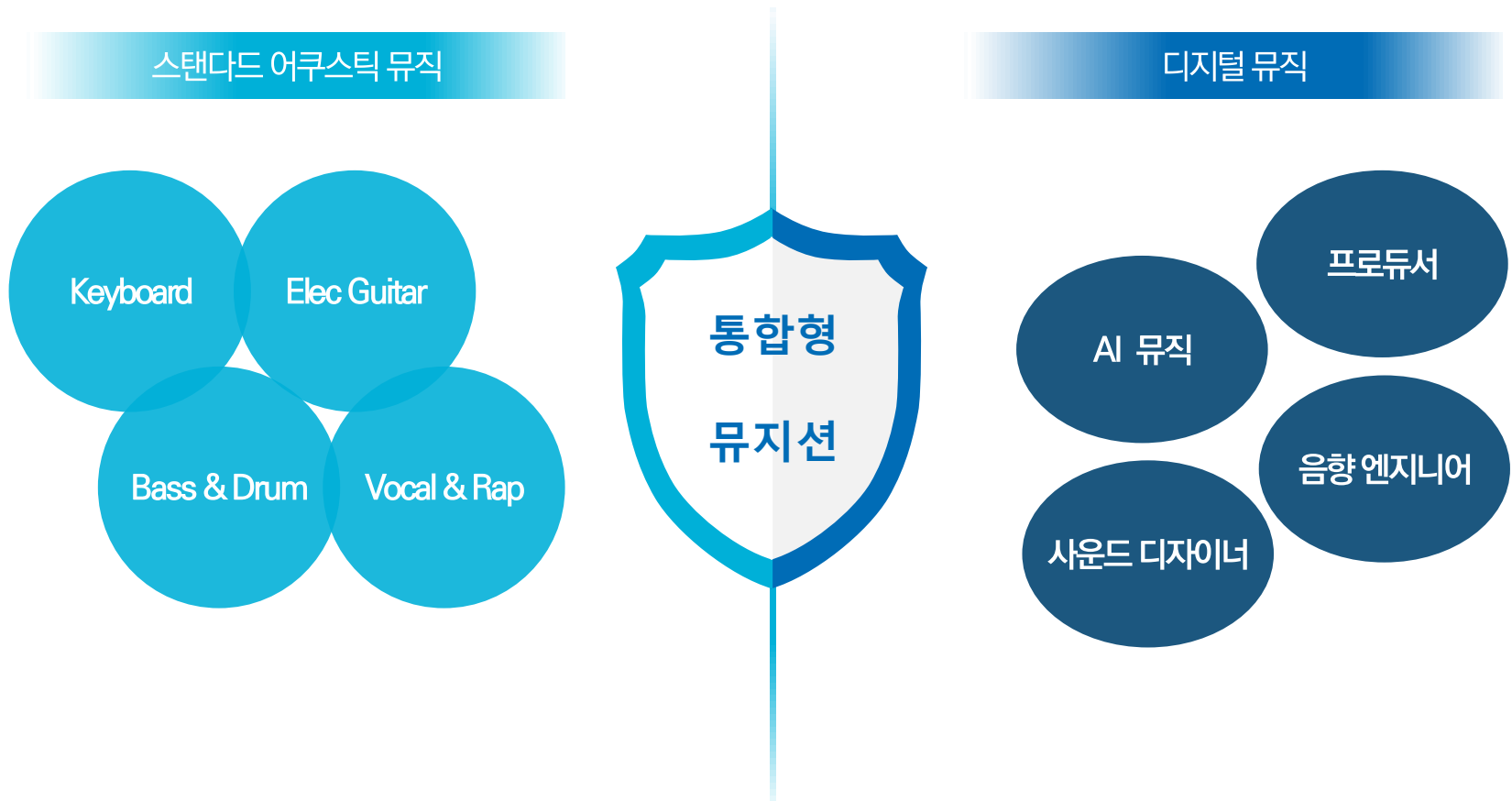
학과별 발전 계획

실용음악과 발전 계획

● 교육 목표

- ✓ 음악적 감성과 전문적인 테크닉을 갖춘 창의적인 뮤지션 양성

실용음악과 발전 계획

● 교육 역량 강화

미래 트렌드의 커리큘럼

재즈를 포함하여 팝, 인디, 힙합 등 다양한 장르의 음악을 다루는 교육과정 구성

장르적 한계에 자신의 창의성을 국한시킬 필요가 없이 퓨전과 융합, 그루브와 메쉬업이라는 현재 트렌드를 지속적으로 교육과정에 적용함.

