

전통예술원

예술전문사과정은 전통예술원의 예술사과정을 심화시켜 전문예술인을 양성하기 위한 대학원의 석사과정에 상당하는 과정이다. 1999년에는 한국예술학과 및 음악과의 예술전문사과정이 설립되었고, 연희과와 무용과의 예술전문사과정은 2002년에 설립되었다.

한국예술학과의 예술전문사과정에는 예술학 전공 및 예술사학 전공이 있고, 음악과의 예술전문사과정은 기악(가야금·거문고·해금·대금·피리·아쟁·타악)전공, 성악(판소리·정가·경서도소리)전공으로 나뉘어져 있다. 또한 작곡·지휘 전공으로 나뉘어 있는 한국음악작곡가와 무용과, 연희과가 예술전문사 과정으로 개설되어 있다.

교과목 일람표

학과	이수구분	학년	학기	과목코드	교과목명	학점	시간	개방여부			
								비개방	원내	타원	타교
전학과	공필	2	2	T401030	전공연구	3	1	○			
		수료생		TM00010	졸업논문(작품)연구	0	1	○			
	일선	1~2	1, 2	TM00070	국악교육론	2	2		○		
		1~2	1, 2	TM00080	국악교수학습방법	2	2		○		
		1~2	1, 2	TA00270	국악교육프로그램개발	2	2		○		
한국예술학과 (예술사학)	전필	1	1	T401010	한국예술원서강독	3	3	○			
				T412010	한국예술시대사연구	3	3	○			
		2	2	T401020	예술연구방법론	3	3	○			
				T412020	한국예술사료연구	3	3		○		
				T412050	전공지도	3	3	○			
	2	1	TM00020	한국예술사상사주제연구	3	3			○		
			T412070	예술이론세미나	3	3		○			
			전선	1	1		전통음악 채보 및 분석	3	3		
		전통무용작품분석				3	3				
	한국예술학과 (예술학)	전필	1	1	T401010	한국예술원서강독	3	3	○		
TM00030					문화예술정책방법과 실제 1	3	3			○	
T401020					예술연구방법론	3	3	○			
2			2	T412121	문화연구와 문화이론 1	3	3			○	
				T412050	전공지도	3	3	○			
				T412130	현대공연예술조사연구	3	3	○			
2		2	2	T412122	문화연구와 문화이론 2	3	3	○			

학과	이수 구분	학년	학기	과목코드	교과목명	학점	시간	개방여부			
								비개방	원내	타원	타교
한국예술학과 (공통)	전선	1	1	T412030	동양예술철학	3	3			○	
				T413010	한국무용시대사연구	3	3			○	
				T413020	한국문화지형연구	3	3		○		
				TM00051	공연예술기획현장실습 1	3	3		○		
			T413040	동아시아문화연구	3	3			○		
			TM00040	문화예술정책방법과실제 2	3	3			○		
		2	1	T414060	한국음반학연구	3	3		○		
				T413050	문화서사연구	3	3		○		
			2	T413060	문화현장관찰기록	3	3		○		
				TM00052	공연예술기획현장실습 2	3	3		○		
음악과 (기악)	전필	1	1	T422151	국악문헌연구 1	3	3	○			
			2	T422152	국악문헌연구 2	3	3	○			
		1~2	1, 2	T422040	가야금전공실기	3	2	○			
				T422050	거문고전공실기	3	2	○			
				T422060	대금전공실기	3	2	○			
				T422070	피리전공실기	3	2	○			
				T422080	해금전공실기	3	2	○			
				T422090	아쟁전공실기	3	2	○			
		T422100	타악전공실기	3	2	○					
		2	1	T401020	예술연구방법론	3	3	○			
		1	1	TM00211	성악문헌연구 1	3	3		○		
			2	TM00212	성악문헌연구 2	3	3		○		
		1~2	1,2	T422120	관소리전공실기	3	2	○			
				T422130	정가전공실기	3	2	○			
				T422140	민요전공실기	3	2	○			
				T422180	가야금병창전공실기	3	2	○			
		2	1	T401020	예술연구방법론	3	3	○			
음악과 (성악전공)	전선	1	1	T422151	국악문헌연구 1	3	3	○			
			2	T422152	국악문헌연구 2	3	3	○			
음악과	전선	1	1	T414060	한국음반학연구	3	3		○		
				T401010	한국예술원서강독	3	3		○		
			2	T424010	채보밋분석	3	3	○			
				T422030	음악학연구	3	3		○	○	
		2	1	T423031	지휘법기초실습 1	3	3	○			
				T423010	실내악연습	3	3	○			
			2	T423040	전통성악사설연구	3	3		○	○	
				T423032	지휘법기초실습 2	3	3	○			

