

614.501 예술경영원론 3-3-0
Introduction to Art Administration

예술 경영 및 행정을 위한 입문 과목으로 전공의 경영적인 개념에 대한 접근을 목표로 하며, 각론으로 크고 작은 예술단체의 운영, 계획, 프로그램구성, 마케팅과 재원 조성에 관한 개론 등 미술계의 주요 이슈들을 다룬다.

Overview of arts administration and related issues.

614.502 예술경영전략 3-3-0
Management Strategy for the Arts

예술 기획, 마케팅, 재원조성, 교육의 모든 예술경영 요소를 입체적으로 활용하여 가상의 예술기획사업 및 운영을 위한 장·단기 경영전략을 세워본다.

Strategic planning for arts-related business integrating law, policy, fund raising and marketing.

614.503 비영리 회계원리 3-3-0
Principles of Accounting for Non-Profit Organizations

거래의 인식으로부터 재무제표가 작성되기까지의 회계의 순환과정(accounting cycle)을 공부하는 것이다. 회계의 기초개념, 회계처리, 회계보고를 다룬다. 경영자, 컨설턴트, 사회인으로서의 회계학에 대한 지식을 습득하는 계기가 된다.

This course provides an exposure to the language of accounting and the financial skills required of managers of non-profit organizations. Elements of the course include:

- Basic financial statements and reports
- Financing of operations and growth
- Cash flow management
- Budgeting for planning and control

614.504 비영리 재무관리 3-3-0
Financial Management for Non-Profit Organizations

이 과목을 통해 비영리단체로서의 박물관·미술관 및 문화단체의 운영실적과 재정상태를 통계 및 재정적 데이터를 이용하여 분석하고 장·단기적 재정계획을 짜고 경영 실적을 평가하는 토대를 학습한다.

Study of the financial management of non-profit organizations such as museums in order to plan a long and short-term capital budgeting.

614.505 국제 비즈니스 커뮤니케이션 3-3-0
International Business Communication

국제 사회에서의 비즈니스를 위한 프로포절 및 공문 작성 등의 글쓰기와 협상을 위한 화법, 그리고 문화적 차이에 따른 커뮤니케이션 실례를 익힌다.

Step-by-step practice in art-related international business including writing a proposal, learning channels of approach and language of negotiations.

614.506 비영리 인사관리 3-3-0
Personnel Management for Non-Profit Organizations

이 수업의 목적은 인적자원의 활용을 위한 이론과 실제이며 고용자와 피고용자의 관계와 이 관계의 토대를 이루는 법과 문화를 영리·비영리적 관점에서 살펴보고자 한다. 특히 예술기관에서의 인재활용 전략 고용, 복지, 보수, 평가, 지휘의 체계를 알고 활용하는 법을 배운다.

Management of human resources in non-profit organizations such as museums, galleries, and other art-related institutions.

614.507 비영리 마케팅 3-3-0
Marketing Management for Non-Profit Organizations

예술·교육·정부·자선 등의 다양한 영역에 걸친 비영리기관의 마케팅에 대해 다룬다. 비영리기관의 마케팅은 영리를 목적으로 하는 마케팅과는 다른 관점과 전략을 요구한다. 이 수업은 학문적, 실무적 안목을 넓히고 새로운 마케팅 흐름을 이해하는 실력을 갖추는데 도움을 주고자 한다. 강의는 초빙강사수업, 세미나, 개인 프로젝트 등으로 이루어져 있으며 수강생은 각자가 선택한 기관을 위한 마케팅 캠페인을 구성해본다.

A study of marketing principles as they relate to building, maintaining and developing audiences for performing and visual arts organizations. An overview of past and current arts marketing strategies, various point of purchase, group sales, media relations, and other successful marketing tools.

614.508 미술경영특강 3-3-0
Seminar in Arts Administration

현장 전문가들의 Team Teaching과 사례연구로 이루어지며, 특히 영국, 프랑스, 이탈리아, 미국, 일본과 중국 등 해외 유수의 박물관·미술관 및 문화사업의 운영사례를 국가 기관의 차원에서 분석하고 국내 적용여부를 살펴본다.

In-depth investigation of a specific topic of arts administration through examination of existing cases.