디지털 리터러시 교육

Mac 기반 프로그램으로 Logic, Abletonlive를 바탕으로 수업하여 각 전공 분야의 연주 능력 뿐만 아니라 편곡 및 컴퓨터음악을 이용한 프로듀싱 교육 실시

밴드 앙상블의 사운드 전체를 아우를 수 있는 능력을 키우고, 개별 프로듀싱 능력을 기를 수 있는 프로그램 운영

다양한 공연 프로젝트

실제적인 연주를 배우는 것은 물론, 다양한 앙상블과 수많은 무대를 경험

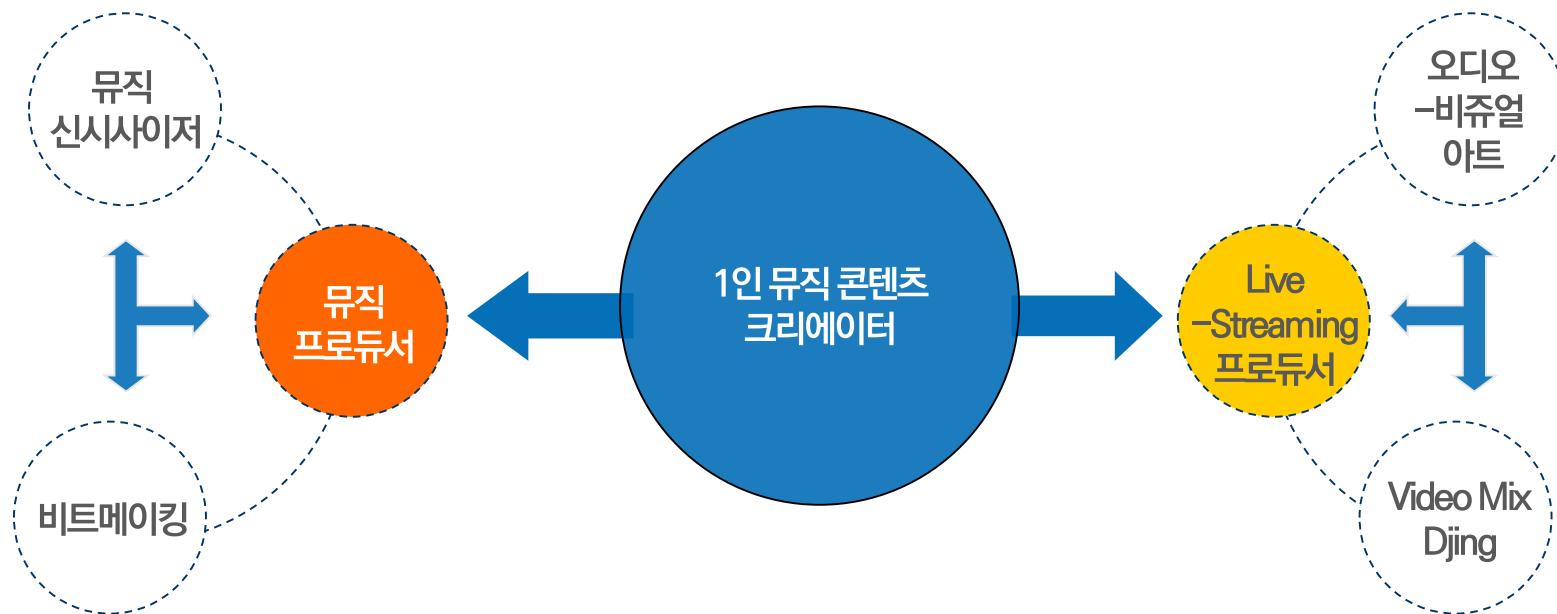
매 주 앙상블 및 연주 수업으로 합주하면서 실력을 향상시키는 교육과정 제공

매 학기 교내와 교외에서 공연되는 페스티벌로 학생들의 학업 성취도를 높임.