학과	이수 구분	학년	학기	과목코드	교과목명	학점	시간	개방여부			
								비개방	원내	타원	타교
한국음악 작곡과 (공통)	전필	1	1	T422151	국악문헌연구 1	3	3	○			
			2	T422152	국악문헌연구 2	3	3	○			
		1~2	1, 2	TM00120	창작워크샵	3	3	○			
		2	1	T401020	예술연구방법론	3	3	○			
한국음악 작곡과 (작곡)	전필	1	1, 2	TM00131~2	관현악법 1~2	3	3		○	○	
		1~2	1, 2	T422110	창작전공실기	3	2	○			
		2	1, 2	TM00151~2	창작음악분석 1~2	3	3		○		
한국음악 작곡과 (지휘)	전필	1~2	1, 2	T422160	지휘전공실기	3	2	○			
		1	1, 2	T422171~2	총보독법 1~2	3	3		○		
		2	1, 2	T422191~2	지휘실습 1~2	3	3	○			
무용과	전필	1~2	1, 2	TM00061~4	전공실기 1~4	3	3	○			
		1	1	T401010	한국예술원서강독	3	3	○			
		1	2	T401020	예술연구방법론	3	3	○			
		2	1	T433010	무용민속학	3	3		○		
	전선	1	1	T413010	한국무용시대사연구	3	3			○	
		1	1, 2	TM00191~2	공연제작 1~2	3	3	○			
		1	2	T432020	동작학	3	3		○		
연희과	전필	1~2	1, 2	T442010	전공실기	3	2	○			
		1	2	TM00200	전통연희컨텐츠 개발워크샵	3	3		○		
		1	1, 2	T442031~2	전통연희론 1~2	3	3		○		
		1	1	T401010	한국예술원서강독	3	3	○			
	전선	1	1	T443041	무속과풍물	3	3		○		
		1	2	T443010	신화와 상상력	3	3		○		
		1	2		전통연희세미나	3	3				
		2	1	T443030	공연기획 및 마케팅	3	3		○		
		2	1	TM00140	전통연희의 문화정책	3	3		○		
		2	2	T442021	전통연희 현장연구	3	3		○		

전 학 과

<공통필수>

- 전공연구(졸업논문지도)(A study on the major (Writing Master's Thesis)) : 예술전문사 자격을 획득하기 위하여 필수적인 졸업논문의 내용과 체제를 담당교수가 구체적으로 지도하는 과목이다.
- 졸업논문(작품)연구(Graduation Thesis) : 수료생들의 졸업논문과 졸업연주를 위한 수업으로 졸업을 위한 1:1 개인적인 수업으로 심도 있게 진행한다.

