시각·공연예술 분야

직군분석 및 인력양성 방안연구

직무 가이드 라인

2022

| 목차 |

•	시각예술 분야 직무 세분화 및 신규 직무 종합	5
•	시각예술 분야 직업군 가이드	6
	가. 아트 딜러	6
	나. 아트 컨설턴트	8
	다. 옥션 스페셜리스트	10
	라. 크리에이티브 디렉터(Creative director) ·······	12
	마. 제작 매니저	14
	바. NFT 매니저(NFT manager) ······	16
	사. 온라인 세일즈 매니저/온라인 판매 관리(Online sales manager) ··	18
	아. 전시 및 아트 페어 코디네이터	20
	자. 작품 등록 및 운송 전문가	22
	차. 미술품 감정 평가사(Art appraisers) ·······	24
	카. 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가(Cataloguer) ······	26
	타. 미술품 보존전문가(Conservator) ······	28
	파. 작가 에이전트(Artist Agent)	30
•	공연예술 분야 직무 세분화 및 신규 직무 종합	32
•	공연예술 분야 직군 가이드	33
	가. 연출가(디렉터, Director) ····································	33
	나. 예술 감독(아트디렉터, Art Director) ····································	35
	다. 제작자(프로듀서, Producer) ····································	37

	라. 극단 매니저(컴퍼니 매니저, Company Manager) ······39
	마. 제작 매니저(프로덕션 매니저, Production Manager) ·······41
	바. 재정관리 매니저(비즈니스 매니저, Business Manager)43
	사. 총괄 매니저(제너럴 매니저, General Manager) ······45
	아. 드라마투르기(드라마투르그, 드라마터그, Dramaturgy, Dramaturg) ········47
	자. 접근성 매니저(배리어프리 매니저, Access Manager)49
	차. 하우스 매니저(House Manager)51
	카. 투어 매니저(Tour Manager)52
	타. 부킹 에이전트(Booking Agent)54
	파. 현장 경험 개발 감독(Live Experience Director, 디지털 포함) ······56
• -	공통 분야 직업군 가이드 ·······58
	가. 디지털 아키비스트58
	나. 크리에이티브 기업가61
	다. 디지털 콘텐츠 제작자64
	라. 소셜 미디어 매니저66
	마. 데이터 분석가68
	바. 관객 개발 매니저71
	사. 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사73
	아. 예술 및 엔터테인먼트 회계사75
	자. 기금 및 재원 조성 전문가77

시각예술 분야 직무 세분화 및 신규 직무 종합

- 「시각·공연예술 분야 직군 분석 및 인력 양성 방안 연구」에 따르면 국내의 신규 직업군 및 과업들의 예는 타 장르, 기술과의 결합을 통해 나타난 새로운 융합형 일자리, 혹은 직무 및 과업의 세분화를 통해 새롭게 등장하게 된 전문적인 직업군들이 주를 이루었음
- 전통적으로 공공 미술관을 중심으로 이뤄진 작가지원 영역이 미술시장 내에서 유통 현장에 서도 매니지먼트 형식의 직무와 관련 업무를 담당하는 전문인력으로 회계사 또는 법률가는 법적 문제해결을 포함하는 코디네이터의 역할에 관한 관심이 높아짐
- 국내 시각예술 분야 예술경영 직무 내 융복합형 일자리는 주로 온라인, 디지털 미디어를 바탕으로 기술과 예술을 아우르는 직업이 나타나고 있음. 특히 최근 NFT 등 가상 자산에 관한 관심이 높아짐에 따라 관련한 온라인상에서의 거래와 관련한 일자리가 해외는 물론 국내에서도 나타나고 있음

〈표 1〉 시각예술 분야 직무 세분화 및 신규직무 종합

★: 융합적 신규 직업군		시장				작가	예술	IT
△: 직무 및 과업세분화 신규 직업군	구분	1차	2차	미술관	유통	지원	행정	/디지털
아트 딜러(Art dealer)	-	0	0					
아트 컨설턴트(Art consultant)	-	0	0					
옥션 스페셜리스트(Auctionor)	1		0				0	
크리에이티브 디렉터(Creative director)	*	0	0				0	
제작 매니저(Production manager/Producer)	*	0	0		0	0	0	0
NFT 매니저(NFT manager)	*	0 -	0		0		0	0
온라인 세일즈 매니저(Online sales manager)	*	0	0		0		0	0
전시 및 아트페어 운영 (Exhibition & art fair organizer)	-	0			0		0	
작품 운송 및 등록 전문가(Art handler & registrar)	-	0	0	0			0	
미술품 감정평가사(Art appraisers)	*	. 0	0				0	
작품 카탈로그 기록 전문가(Cataloguer)	Δ	0	0	0			0	
미술품 보존전문가/보존사(Conservator)	ı	0	0	0			0 .	
작가 에이전트(Artist agent)	*	0				0		
디지털 아키비스트(Digital Archivist)	*			0			0	0
예술 전문 회계사 (Arts and Entertainment Accountant)	Δ	0	0 0		0		0	
창조적 기업가(Creative Entrepreneur)	*	0	· 0		0	0	0	0
데이터 분석가(Data Analyst)	*	. 0	· 0		0			0
디지털 콘텐츠 프로듀서(Digital Content Producer)	*					0		0
연예/예술 전문 변호사(Entertainment Attorney)	Δ	. 0	. 0			0	0	
소셜 미디어 매니저(Social Media Manager)	*	. О	· 0	0	0		0	0