스튜디오작곡과 발전 계획

1인 음악 콘텐츠 크리에이터 양성

전통 작곡부터 음악 프로그래밍/ 하드웨어 신스/ 모듈라 신스/
SNS 플랫폼을 통한 영상 음원 송출까지 전 과정의 교육과정

스튜디오작곡과 발전 계획

● 교육 역량 강화

Ableton-live 국제공인교육기관

Ableton-live는 일렉트로니카 Djing, 기타 컴퓨터를 사용하는 라이브 퍼포먼스에서 빈번히 사용하는 음악 프로 그램
기본적인 DAW 기능과 Session View를 통해 다양한 악기 음향을 실시간 조합하여 연주하도록 함.
스튜디오작곡 전공 졸업 시 일정 기준을 충족하면 Ableton-live 어드밴스드 과정 수료함.

미래를 앞서가는 최적의 장비

과거의 역사를 대표하는 장비를 갖추어 아날로그의 독보적인 음향을 공부하며 미래를 선도할 장비들을 지속적으로 보강하여 첨단인 음향 시스템을 개척

하이브리드 음악 트렌드에 맞추어 현시대에 활용 가능한 모든 하드웨어 신스, Moog, ARP Prophet, Modular synth, Roland, Korg 등의 장비 등을 교육

유튜브 라이브 스튜디오 운영

스튜디오작곡과의 가장 큰 차별화는 온라인 라이브 스트리밍 수업

미디어의 기초가 되는 영상편집 기능과 Motion Graphic 기능을 익히고, 라이브 스트리밍 또는 뮤직비디오 녹화를 실습하면서 미래의 음악 콘텐츠 창작자로서 갖추어야 할 최적의 역량을 기름

공연기획과 발전 계획

● 교육 목표

공연기획과는 공연 작품 선정, 홍보 마케팅, 결과 평가 등에 이르는 공연 전 과정의 매니지먼트를 탐구한다.
K-Culture 시대를 선도할 창의적인 공연예술 기획 전문가 양성을 목표로 한다.

공연기획과 발전 계획

● 교육 역량 강화

상업공연 제작프로젝트

- 학기 중 최소 3-4회 정규 공연 수준의 상업 공연을 직접 기획하고 제작
- 공연장 대관부터 섭외, 연출, 마케팅, 운영 등 전 제작 과정 직접 참여
- 치즈, 재주소년, 임헌일, 그냥, 라이프앤타임, 라쿠나 등 12년간 총37회 공연 제작

책 만들기 프로젝트

- 나만의 관점을 만드는 습관을 키우는 2학년1학기의 독립 출판 프로젝트
- 내 인생의 첫 책, 나도 저자가 된다!
- 1 week 3 words, 15 weeks 45 words, 23 writers 1035 perspectives

현장 전문가 프라이빗 레슨

- 2학년2학기, 희망전공별 6-8주간의 특별레슨 프로그램
- 뮤지컬 프로듀싱, 콘서트 프로듀싱, 무대감독, A&R, 엔터매니지먼트, 음향, VJ, 극작 전공 등으로 세분화하여 최고의 현장 전문가들을 코치로 수업
- 전공 관련 실무 학습부터 취업 연계와 현장 적응훈련이 핵심

무대예술과 발전 계획

● 교육 목표

무대공연예술은 무대 설치와 무대 조명, 그리고 무대 음향을 연구하는 학과로서, 과학과 예술의 통섭을 통해 또 다른 차원의 리얼리티를 구현하는 무대 위의 창의적인 예술 감독을 양성한다.