<전공필수>

- 한국예술원서강독(Source Reading in Korean Performing Arts) : 한국공연예술관련의 1차 자료(primary source), 예컨대 삼국사기 악지 또는 악학궤범등의 중요한 예술문헌의 원전을 통하여 예술사료에 대한 이해의 폭을 넓힘을 목적으로 개설된 과목임.
- 한국예술시대사연구 (Periodical Study in Korean Arts History) : 고대부터 현재까지의 공연예술사연구에 무엇이 문제점 또는 쟁점인지 검토하고, 시대별 문제점과 쟁점에 대하여 심층적으로 학습하는 과목으로 이러한 학습경험을 통해 예술사학자로서 기본 연구능력과 이해력을 키운다.
- 예술연구방법론(Research Method of Performing Arts) : 연구자의 연구 주제를 중심으로 선행연구를 통해 전통음악 연구 방법론을 살펴본다. 동일한 연구방법론을 실제 사례에 적용하여 타당성과 효용성을 검증해 본다. 자신의 연구주제에 가장 적절한 연구 방법을 선택하여 논의를 구체화시켜 본다.
- 한국예술사료연구(Studies in Source Material of Korean Arts) : 음악·무용·연희를 포괄하는 공연예술사료를 시대별로 선정하여 예술사 연구를 위한 기초과적을 심화시키는 과목이다.
- 전공지도(Study of Major) : 한국예술학 관련 분야에서 개인의 연구수행능력의 배양하기 위한 과목으로, 예술학의 여러 분야 중에서 자신의 관심분야의 연구주제를 선정하여 그 연구주제를 졸업논문의 주제로 연계시키도록 지도교수가 유도한다.
- 한국예술사상사 주제연구(Topic Study for Korean Thought in Arts) : 고대부터 근대까지 한국예술사상의 역사적 발전과정을 점검하는 과목이다. 시대별 예술사상의 연구성과 및 쟁점을 심층적으로 검토함으로써 공연예술학의 기초연구를 위한 소양을 정진시킨다.
- 예술이론세미나(Seminar in Korean Arts Theory) : 한국예술의 다양한 연구 성과 및 이론에 대한 견해와 이해력을 증진시키기 위한 과목으로 담당교수가 학생 개인에게 과제를 나누어 주고, 이에 대한 연구발표를 시킴으로써 토론을 통해서 학습하도록 한 과목이다.

- 문화예술정책방법과 실제 1, 2(Methods and Practices of Arts and Culture Policy 1, 2) : 한국 문화예술현상들을 이해하고 그 정책을 수립하는 제반 과정들을 학습하는 과목이다. 더불어 학생이 직접 문화예술에 대한 정책을 만들어가는 과정을 수업을 통해 배우게 된다.
- 문화연구와 문화이론 1, 2(Culture Study and Culture Theory 1, 2) : 현재 벌어지고 있는 한국 내 문화현상들을 이해하고 분석하는 과목이다. 서양의 문화이론을 기본적으로 이해시키고 나아가 한국적 문화이론 구축을 위해 연구하고 학습한다.
- 현대공연예술조사연구(Research and Investigation of Modern Performing Arts) : 전통예술 뿐 아니라 한국에서 벌어지는 다양한 공연예술을 조사하여 현대공연예술의 흐름을 파악하고 분석하는 과목이다. 이를 토대로 새로운 한국적 공연예술의 밑거름이 되는 이론을 재생산해 내는데 도움을 준다.

<전공선택>

- 동양예술철학(Philosophy of Oriental Arts) : 우리나라 전통예술에 큰 영향을 준 중국 도가의 예술철학 및 유가의 예악사상에 관련된 예술미학과 사상을 개관하는 과목이다.
- 한국무용시대사연구(Periodical Study in Korean Dance History) : 한국무용의 역사적 흐름을 고대로부터 중세, 근세, 근대, 현대에 이르기까지 무용사의 역사적 맥락을 문헌자료와 고고학, 미술사, 민속학적 자료를 활용하여 폭넓은 관점에서 다루는 과목이다.
- 한국문화지형연구(Studies in Korean Culture Topography1) : 문화연구는 기존학문의 관습적인 한계(문화주의 혹은 정치경제 편향)를 넘어서 새로운 질문을 던지게 하며 ‘다르게’ 관찰하고 분석하는 이론이자 방법론으로서, 보다 나은 사회를 위해 노력하는 사회운동(social activism)이라 할 수 있고 그러한 움직임들을 살펴본다.
- 공연예술기획 현장 실습 1, 2(Fieldwork for Performing Arts Planning 1, 2) : 전통 예술기획 현장 실습은 전통공연예술의 현장을 답사하고 이를 무대화, 혹은 축제로의 전환을 하는 데에 있어서 필요한 것을 살피고, 이를 통해 실제의 기획서를 만들어 보는 시간이다.
- 음악학 연구(Introduction to Musicology) : 한국전통음악의 여러가지 문제들을 학문적인 차원에서 연구할 수 있도록 1차 문헌사료를 바탕으로 여러 문제들의 해결방안 연구를 교과내용으로 한다.

- 동아시아문화연구(Study of East Asian Culture) : 동아시아의 문화이론을 기본적으로 이해시키고 나아가 한국적 문화이론 구축을 위해 연구하고 학습한다.