시각예술 분야 직업군 가이드

가. 아트 딜러

아트 딜러는 미술, 미술시장에 대한 광범위한 지식을 활용하여 작품 및 작가를 찾고, 이를 컬렉터, 박물관 등과 연결하여 미술품 판매를 중개하거나 직접 판매하는 역할을 함

□ 아트 딜러의 임무

- 아트 딜러는 미술, 미술시장에 대한 광범위한 지식을 활용하여 작품 및 작가를 찾고, 이를 컬렉터, 박물관 등과 연결하여 미술품 판매를 중개하거나 직접 판매하는 역할을 함
- 자신 소유의 갤러리를 운영하거나 동시대 또는 특정 시대나 장르를 전문으로 함. 동시대 작품을 전문으로 하는 아트 딜러의 경우 신진 작가들의 명성을 형성하는데 중요한 역할을 할 수도 있음
- 미술 시장이 빠르게 성장하고 미술품이 가치 있는 자산군으로 여겨지면서 컬렉터와 투자자들이 증가함. 작품의 가치를 식별하고 판매할 수 있는 아트 딜러 수요가 높다는 것의 반증임

□ 아트 딜러의 업무 성격

- 작품 판매
  - 판매 작가 및 작품 프로모션/작가, 갤러리, 박물관 등을 대신하여 잠재 구매와 가격 협상 진행/정산 및 배송/예술가 및 큐레이터, 컬렉터 등 개인 관람 또는 전시 등 작품 프리젠테 이션 제공/작품 위탁 판매 및 고객 취향과 요구에 따른 작품 소싱/회계 목적으로 작품 판매, 재고 및 구매 기록 작성 및 관리
- 국내외 작가 리서치 및 국내외 시장 분석
  - 국내외 시장자료(경매, 전시) 수집 및 분석/작품 진위 감정자료 수집 및 가격 평가/작가 관련 자료 수집 및 분석/국내외 트렌드 분석 및 예측
- 작품 관리 및 작가 네트워크 구축
  - 소유 작품 관리/신규 작품 및 작가 발굴/작가 네트워크 구축
- 고객관리
  - 개별 고객 관리 및 신규 고객 발굴/작품 홍보 및 판매 촉진을 위해 컬렉터, 큐레이터, 갤러리, 미술관 등과의 네트워크 구축

□ 아트 딜러의 능력

- 작품에 대한 가치를 재화로 환산하고 작품에 대한 트렌드, 미술 시장에 대한 전반적인 이해 등에 대한 분석 역량이 요구됨
- 고가의 작품을 구매하는 사람들에게 정확한 미술시장의 정보를 제공해야하는 의무가 있어 관련한 자료 조사와 트렌드 분석 및 예측 역량이 매우 중요함
- 또한 고객을 관리하고 고객이 요구하는 사항에 대하여 다양한 서비스를 제공하고 이를 영업, 협상 및 네트워킹 기술이 요구됨
- 특히 아티스트와의 소통은 물론 국적이 다양한 소비자와 예술가를 연결하는 업무를 담당하는 경우가 많아 대인 및 영어 의사소통 능력에 대한 중요성이 높음
- 정가가 명확한 시장이 아님, 진품 확인 명확한 작품 확인 필요하며 공식화된 시스템이 부재하여 개인 베이스로 운영되기 때문에 작품 거래에 있어 윤리의식이 중요함

□ 아트 딜러의 진로 설계

- 아트 딜러가 되기 위한 별도의 학과가 개설되어있는 것은 아니지만, 시각예술분야 전공자, 미학, 미술사 등에 대한 학사 학위 취득 후, 갤러리 및 아트센터, 아트 페어 등에 취업을 통하여 아트 딜러로서의 직무를 경험할 수 있음
- 갤러리, 옥션 등 관련 기관 및 단체에서 전문 분야 및 영역에 대한 심층적인 중간관리자로서 의 경력이 쌓이면 프리렌서 딜러로 활동이 가능하나 대개 아트 딜러의 경우 갤러리 소속으로 활동하는 경우가 대부분임. 별도의 자격증은 없음
- 분야 내 네트워크와 활동 경력을 베이스로 다양한 분야에서 관련 임무를 수행할 수 있음

□ 아트 딜러의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 옥션이나 갤러리, 아트페어 등에서 미술시장 내에서의 실무 경험/갤러리, 미술관 관련 실무 경험
- 필수지식(Knowledge): 미술사 및 미술이론, 순수예술 등 관련 분야에 대한 이해/계약서 등 서류 및 법적 내용에 대한 기본적 이해