학교 교육

- 공연 제작 과정 전반에 걸친 기초적인 Workflow 의 이해
- 무대 도면 제작 실습
- 무대 조명 프로그램
- 무대 음향의 이해
- 공연 제작의 각 부문별 전문지식과 기술의 습득
- 미디어 파사드, 홀로그램, 드론을 이용한 미래형 무대 연출

현장같은 학교
학교같은 현장

현장 교육

- 다양한 공연 제작 업체 탐방을 통해 세부 기술과 노하우의 간접 체험
- 현장 실습 및 실무교육으로 학생들의 직무능력 및 취업 현장 적응력을 향상
- 무대 공연 제작에 참여하는 멘토들의 강의를 통해 예술적 영감과 자신의 비전을 고양
- 현장에서 일하는 선배들로부터 진로에 대한 정보와 비전을 습득

무대예술과 발전 계획

● 교육 역량 강화

미래 기술 체험 프로그램

무대예술과 접목된 다양한 과학 기술과 시도들에 대한 세미나와 초청 강의, 무대 참관 등을 통해 무대예술의 지평을 넓힐 아이디어와 비전을 갖게 함.
무대공연 제작에 참여하는 다양한 업체를 탐방하여 업체의 현황, 필요한 인재상, 세부적인 기술 및 노하우에 대한 이해를 넓히고 자신의 취업 설계에 대한 비전을 갖게 함.

현장 업체 파견 프로그램

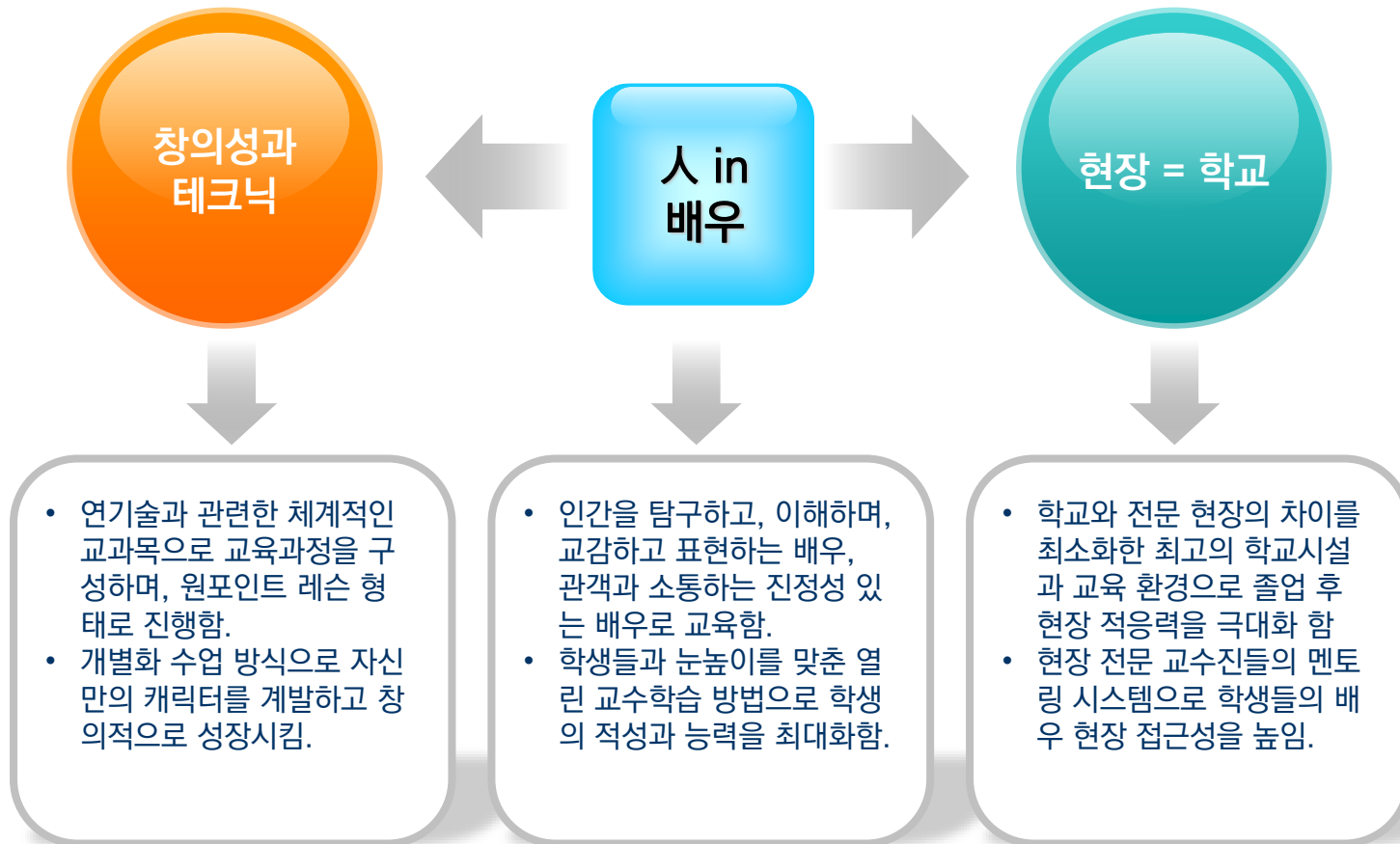
무대, 조명, 음향, 영상 제작 현장 및 업체에 파견되어 직무를 경험함.
공연 현장에서 실제 사용되는 하드웨어 및 소프트웨어의 설비와 구동법을 익히고 실행함으로써 전문 지식의 이해의 폭을 넓히며, 현장 실무자 간의 소통 및 직무 능력을 갖추게 함.