614.509 예술경영을 위한 재원조성 3-3-0
Development and Fund Raising for Arts

이 과정에서는 문화기관의 재원조성의 기본 이론과 원리를 학습하고 이를 바탕으로 모금이 비영리단체의 재정에 있어서 실질적인 공헌을 할 수 있는 활동이 되도록 실용적인 접근을 한다. 재원 조성 계획에 따른 예산을 짜고, 정보와 후원자를 관리하는 법, 재원조성팀을 운영하는 방법, 윤리, 기부문화와 그에 관한 법 전반을 다룬다.

Study of diverse channels of fund raising and their applicabilities to specific institutions.

614.510 미술관 운영론 3-3-0
Museum Operation

미술관운영론은 미술관의 역사 및 현대 미술관의 다양한 기능 - 전시, 소장, 관리, 해석, 연구, 교육 - 과 실질적인 운영 및 조

학점구조는 "학점수-주당 강의시간-주당 실습시간"을 표시한다. 한 학기는 15주로 구성됨. (The first number means "credits"; the second number means "lecture hours" per week; and the final number means "laboratory hours" per week. 15 weeks make one semester.)

직 구조를 고찰한다. 전시 기획 및 교육, 재정확보, 영구소장품의 구축 등 미술관 개설 및 운영 전반에 대한 내용들을 중점적으로 다룬다.

A survey of a wide range of functions and types of choices that are required to allow museums to meet their principal responsibilities.

614.511 공공 예술 교육 3-3-0

Public Arts Education

박물관·미술관 교육에 대한 이해, 분석, 비평, 제안을 주 목적으로 한다. 박물관 및 미술관 교육의 위상과 성격을 이해하고, 가상적 프로그램을 기획해본다.

Study of policy and programs of arts education offered by museums.

614.512 전시기획 실습 3-3-0

Practice in Organizing Exhibition

미술관 및 갤러리를 위한 전시를 기획, 디자인 그리고 실행하는 법에 대해 학습한다. 전시 기획, 비평, 설치, 운송, 계약, 거래 등 국내 환경에서의 실무 지식 습득을 목표로 하며 강의는 사례 분석과 가상 프로젝트 수행 및 각 분야 전문가들의 초빙 강연으로 이루어진다.

Preparation and procedures needed for organizing an exhibition, such as selecting a theme, writing up contracts, shipping, installation, and planning educational programs will be practiced.

614.513 미술품 보존과학 3-3-0

Arts Conservation

미술품의 보존과 복구는 과거의 유물 뿐 만이 아니라 현대 미술을 영구히 남기는 데에도 매우 중요하며, 소장품을 지닌 미술관·박물관의 경우 반드시 전문가를 두어 숙지하고 있어야 할 분야이다. 이 과목에서는 보존과학의 입문을 이론과 현장 실습을 통해 배운다.

Conservators work to assess the condition of collections and provide expertise in preservation management. They also treat individual artifacts, work in education and public outreach, carry out historic and scientific research, and develop new conservation technologies. Many of these activities require interdisciplinary approaches that bring conservators into contact with museum curators, archaeologists, art historians, and scientists.

614.514 공공정책과 예술 3-3-0

Public Policy and Arts

국가적·지역적 차원에서의 공공정책이 어떤 방식으로 예술과 관계 맺는지에 대해 살펴본다. 이 수업의 논의는 문화정책의 역사, 목적, 원리, 정치학, 그리고 이해관계를 다룬다. 수강생들은 문화정책의 기본적인 구조와 문헌들에 대해 익숙하게 되며, 그간 변화한 문화정책의 위상을 분석한다.

This course will examine government policy toward the arts, and the ways in which the arts impact public policy. The concept of "cultural policy," "creative communities" as an economic policy will be defined.

614.515 미술관법연구 3-3-0

Seminar in Museum Law

비영리단체로서의 미술관 운영을 위한 법 전반을 다룬다. 면세혜택, 이사회의 역할, 증여, 기부, 후원, 상업성 및 정치색, 운영조례와 예술 관련 계약 등을 다룬다. 주요 국가들의 미술관 법과 그 통시적 변화의 양상을 사례연구의 방식으로 연구한다.