□ 아트 딜러의 전문 역량 및 관련 영역

- 국내시장과 해외시장, 작가 및 작품에 대한 분석력/트렌드 분석 및 예측 역량/영업, 협상 및 네트워킹 기술/고객 서비스 기술/대인 및 영어 의사소통 역량/제2외국어 역량
- (관련영역) 1차 및 2차 미술 시장: 갤러리 및 옥션하우스, 아트페어 등

나. 아트 컨설턴트

아트 컨설턴트는 개별 고객의 요구에 맞게 미술품을 사고 팔수 있도록 돕는 역할을 함. 고객에 요구에 맞게 어떤 작품을 구매할지 혹은 새로운 작품을 의뢰해야하는지를 판단하고, 이에 대한 금액 조율부터 작품을 가장 잘 전시하거나 보관하는 방법 등에 대한 조언을 제공함

□ 아트 컨설턴트의 임무

- 아트 컨설턴트는 개별 고객의 요구에 맞게 미술품을 사고 팔수 있도록 돕는 역할을 함. 고객에 요구에 맞게 어떤 작품을 구매할지 혹은 새로운 작품을 의뢰해야하는지를 판단하고, 이에 대한 금액 조율부터 작품을 가장 잘 전시하거나 보관하는 방법 등에 대한 조언을 제공함
- 아트 컨설턴트는 개별 고객을 위해 일하며 고객이 단일 예술 작품을 획득하거나 전체 컬렉션을 구축하는 과정에서 법적 자문 및 투자 가이드를 제공함

□ 아트 컨설턴트의 업무 성격

- 구매, 판매 및 컬렉션 관련 컨설팅
  - 고객의 기존 컬렉션을 기반으로 한 구매에 적합한 작품 식별/작품 진위 감정자료 수집 및 가격 평가/개인, 기업, 기관 미술 컬렉션 개발을 위한 컨설팅/최대 투자 수익 창출을 위한 구매 및 판매 컨설팅
- 고객의 컬렉션과 관련된 보험, 세무, 법무, 계약 관련 컨설팅 및 업무 수행
- 작가, 미술관, 갤러리, 기업 등 네트워크 구축/작가 네트워크 구축/컬렉터, 큐레이터, 갤러리, 미술관 등 기관 네트워크 구축
- 고객관리
  - 개별 고객 관리 및 고객 보유 작품리스트 관리/신규 고객 발굴/네트워크 기반 신규 비즈니 스 개발

□ 아트 컨설턴트의 능력

- 기업 브랜딩의 중요성이 점차 강조됨에 따라 시각예술 분야 작가들과의 협업에 대한 수요가 높아지면서 아트 컨설턴트에 대한 수요가 늘어날 것으로 예측됨. 성공적인 파트너십을 촉진하기 위해 양 당사자의 요구를 이해하고 충족할 수 있는 방법을 제시하여 조율해야함
- 또한 아트 컨설턴트는 시각예술 분야와 연계하여 기업이 경쟁 업체와 차별화되는 고유한 브랜드 아이덴티티를 구축하는 것을 도울 수 있음. 로고를 개발하거나 포장디자인을 제작하

- 고, 시각예술 분야와 관련된 마케팅 프로그램을 진행함으로써 기업이 고객에 더 다가가고 연결될 수 있도록 할 수 있음
- 정가가 명확한 시장이 아님, 진품 확인 명확한 작품 확인 필요하며 공식화된 시스템이 부재하여 개인 베이스로 운영되기 때문에 고객 개인정보나 작품 거래에 있어 윤리의식이 중요함

□ 아트 컨설턴트의 진로 설계

- 아트 딜러가 되기 위한 별도의 학과가 개설되어있는 것은 아니지만, 시각예술분야 전공자, 미학, 미술사 등에 대한 학사 학위 취득 후, 갤러리 및 아트센터, 아트 페어 등에 취업을 통하여 아트 딜러로서의 직무를 경험할 수 있음
- 갤러리, 옥션 등 관련 기관 및 단체에서 전문 분야 및 영역에 대한 심층적인 중간관리자로서 의 경력이 쌓이면 프리랜서 컨설턴트로 활동이 가능함. 별도의 자격증은 없음
- 분야 내 네트워크와 활동 경력을 베이스로 다양한 분야에서 관련 임무를 수행할 수 있음

□ 아트 컨설턴트의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 옥션이나 갤러리, 아트페어 등에서 미술시장 내에서의 실무 경험
- 필수지식(Knowledge): 순수미술, 미술사 및 예술경영 등 관련 분야 전문 지식/계약서 등 서류 및 법적 내용에 대한 기본적 이해
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 예술품 거래 관련 보험, 세무, 계약, 법무 관련 전문 지식

□ 아트 컨설턴트의 전문 역량 및 관련 영역

- 국내시장과 해외시장, 작가 및 작품에 대한 분석력/트렌드 분석 및 예측 역량/영업, 협상 및 네트워킹 기술/고객 서비스 기술/대인 및 영어 의사소통 역량/제2외국어 역량
- (관련영역) 1차 및 2차 미술 시장: 갤러리 및 옥션하우스, 아트페어 등

다. 옥션 스페셜리스트

미술품 경매장 전문가가 경매장에서 일하고 있다. 경매장 전문가는 자신이 전문으로 하는 예술 유형을 평가, 연구, 카탈로그 및 판매합니다. 전문가는 자신이 담당하는 예술 유형에 대해 깊은 이해와 많은 관심을 가지고 있습니다. 그들은 경매 프로세스의 모든 측면에서 고객과 협력합니다.