졸업 공연 프로젝트

무대예술학과 2학년 학생들이 팀을 구성하여 각 팀이 구상한 음악에 어울리는 영상 및 조명 공연을 블랙박스 공연장에서 진행함.
이 프로그램을 통해 학생들 스스로가 실제 공연 기획부터 운용이라는 전 과정에 대한 연구를 수행하고 각 구성원간의 소통의 과정을 경험하며 기술을 습득하여 무대공연 제작의 자신감과 역량을 강화함.

| 연기예술과 발전 계획

● 교육 목표

| 연기예술과 발전 계획

● 교육 역량 강화

포트폴리오 제작 사업

오디션에 사용될 포트폴리오를 직접 제작하는 수업.
자신의 특징점을 객관적으로 탐색하고 발전시키며 배우로서 어필하는 능력을 익힘.
프로필 촬영 훈련으로 카메라 앞에서의 적응력을 높이며 자신의 매력을 자연스럽게 표현하여 완성된 포트폴리오를 제작.

연극제 참가

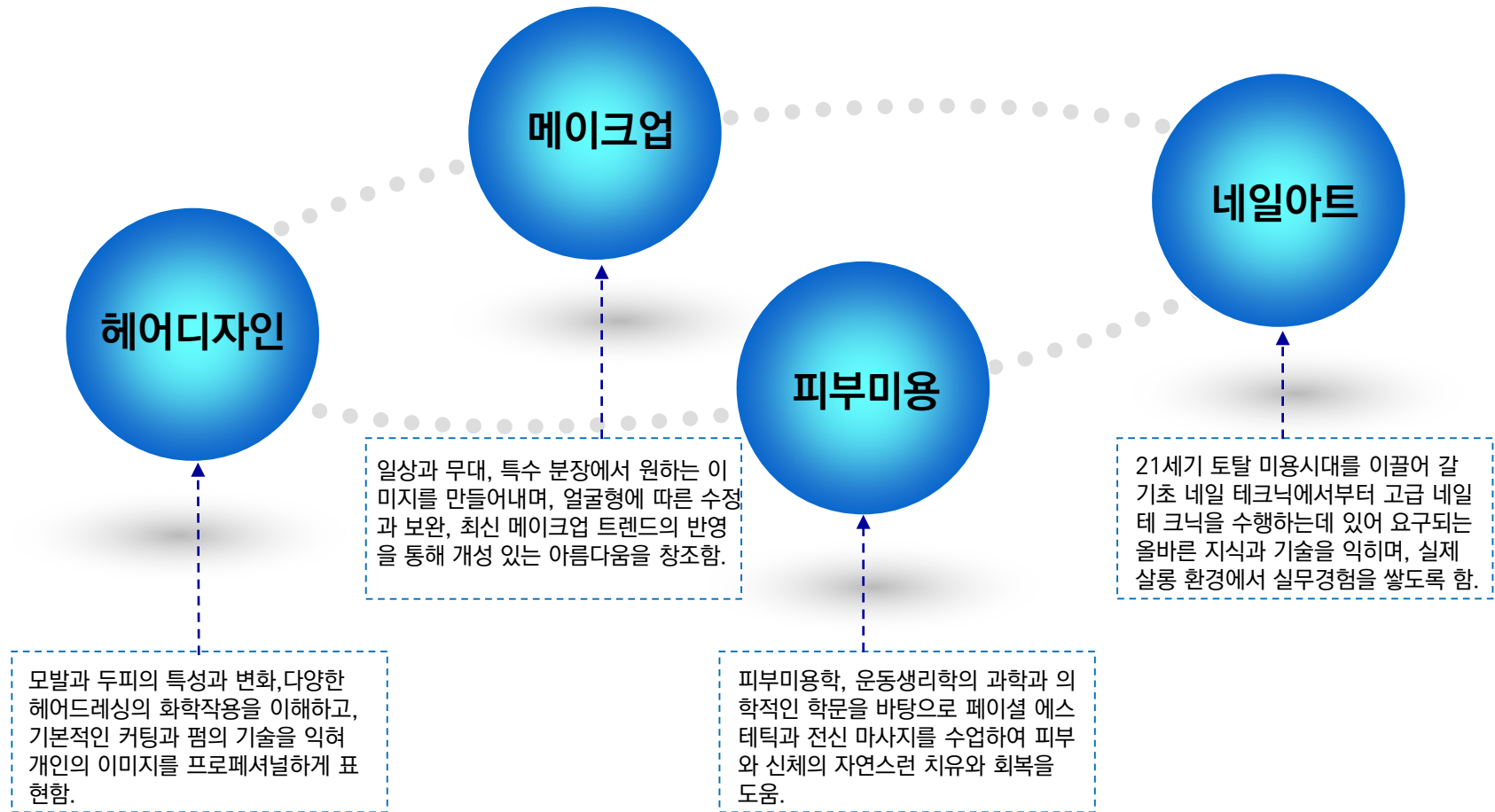
작품 선정에서부터 작품 분석, 인물 구축, 실제적인 형상화 과정을 거쳐 하나의 완성된 작품을 교외에서 발표하는 과정.
젊은 연극제, 밀양공연예술축제 등 전국의 우수한 연극제와 공연제에 참가하여 그간 갖고 닦은 기량을 겨루고, 관객들과 생생하게 호흡할 수 있는 경험을 마련.

졸업생 인큐베이 팅 프로젝트