Seminars on laws and regulations concerning management of non-profit organizations such as museums and art centers. Issues like the role of trustees, sponsors and tax exemptions, specific contracts, will be dealt with.

614.516 경매와 미술품거래 3-3-0

Auction and Art Business

이 과목은 영리 목적의 미술품 거래에 대해 고찰한다. 수강생들은 미술품 거래의 개념과 실제에 대한 학습을 하게 된다. 특히 미술 작품 경매의 역사와 역할을 분석하며, 국내 미술 시장에서의 경매의 위상을 점검한다. 현장학습과 미술시장의 주요 이슈들에 대한 분석이 포함된다.

Study of the history and the present status of world major auction houses and the emerging business in Korea.

614.517 미술관 실습 3-3-0

Museum Internship

한 학기 동안 국내 혹은 국외 박물관·미술관에서 각 분야별 실무를 익히고, 인적네트워크를 구축한다.

Internship arranged with host institutions on an individual basis, taking into account the student's needs, interests and research objectives.

614.803 대학원논문연구 3-3-0

Master's Essay

학위취득의 필수 요건인 학술논문의 연구를 지도교수의 지도하에 진행하고 논문을 작성한다.

Master's essay will be prepared under the supervision of student's advisor.

614.601 국제예술경영전략 3-3-0

Management Strategy for International Art Markets

이 과목은 날로 치열해져가는 국제경쟁상황에서 미술관·박물관 및 문화사업의 대응전략 탐구를 기본 목적으로 한다. 서두 부분에서는 국제화와 관련된 기본개념 및 국제예술환경에 관한 기초지식을 갖도록 하고, 다음으로는 예술국제화의 각 유형에 관한 심층적 논의를 통하여 예술시장국제화에 대한 이해의 폭을 넓히고자 한다. 또한 전략수립에 대한 모델을 적용해보는 데 초점을 둔다. 수업진행은 강의와 사례토의로 이루어지며 사례토의의 연장으로서 사례개발 프로젝트가 부과된다.

Examines practices of international art and cultural agencies in the world art scenes in order to develop strategic plans.

614.602 디자인경영 3-3-0

Design Management

이 수업은 새로운 경영의 핵심역량으로 대두되고 있는 디자인과 디자인경영을 깊이있게 이해하고 이를 통해 미래시장과 미래 고객을 창출할 수 있는 비즈니스 아이디어와 비즈니스 계획을 실험해 봄으로써 새로운 기업환경에서의 경영에 대한 조망을 함께 하고자 한다.

The course focuses on an emerging field of design management. It investigates ideas to support future markets and future consumers by combining the concept of management and design.

614.603 예술 소비행동의 이해와 관객개발 3-3-0

Behavior of Art Consumers and Audience Development

마케팅의 전략을 이용하여 박물관·미술관 등 예술기관 및 문화단체의 관객층을 만들고, 유지하고, 개발하는 법을 배운다. 문화예술 분야의 마케팅을 다룸에 있어 경영학적 접근에 의한 마케팅의 기본내용을 토대로 예술기관에서의 마케팅활동의 실재를 배운다. 관객조사, 시장세분화, 표적화, 마케팅믹스 등을 다루며 우리나라 문화예술마케팅에 있어서의 관객개발에 대한 개념과 방법을 미시적, 거시적 관점으로 접근한다.

Application of marketing strategies in developing art consumers and audiences. Research into many factors that influence how corporate customers and consumers make decisions, and the course is relevant for students interested in product, service and brand management, media and communications, and consulting.

614.604 장소마케팅: 미술관과 관광정책 3-3-0

Place Marketing: Museum and Tourism

빌바오 구겐하임의 성공은 박물관·미술관 건축 붐을 불러일으키고 동시에 예술로 인한 도시의 재생과 정체성 구축에 대한 패러다임을 바꾸어 놓았다. 이 수업은 지역의 이미지 구축 및 부가가치 창출에 있어서의 박물관·미술관의 역할을 조명하고, 관광 정책의 실행에서의 운영에 대해 고찰한다.

The success of Guggenheim at Bilbao boomed the phenomenon of museum establishment worldwide. It also has changed the paradigm of the arts' role in urban regeneration and a city's identity building. This course focuses on a museum's role in identity building and tourism.