□ 옥션 스페셜리스트의 임무

• 옥션 스페셜리스트 경매회사 또는 관련 조직 내에서 자신이 전문으로 하는 예술 유형을 평가, 연구, 카탈로그 및 판매하는 일을 담당함. 옥션 스페셜리스트는 자신이 담당하는 예술 유형에 대해 깊은 이해와 많은 관심을 가지고 경매 프로세스의 모든 측면에서 고객과 협력하게 됨

□ 옥션 스페셜리스트의 업무 성격

- 예술 작품에 대한 조사와 연구
- 작품 상태 보고서, 카탈로그 안내문, 작품에 대한 상세 이력 등이 포함된 설명에 대한 작성
- 고객에게 컬렉션의 품질과 판매할 작품과 판매 전에 가치를 평가할 수 있는 정보를 포함한 경매 전략에 대한 조언
- 예술 시장 트렌드 파악과 폭넓은 예술 전문가들과의 교류
- 경매 카탈로그 게시와 관련한 일련 활동을 지원
- 구매 고객 및 잠재적 고객과의 관계 유지

□ 옥션 스페셜리스트의 능력

- 고객이 다양한 방법으로 경매를 위해 컬렉션을 준비할 수 있도록 돕는 역할을 담당하며, 수집가의 집을 방문하여 자신의 예술 작품을 평가하기도 함. 경매품 또는 컬렉션에 대한 마케팅 전략을 수행하기도 하며 경매가 끝나면 판매 및 미판매된 작품에 대한 추후 활용 계획 등을 수립함
- 새로운 고객을 유치하고 기존 고객과의 관계를 유지하여 고객이 다른 작품을 팔고 싶을 때 해당 경매사를 이용할 수 있도록 신뢰도를 구축하도록 함

□ 옥션 스페셜리스트의 진로 설계

• 옥션 스페셜리스트로 자리를 잡기위해서는 하려면 최소한의 교육과 다년간의 경험이 필요.

경제학 관련한 학사 또는 관련 분야 전문 지식이 있을 경우 전문 인력으로 성장할 수 있는 발판을 마련할 수 있음.(학사 이상의 학력을 요구하나 경제학이 필수인 분야는 아님)

- 인턴십과 견습을 통해 대부분의 교육을 받음. 인턴십 기간 동안 옥션 스페셜리스트는 경험 많은 선입의 감독 하에 일하며 경매를 수행하는 방법, 입찰자와 상호 작용하는 방법 및 판매를 관리하는 방법을 배울 수 있음
- 또한 재정 관리 및 서류 처리 방법을 포함하여 경매의 비즈니스 측면에 대해서도 배우며 10년 이상의 경력이 쌓이면 옥션 스페셜리스트 및 경매 회사 내에서의 경매사로 활동할 수 있는 기회가 생김
- 스페셜리스트 즉, 전문가로 역할을 수행하기 위하여 별도의 자격증이 필요하지 않으나 관련 기관(옥션하우스, 갤러리, 미술관 등)에서의 경력에 대한 인증과 석사 이상의 학위 등이 요구되기도 함

□ 옥션 스페셜리스트의 구직 조건

- 직무 경험(work experience)
  - 옥션이나 갤러리, 아트페어 등에서 미술시장 내에서의 실무 경험
- 필수지식(Knowledge)
  - 순수미술, 미술사 및 예술경영 등 관련 분야 전문 지식
  - 일반적으로 미술관련 학사 이상의 학력을 요구함
  - 계약서 등 서류 및 법적 내용에 대한 기본적 이해
- 우대 지식/사항(desired knowledge)
  - 예술품 거래 관련 보험, 세무, 계약, 법무 관련 전문 지식

□ 옥션 스페셜리스트의 전문 역량 및 관련 영역

- 해당 업무에 대한 열정적인 자세/예술작품과 예술사조, 작가에 대한 탐구 및 분석 역량
- 미술시장 및 경제 흐름에 대한 지식/다양한 사람들과의 의사 소통 기술/좋은 작문 능력
- (관련영역) 2차 미술시장: 옥션하우스/예술행정

라. 크리에이티브 디렉터(Creative director)