- 한국음반학연구(Discography of Korean Traditional Music) : 한국전통음악을 담은 고음반(SP·LP)의 문헌 및 음반의 실제음악 연구를 통해서 우리 음악의 역사적 변모 등을 익히도록 하기 위한 과목이다.

- 문화현장관찰기록(Field Observation and Recording of Culture) : 문화는 대중이 만들어낸 삶의 양식 및 그에 대한 가능한 의미화 실천 모두를 포괄한다. 따라서 문화는 고급과 저급 혹은 아름다움과 추함 등의 가치서열로 평가될 수 없다. 그러한 문화현장을 폭넓은 시각으로 관찰해본다.

- 전통음악 채보 및 분석(Transcription and Analysis of Korean traditional music) : 향토민요와 판소리, 산조 등을 중심으로 한 채보 훈련을 통해 전통예술 본연의 현장에 대한 이해를 도모하며, 도식화된 음계론적·선법론적 이론틀의 제시가 아니라 삶과 역사의 생성공간 차원에서 예술이해의 폭을 넓힐 수 있는 교과목이다.

- 전통무용 작품분석(Analysis on traditional Dance Artworks) : 현재 공연되는 무용 작품에 대한 다각적 조명을 통해 무용작품 이해의 폭을 확장시키기 위한 교과목이다.

<전공필수>

- 전공실기(Practice of Major) : 기악전공, 성악전공 학생들의 전공부문 실기를 연마하는 수업으로 해당 전공 전 장르의 다양한 레파토리를 익힌다.
- 국악문헌연구 1, 2(A study on the korean music text 1, 2) : 한국전통음악 관련의 여러 논문들을 읽고 분석하여 자신의 전공분야와 관련시켜 한국음악 이론을 정립하고 연구한다.
- 예술연구방법론(Research Method of Performing Arts) : 연구자의 연구 주제를 중심으로 선행연구를 통해 전통음악 연구 방법론을 살펴본다. 동일한 연구방법론을 실제 사례에 적용하여 타당성과 효용성을 검증해 본다. 자신의 연구주제에 가장 적절한 연구 방법을 선택하여 논의를 구체화시켜 본다.

<전공선택>

- 한국음반학연구(Discography of Korean Traditional Music) : 한국전통음악을 담은 고음반(SP·LP)의 문헌 및 음반의 실제음악 연구를 통해서 우리 음악의 역사적 변모 등을 익히도록 하기 위한 과목이다.
- 한국예술사상사 주제연구(Studies in History of Korean Thought in Arts) : 고대부터 근대까지 한국예술사상의 역사적 발전과정을 점검하는 과목이다. 시대별 예술사상의 연구성과 및 쟁점을 심층적으로 검토함으로써 공연예술학의 기초연구를 위한 소양을 정진시킨다.
- 한국예술원서강독(Source Reading in korean Performing Arts) : 한국공연예술관련의 1차자료(primary source), 예컨대 삼국사기 악지 또는 악학궤범등의 중요한 예술문헌의 원전을 통하여 예술사료에 대한 이해의 폭을 넓힘을 목적으로 개설된 과목임
- 채보 및 분석(Transcription and Analysis) : 전통음악의 채보와 그 분석을 통해서 음악의 구조 및 특징을 알게 하기 위한 과목이다.
- 음악학연구(Introduction to Musicology) : 한국전통음악의 여러 가지 문제들을 학문적인 차원에서 연구할 수 있도록 1차 문헌사료를 바탕으로 여러 문제들의 해결방안 연구를 교과내용으로 한다.

- 지휘법 1~2(Method of Conducting 1~2) : 국악관현악단, 실내악단, 합창단 등을 지휘할 수 있는 능력을 키워주며 전통음악의 장단연주, 악기별 음량 및 음색 조화 등을 함께 연주한다.
- 실내악연습(Practice in Chamber Ensemble) : 작은 편성의 실내악을 통하여 여러 파트의 악기소리를 화합하고 보다 섬세한 음악들을 다뤄 자신의 악기소리 외 다른 악기소리를 함께 들을 수 있는 시간을 가지기 위함이다. 또한 이로써 자기 전공악기를 더욱 연마하게 한다.
- 전통성악사설연구(A study on the korean traditional vocal story) : 노래 말의 흥겨움과 슬픔이 노래 가락에 투영되는 것이므로 노래 말을 올바르게 이해했을 때 전통성악의 참맛을 이해하게 될 것이다. 그러므로 본 강좌에서는 전통성악의 어려운 사설들을 풀어서 이해하는 것을 중요 목표로 삼는다.