졸업생을 중심으로 대학과 현장을 연결하는 중간 다리의 역할을 하는 프로젝트 극단을 운영.
현장에 가까운 방식으로 공연을 제작하고 운영하여 졸업생들이 현장에 진출하는 기회를 넓히고 실제적인 경험을 쌓는 인큐베이팅의 장으로 활용.

뷰티아트과 발전 계획

교육 목표 _ 예술적 감성을 지닌 뷰티크리에이터 양성

뷰티아트과 발전 계획

● 교육 역량 강화

자격증 취득 공모전 참여

뷰티와 관련된 국가 자격증 및 실무와 연계된 자격증 취득을 통한 취업 경쟁력 강화
국내 미용대회 및 작품 공모전에 참여하여 학생들의 실력 향상 계기로 삼음.
자격증 취득 및 수상으로 학업 동기 부여 및 성취도 향상을 도모함.

우수 뷰티 산업체 연계

우수 뷰티 산업체와 연계하여 산업체 현장 견학 실시.
산업체와 MOU 체결하고 뷰티 산업체에서 필요로 하는 실무 프로그램 진행
미래 사회인으로서의 비전 제시와 지속적인 취업 연계 활동 병행

지역사회 연계 활동

대학 수업에서 학습한 기능을 실제적으로 응용하여 지역사회 발전에 기여할 수 있는 기회제공
성인 및 아동을 대상으로 하는 지역사회 봉사는 대학의 사회적 책무 중의 하나로서, 지역사회에 학교를 지속적으로 홍보하며 미래 교육훈련 수요자를 확보할 수 있음.

감사합니다.