시각예술 분야와 관련된 다양한 창의적 프로젝트에서 콘셉트, 지침 및 전략을 구상하고 실행하고 완료까지 감독하는 역할을 함

□ 크리에이티브 디렉터의 임무

- 시각예술 분야와 관련된 다양한 창의적 프로젝트에서 콘셉트, 지침 및 전략을 구상하고 실행하고 완료까지 감독하는 역할을 함
- 크리에이티브 디렉터는 다양한 전문가와 협력하여 전시나 행사 등의 프로젝트 기획 단계에 서부터 미디어 홍보 캠페인에 이르기까지 관련된 모든 것을 포함하는 통합된 전략적 비전을 수립, 계획 및 진행함

□ 크리에이티브 디렉터의 업무 성격

- 전시 및 프로젝트 기획 및 운영 총괄
  - 전시 및 프로젝트 콘셉트 기획 및 기획안 작성/재원 조성 및 운영/작가 및 프로젝트 참여 전문 인력 선정/전시 및 프로젝트 운영 관리 감독
- 전시 및 프로젝트 관련 홍보 총괄
  - 전시 및 프로젝트의 성격, 내용에 맞는 디자인 기획/출판물 관련 기획 총괄(디자인 콘셉트, 콘텐츠, 집필진 등)/디자이너 또는 아트 디렉터가 제작한 디자인 검토 및 승인/홍보 마케팅 전략 기획 총괄/세부 전시 및 프로젝트 관련 홍보 이벤트 운영 관리 감독
- 네트워크 구축 및 관리
  - 국내외 작가 및 다양한 분야 전문가 네트워크 구축/국내외 갤러리, 미술관 등 기관 네트워 크 구축/잠재 고객과의 네트워킹을 통한 새로운 비즈니스 기회 개발

□ 크리에이티브 디렉터의 능력

- 크리에이티브 디렉터의 경우 기존의 시각예술분야의 유통에서 나타나는 직무가 아닌 새롭게 시각예술분야의 매체와 환경 변화에 따라 나타나고 있는 예상 직무라고 볼 수 있음
- 실제 크리에이티브 디렉터는 광고 및 다양한 대중예술, 공연예술 분야에서 기획자들을 일컫는 직무로 알려져 있음. 최근 공연 및 시각예술분야의 분야 간 융합적인 창작물들이 나타나고, 디지털 매체를 활용한 미디어 아트가 다양한 분야에서 나타나고 있는 상황에서 시각예술분야의 단순한 미술품 유통을 넘어선 종합적인 예술 작업으로서 시각예술분야 크리에이티브 디렉터 역할이 필요하게 됨

- 크리에이티브 디렉터는 단순한 창작자 및 기획자가 아닌 종합적인 시각에서 전체 시각예술 의 창작품과 그 효과를 종합적으로 조율할 수 있는 능력이 필요함. 이를 위해서 다년간의 분야 내 경력을 쌓고 시각적 감각을 연마한 역량 있는 경력자가 역할을 수행하는 경우가 많음
- 순수예술에서부터 대중 예술에 대한 구분보다는 시각예술로서의 작품과 창작물을 보다 '예술적인 방식'으로 전달하고 이를 소통할 수 있는 전략과 방안을 제시할 수 있어야함. 동시에 가장 앞서나가는 시각적 경험을 제공할 수 있는 선도적이고 혁신적인 방향을 제시할 수 있는 안목이 필요함

□ 크리에이티브 디렉터의 진로 설계

- 크리에이티브 디렉터의 경우 디렉터 급의 경력, 해당 업계에서 활동을 10년 이상 한 경험자로서 신규 진입인력의 경우 크리에이티브 디렉터로의 진로 설계는 불가능함
- 시각예술분야 전공자, 광고 홍보, 마케팅 등 다양한 분야의 학사 이상의 학력을 지니고 관련 분야의 경력을 쌓을 수 있음. 관련 분야 경력으로는 미술관, 아트센터, 시각예술 프로 젝트 기획사 등의 경력이 가능함

□ 크리에이티브 디렉터의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 갤러리, 미술관 관련 실무 경험/옥션이나 갤러리, 아트페어 등에서 시각예술 분야 내에서의 실무 경험 최소 10년 이상
- 필수지식(Knowledge): 미술사 및 미술이론
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 미술, 미술사 등 관련 분야 학위/예술경영, 경영 등 관련 분야 학위

□ 크리에이티브 디렉터의 전문 역량 및 관련 영역

- 창의적 기획 역량/국내외 미술계 트렌트 분석 역량/대인 의사소통 역량/리더십과 조직력/ 문서작성 역량/시간 관리/문제해결 능력/멀티 태스킹 능력
- (관련영역) 1차 및 2차 미술시장/예술행정

마. 제작 매니저

시각적 또는 창의적 구성 요소가 포함된 예술 프로젝트와 관련된 모든 활동을 창의성과 리더십을 기반으로 관리 감독하여 프로젝트가 성공적으로 마무될 수 있도록 이끄는 역할을 함