무 용 과

<전공필수>

- 전공실기 I~IV (Major in Traditional Dance I~IV) : 궁중무용, 민속무용, 불교무용, 신무용 등 한국 전통무용의 모든 레파토리의 심화와 자신의 전공을 심화하는 과정의 수업이다.
- 한국예술원서강독(Source Reading in Korean Performing Arts) : 한국공연예술관련의 1차자료(primary source), 예컨대 삼국사기 악지 또는 악학궤범 등의 중요한 예술문헌의 원전을 통하여 예술사료에 대한 이해의 폭을 넓힘을 목적으로 개설된 과목임.
- 예술연구방법론(Research Method of Performing Arts) : 연구자의 연구 주제를 중심으로 선행연구를 통해 전통음악 연구 방법론을 살펴본다. 동일한 연구방법론을 실제 사례에 적용하여 타당성과 효용성을 검증해 본다. 자신의 연구주제에 가장 적절한 연구 방법을 선택하여 논의를 구체화시켜 본다.
- 무용민속학(Theory of Traditional Folk Dance) : 무용학에서 민속학의 중요성과 학문적 역할을 이해하고, 무용민속학의 개념과 현장 연구방법을 터득한다.

<전공선택>

- 한국무용시대사연구(Periodical Study in Korean Dance History) : 한국무용의 역사적 흐름을 고대로부터 중세, 근세, 근대, 현대에 이르기까지 무용사의 역사적 맥락을 문헌자료와 고고학, 미술사, 민속학적 자료를 활용하여 폭넓은 관점에서 다루는 과목이다.
- 동작학(Movements Theory) : 무용에 나타나는 여러 가지 움직임들을 유형별로 나누어 각 움직임 유형이 갖는 개념과 특징을 살펴보고, 이것을 간단한 기호체계로 상징화할 수 있는 모티프(Motif) 이론을 학습하여 춤의 구조를 분석, 기록해 보도록 한다.
- 공연제작 1~2(Performance Production 1~2) : 공연제작에 있어 전문성과 창의력을 키울 수 있는 수업이다.

<전공필수>

- 전공실기 1~4(Shamanistic and Pungmul Performance 1~4) : 무속연희 · 풍물연희 · 탈춤연희 등 전문예인으로서의 기반을 다지고, 더 나아가 한국전통연희를 총체적으로 익혀 연주하는 과정으로 이루어진다.
- 전통연희론 1, 2(Theory of Traditional Theatrics 1, 2) : 한국 전통연희사를 시대 순으로 살펴보면서, 전통연희에 대한 전반적 이해를 도모하는 과목이다. 나아가 현대적 의미의 연희를 연구하고 개발하는 과정을 학습한다.
- 한국예술원서강독(Source Reading in korean Performing Arts) : 한국공연예술관련의 1차자료(primary source), 예컨대 삼국사기 악지 또는 악학궤범 등의 중요한 예술문헌의 원전을 통하여 예술사료에 대한 이해의 폭을 넓힘을 목적으로 개설된 과목임
- 전통연희컨텐츠 개발 워크숍(Workshop for developing Korean traditional performing Arts contents) : 전통예술의 시대적 변화와 21세기 문화산업 및 공연예술의 트렌드를 파악하고 예술과 기술전반에 대한 기본적인 이해를 바탕으로 전통연희의 다양한 예술적 요소와 디지털 기술의 접목을 시도해봄으로써 전통연희의 새로운 확장력과 표현의 가능성을 탐구한다.

<전공선택>

- 무속과 풍물(Shamanistic and Pungmul Performance) : 악 · 가 · 무를 바탕으로 상고 시대부터 다양한 제의식 형태로 발전해온 호남, 영남, 경기이북 등지의 무속연희와 풍물을 학습함으로써 전통 악 · 가 · 무에 대한 이해를 높인다.
- 신화와 상상력(Myth with imagination) : 한국의 바리데기 서사무가 등 신화적 이야기는 민중 문화의 상징적 의미가 집적되어 있는 일종의 집단의 기억 저장고로 우리 민족의 문화적 근원과 세계관을 가장 잘 엿볼 수 있는 문화원형이다. 문학작품은 물론 예술작품에 까지 폭 넓게 등장하는 다양한 한국의 신화적 모티브를 중심으로 인문학적 소양을 가꾸는 동시에 신화적 상상력을 통해 창작활동에 도움을 준다.