614.605 비영리 서비스 마케팅 3-3-0

Service Marketing for Non-Profit Organizations

서비스 사회 또는 서비스 경제라고 일컫는 현대사회에서 서비스 자체에 대한 심층적인 이해를 돕기 위해 서비스 마케팅의 이론과 실제에 대하여 강의한다. 더욱 치열해져 가는 경쟁 현실을 타개할 수 있는 대응책과 한국적 마케팅 현실에 적합한 시장지향적 서비스 전략의 수립을 위해 생동감있는 사례 연구 및 특강을 병행한다.

This course will focus on the design, delivery, and management of services as applicable to non-profit art organizations.

614.606 미술품감정 및 평가연구 3-3-0

Studies in Connoisseurship and Appraisal

이 과정은 미술품감정의 방법과 실재를 가르친다. 미술품을 평가할 수 있는 능력의 배양이 주요 목표이며, 해당 분야의 법·윤리·학문적 측면에서의 접근이 함께 이루어진다.

The course provides the scholarly approach of art appraisal within the framework of law and ethics as well.

614.607 예술기획특강 3-3-0

Seminar in Planning Arts

문화기관의 설립, 지역문화개발, 문화행사 및 예술프로그램 계획 등 문화예술 영역에서 최근 증가하고 있는 프로젝트 유형 활동들에 대한 기획/설계 단계에서부터 자원 및 업무공정 관리, 실행에 따른 평가 등을 프로젝트 기획의 관점으로 접근한다.

This course will assist the project manager to break down a complex project into manageable segments, to lead a diverse project team, and to use effective tools to ensure that the project meets its timetable and goal within the budget line.

614.608 시각예술과 법 3-3-0

Law and the Art

저작권, 문화유산, 공동품, 표절, 상표권, 착복, 프라이버시, 명예훼손, 계약의 위반, 작품의 진위 여부 등 미술품 관리에 필요한 법 전반을 다룬다.

Law and the Arts will concentrate on the arts manager's need to identify and resolve the legal issues which may arise in visual and performing arts organizations. The course's specific subject matter will include: organizational/corporate legal issues, basic contracts of the verbal and written, employee relations: full-time regular employees, independent contractors, copyright and ownership: obligations, waivers

614.609 미술품지적소유권 계약 및 사례연구 3-3-0

Case Studies in Intellectual Property Contract of Art

정보산업 발달과 더불어 저작권에 대한 관심이 더욱 높아지고 있으며, 더불어 이와 관련된 많은 법률 분쟁들이 발생하고 있다. 이에 따라 이 강좌는 저작권법이 법체계에서 가지는 위치를 인식하고, 저작권법 전반에 걸친 체계적인 지식을 갖추는 것을 그 목표로 한다. 이를 위해 각 법 분야에 대한 강의를 통해 개별법의 이해를 도울 뿐 아니라 각 분야에서 현재 문제되고 있는 주제들을 살펴보고자 한다. 나아가서 강의를 통해 제공된 체계적이고 전반적인 지식과 정보에 대한 전문적이고 실무적인 이용도 가능할 수 있게 함으로써 현실 속의 저작권 문제를 이해하고 해결할 수 있는 능력을 갖추기 위한 기초를 마련하는 계기가 되고자 한다.

Applications of law in areas drawn from copyright law, unfair competition, trademark law, misappropriation, interference with contract, and problems relating to authenticity of art works.

614.610 미술시장분석 3-3-0

Art Market Analysis

최근 국내미술시장에 대한 영리·비영리 기관, 그리고 개인 컬렉터들의 관심이 증폭되며, 경매, 아트펀드 등 미술에 대한 투자 역시 활성화 되고 있다. 유명국제전과 해외미술시장에 대한 관심, 그리고 뉴미디어아트와 공공미술에 대한 경제적 기대 역시 최근 미술시장의 화두이다. 가치 있는 소장품 구축 및 올바른 미술시장문화 구축을 위하여 국내 및 국제 미술시장의 현황을 분석하여 예술경영인으로서의 전문적 안목을 갖추도록 한다.

This course investigates into various trends and performances of international and national art markets in order to develop and predict future directions of arts investment.