□ 제작 매니저의 임무

- 시각적 또는 창의적 구성 요소가 포함된 예술 프로젝트와 관련된 모든 활동을 창의성과 리더십을 기반으로 관리 감독(코디네이팅)하여 프로젝트가 성공적으로 마무될 수 있도록 이끄는 역할을 함
- 갤러리에서의 제작 매니저의 경우 큐레이터의 보조적인 역할을 수행하고, 전시 및 각종 행사에 대한 다양한 제반 업무에 대한 실무 매니저 역할을 담당함. 제작이 필요한 다양한 기술적 환경을 구축하기도 함

□ 제작 매니저의 업무 성격

- 미술 관련 제작 프로젝트 진행 및 관리(코디네이팅)
  - 프로젝트 방향성 설정/예산안 작성 및 예산 관리/고객 및 기타 전문가와 협력하여 예술 프로젝트의 일정 결정/프로젝트 관련 고객 및 기타 전문가와 협력 및 커뮤니케이션/프로 젝트 관련 제작, 설치 관리 등/고객의 요구를 이해하고 프로젝트 참여자들에게 명확한 지침 제공
- 프로젝트 관련 참여자 섭외(콘텐츠 제작자, 테크니션, 하드웨어 개발자 등)
- 안전 환경 조성 및 각종 하드웨어 설치를 비롯한 전시장 환경 완성

□ 제작 매니저의 능력

- 프로젝트에 필요한 다양한 관리 요소 및 필요 재료 및 도구를 효과적으로 사용하여 위험, 문제, 일정, 품질 및 예산을 제어할 수 있는 능력이 필요하며 리스트관리 등에 대한 경험 이 풍부하고 상황 대처 능력이 출중해야함
- 사업의 조달 및 계약 관리에 대한 이해와 관련 경험이 필요함. 갤러리 외에 시각예술분야의 다양한 환경에서의 경험이 우선시 됨(예: 미술관 또는 갤러리 관리 역할을 수행한 경험)
- 미술품 물류 및 소장품 관리 원칙을 숙지하고 이를 적용할 수 있는 능력 필요하며, 컬렉션, 라이브러리 및 아카이브 관리에 대한 문서 등을 작성 관리할 수 있어야함
- 프로젝트 리더로서의 역할이 필요하기도 하며 여러 부서 특히 큐레이터, 작품 운송자, 컬렉터, 전시장 운영자 등 여러 이해관계자들의 요구를 조율할 수 있는 능력이 필요함

• 보고서 초안을 작성할 수 있고, 문서에 대한 분석 및 읽고 쓰는 능력, 복잡한 서면 지침을 이해할 수 있는 능력 등이 필요함

□ 제작 매니저의 진로 설계

- 시각예술 분야에서 미디어, 디지털, 기술 등 다양한 영역과 협업 프로젝트가 증가함에 따라 시각예술 영역과 타 영역 사이를 매개하고 다양한 인력들을 운용하여 프로젝트를 총체적으 로 관리할 수 있는 인력에 대한 수요가 증가하고 있음
- 제작 매니저의 경우 해당 직무를 수행하기 위한 대학 등의 학력보다는 관련 분야 내에서의 경력이 중요시 여겨짐
- 갤러리, 예술단체, 예술기관에서 관련 분야에서의 직무를 수행하고 경력을 쌓는 방식으로 관련 경력을 수행할 수 있음

□ 제작 매니저의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 미술 및 관련 분야와 연계된 프로젝트 실무 경험자
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 미술이론, 예술경영 등 관련 분야 지식/기술 언어 및 디지털 미디어 등에 대한 이해

□ 제작 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 제안서, 기획안, 예산안 등 문서작성 역량/국내외 미술계 및 미술시장에 대한 리서치 역량/ 창의적 역량/대인 의사소통 역량/리더십 및 조직력/문제 해결 역량/시간 관리
- (관련영역) 1차 및 2차 시장/유통/작가지원/예술행정/IT 및 디지털

바. NFT 매니저(NFT manager)

NFT 매니저는 혁신적인 NFT 작품을 기획하는 역할 뿐만 아니라 빠르게 변화하는 디지털 및 기술 환경에 맞추어 기관 및 조직의 NFT 및 디지털 아트 관련 전략을 창출하는 역할을 함

□ NFT 매니저의 임무

- NFT 매니저는 혁신적인 NFT 작품을 기획하는 역할 뿐만 아니라 빠르게 변화하는 디지털 및 기술 환경에 맞추어 기관 및 조직의 NFT 및 디지털 아트 관련 전략을 창출하는 역할을 함
- 미술시장에서 NFT 작품에 대한 관심과 논의가 초기 단계에 있기 때문에 NFT 매니저는 공급 및 수요 창출을 주도하는 것 외에도 미술시장에서 NFT 작품의 지위를 확고하게 만들 고 시장을 확장할 수 있는 주도적 역할을 할 수 있음