- 공연기획 및 마케팅(Performance planning and Marketing) : 공연작품 개발을 위한 단계별 접근방식을 이해하고 시장조사, 트렌드 연구 등 리서치와 아이디어 발상을 통해 학습자별 공연기획 및 마케팅 전략을 작성할 수 있는 능력과 현장감을 높일 수 있는 수업이다.

- 전통연희의 문화정책(Cultural policy of Korean traditional performing Arts) : 전통 연희는 국가 차원에서 보존하고 진흥하기 위한 여러 정책들이 마련되어 있다. 이 수업에서는 이 정책들을 면밀하게 살펴보고 이후 잘 활용할 수 있도록 하는 것을 목표로 삼는다. 나아가 보다 나은 전통연희 보존과 진흥책 제안까지도 시도해 본다.

- 전통연희 현장연구(Korean traditional performing Arts field research) : 전통연희의 다양한 공연 현장을 직접 접함으로써 공연예술현장의 이해와 더불어 특정 주제를 선정하여 조사, 분석 등 현장론적 연구를 수행한다.

- 전통연희세미나(Seminar for Korean traditional performing Arts) : 진행되는 전통연희를 논리적이고 체계적인 글로 표현하기 위한 제반 과정을 배우고 논의한다.

<공통필수>

- 국악문헌연구 1, 2(A study on the korean music text 1, 2) : 한국전통음악 관련의 여러 논문들을 읽고 분석하여 자신의 전공분야와 관련시켜 한국음악 이론을 정립하고 연구한다.
- 예술연구방법론(Research Method of Performing Arts) : 연구자의 연구 주제를 중심으로 선행연구를 통해 전통음악 연구 방법론을 살펴본다. 동일한 연구방법론을 실제 사례에 적용하여 타당성과 효용성을 검증해 본다. 자신의 연구주제에 가장 적절한 연구 방법을 선택하여 논의를 구체화시켜 본다.
- 창작워크숍 1~4(Workshop 1~4) : 다양한 분야의 심도있는 주제를 다루며, 융·복합적인 창의성을 기르는 내용을 다루는 수업으로서 학생작품 발표 및 토론을 병행한다.

<작곡전공 전공필수>

- 창작전공실기(Practice of Composition Major) : 창작전공학생들의 전공부문 실기를 연마하는 수업으로 해당 전공 전 장르의 다양한 레퍼토리를 익힌다.
- 관현악법 1, 2(Orchestration 1, 2) : 전통음악의 레퍼토리 확장을 위해서 다양한 갈래의 음악을 창작해야 함에는 모두가 동의한다. 그런데 이를 위해서 현실적으로 요구되는 학습량은 엄청나다. 전통음악의 갈래 중 큰 부분을 차지하는 것이 관현악이다. 관현악의 연주와 다양한 작품의 창작을 위해서 관현악법에 대한 학습이 필요하다.
- 창작음악분석 1, 2(Analysis of Compositions) : 한국음악작곡과 학생들의 작곡 어법 향상과 창작음악 문헌 연구를 위해 1960년대부터 최근까지의 창작음악 작품 분석이 필수적으로 요구됨으로 “창작음악분석” 수업을 신설함.

<지휘전공 전공필수>

- 지휘전공실기(Practice of Conducting Major) : 지휘전공학생들의 전공부문 실기를 연마하는 수업으로 해당 전공 전 장르의 다양한 레퍼토리를 익힌다.

- 총보독법 1, 2(Score Reading 1, 2) : 한국음악과 전통음악의 총보를 읽고 분석함으로써 ‘총보음악 이해의 지평’을 넓히는데 목적이 있다.
- 지휘실습 1, 2(Conducting Practice 1, 2) : 지휘전공 학생이 실제로 지도교수의 참관 아래 관현악 및 실내악을 직접 지휘해보면서 공부하는 실제적인 지휘법 실기