□ NFT 매니저의 업무 성격

- NFT 및 디지털 아트 관련 전략 수립
- NFT 및 디지털 아트 관련 장기적 전략 도출/소속 기관 및 조직의 전략 및 비즈니스 모델에 부합하는 세부 전략 수립
- NFT 프로젝트 기획, 운영 및 관리
  - NFT 드롭 설계 및 기획(작가, 작품, 시기 선정 등)/NFT 작품 관련 콘텐츠 및 이벤트 기획 총괄/NFT 작품 판매 관리(수량, 가격, 사전 판매 계획, 판매형식 등)/사용자 경험 관리 및 개선/NFT 작품 및 프로젝트 관련 마케팅 전략 수립
- NFT 관련 리서치 및 동향 모니터링
  - 국내외 작가, 탑 크리에이터, 플랫폼 등 리서치/국내외 시장 모니터링/블록체인, NFT, 테크 등 관련 타 업계 동향 리서치/신규 디지털 기술 및 디바이스에 대한 리서치, 도입 계획 수립/블록체인, NFT 등 관련 법률 모니터링
- NFT 관련 네트워크 구축 및 관리
  - NFT 프로젝트 관련 행사 및 회의 참여/신규 아트 및 NFT 콜렉터, 작가 발굴/SNS(디스코드, 텔레그램 등) 운영을 통한 커뮤니티 및 네트워크 확장/NFT 작가 및 콜렉터 네트워크 관리
- NFT 온라인 경매, 전시, 아트페어 참여 등 유통 채널 확장
  - 외부 네트워크 구축을 위한 프로젝트 제안서 작성/미디어, 콘텐츠, 기술 관련 기업 등과의

협업 프로젝트 기획 및 운영

- NFT 관련 기술 교육 및 규정
- 내부 인력 및 작가, 콜렉터 대상 NFT 교육 프로그램 기획 및 운영/저작권 및 지적 재산권 등 관련 규정에 대한 조언

□ NFT 매니저의 능력

- 시각예술분야 NFT 매니저의 경우 기존의 아트 딜러 및 아트 컨설턴트와 마찬가지로 미술시 장에 대한 이해를 기반으로 다양한 디지털 아트 시장 상황에 대한 판단이 가능하며, 시장의 장기적 전망을 예측할 수 있는 능력이 필요함
- 이를 위해서 디지털 아트 장르와 관련 담론에 대한 이해와 관련 지식에 대한 지속적인 학습이 필요함
- NFT 매니저의 경우 신규 직무로서 기존 미술시장의 이해관계자 및 전통적인 직무에 비하여 디지털 기술 특히 블록체인과 관련된 영역에 대한 설계, 기획, 관리, 운영 능력을 보유하고 있어야함. 더 나아가 NFT, 블록체인 등 기술 및 관련 법규에 대한 이해를 통하여 내부 조직에서의 관련 사업 수행시 발생할 수 있는 위험에 대비할 수 있는 능력이 필요함
- 세부적으로는 Web3 제품 구축 경험 및 Web3에 대한 일반적인 이해를 기반으로 하고, 스마트 계약 요구 사항, 탈중앙화 앱(예: 지갑 통합) 등에 대한 이해와 전문적인 지식 혹은 관련 자격증 등을 취득하여 전문 인력으로서의 능력이 증명 될 필요가 있음

□ NFT 매니저의 진로 설계

- 미술관 및 갤러리 등 관련 분야 실무 경험자: 온라인, 이커머스 등 제품 기획 경험

□ NFT 매니저의 구직 조건

- 우대 지식/사항(desired knowledge)
  - Google Analytics, SQ, Tablea 활용 기술
  - UX 디자인, 와이어 프레이밍 및 사용자 테스트 프로세스 등 사용자 인터페이스 디자인 경험

□ NFT 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 국내외 미술시장 트렌드 등 리서치 및 정보 분석 역량/서면 및 구두 의사소통 기술/보고서 등 문서작성 역량/영어 의사소통 역량/협상 및 네트워킹 기술/창의적 사고 능력
- (관련영역) 1차 및 2차 시장/유통/예술행정/IT 및 디지털

사. 온라인 세일즈 매니저/온라인 판매 관리(Online sales manager)

자체 플랫폼 혹은 소셜 미디어 플랫폼에서 상품과 서비스 판매를 위해 새로운 영업 전략이나 계획을 개발하고, 판매를 감독함. 또한 판매 촉진을 위한 마케팅 전략 등을 수립 및 운영함

□ 온라인 세일즈 매니저의 임무

- 자체 플랫폼 혹은 소셜 미디어 플랫폼에서 상품과 서비스 판매를 위해 새로운 영업 전략이나 계획을 개발하고, 판매를 감독함. 또한 판매 촉진을 위한 마케팅 전략 등을 수립 및 운영함
- 고객을 지원하고 조언하고, 취향과 선호도를 고려하고, 다양한 예술적 스타일과 기술에 대한 완전한 지식을 보여줌으로써 예술 판매를 창출하고 갤러리의 위상을 높이는 것
- 온라인 세일즈 매니저는 고객 관리뿐만 아니라 온라인 마케팅 캠페인 및 판매 판촉 이벤트 나 프로모션을 통해 잠재 고객과 상호 작용하여 수익 창출을 도모하는 역할을 함

□ 온라인 세일즈 매니저의 업무 성격

- 온라인 판매 전략 도출
  - 마케팅, 데이터 분석팀 등과 협업하여 작품 수요, 판매 내역, 추세 등을 통해 소비자의 요구와 수요에 관한 데이터 분석/데이터 기반 판매 전략 도출 및 기존 전략 수정/마케팅팀 과 협업하여 소셜 미디어 채널, 검색 엔진 최적화(SEO), 클릭당 지불 광고(PPC), 이메일 마케팅, 웹페이지 개발 등을 통한 온라인 인지도 상승 전략 도출/개인화 서비스 제공을 통한 고객 충성도 제고 및 재구매 전략 개발/B2B 및 B2C 고객 확보 모델 구축
- 온라인 판매 관리
  - 작품 입출고/컨디션 확인, 세일즈 포인트 작성 등 온라인 출품작 준비/작품 리스트 작성, 판매 추세 파악 및 재고 관리
- 고객 경험 기획 및 개선
  - 고객 서비스 관련 부서와의 협업을 통해 고객 경험 개선/고객 경험 관련 데이터 모니터링/ 국내외 신규 작가, 작품, 갤러리 발굴
- 고객 관리 및 신규 컬렉터 발굴
  - 현재 고객과의 관계 유지 및 잠재 고객 발굴을 통해 새로운 비즈니스 기회 육성/신속하고 고객 니즈에 맞는 정확한 고객 응대를 통해 우수한 고객 서비스 제공/고객과의 커뮤니케이션 기반 고객의 요구와 선호도에 대한 정보 수집/판매 촉진을 위한 이벤트 및 인센티브 관련 기획 및 진행

- 국내외 신규 유통 채널 발굴 및 확장을 위한 제안서 작성
- 국내외 미술시장 및 작가, 전시, 작품 가격 등 리서치
- 신규 작품 또는 유통 채널 발굴에 대한 연구 및 제안

□ 온라인 세일즈 매니저의 능력

- 판매되는 작품이 예술품으로 국내외 미술시장 동향에 대한 지식, 미술사 및 미술이론, 예술 경영 등 관련 분야 전문 지식이 필요함
- 오프라인이 아닌 온라인에서의 다양한 마케팅, 광고, 전자 상거래를 위한 전략, 스킬, 관련 정보 및 디지털 서비스 설계 및 기획 능력 필요함
- 온라인 판매가 증가함에 따라 해외 유통 채널 진출이나 해외 고객을 대상으로 한 판매 촉진을 위해 영어 의사소통 역량이 요구됨

□ 온라인 세일즈 매니저의 진로 설계

- 온라인 상거래의 성장은 미술품 유통시장의 운영방식으로 빠르게 변화시킴. 따라서 온라인 판매 채널에 대한 이해를 바탕으로 전략을 수립하고, 이를 통해 새로운 고객을 확보하고 비즈니스를 성장시키는데 중요한 역할을 함
- 또한 온라인 세일즈 매니저의 경우 판매 촉진을 위해 온라인 플랫폼을 통한 판매 전후의 고객 경험을 중심으로, 마케팅 영역에서부터 고객 서비스에 이르기까지 고객 경험과 관련된 모든 측면을 관리 감독해야함. 또한 개발, 마케팅, 데이터 분석팀 등 다른 부서와 고객 만족도를 추적하고 측정할 수 있는 시스템을 만들고, 판매 데이터 분석을 기반으로 한 판매전략을 수립하는 것이 중요해짐

□ 온라인 세일즈 매니저의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 미술품 판매 관련 분야 실무 경험/갤러리, 경매회사, 미술관 관련 실무 경험
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 고객 경험 개선 업무 경험/데이터 분석 역량

□ 온라인 세일즈 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 고객 관리 및 서비스 기술/협상 및 네트워킹 역량/대인 의사소통 역량/문서작성 역량/문제해결 역량/영업 기술
- (관련영역) 1차 및 2차 시장/유통/예술행정/IT 및 디지털

아. 전시 및 아트 페어 코디네이터

전시 및 아트페어의 운영을 원활하기 위해 참여 기관과 참여자들을 조율하고 관리하며, 행사 진행과 관련된 공간 구성 및 작품 배송, 설치, 철거 등의 과정을 관리하는 역할을 함. 전시 및 아트페어에 참여하는 모든 갤러리나 기관에 대한 행정 및 물류 관리 지원을 제공함

□ 전시 및 아트페어 코디네이터의 임무

- 전시 및 아트페어의 운영을 원활하기 위해 참여 기관과 참여자들을 조율하고 관리하며, 행사 진행과 관련된 공간 구성 및 작품 배송, 설치, 철거 등의 과정을 관리하는 역할을 수행함
- 전시 및 아트페어에 참여하는 모든 갤러리나 기관에 대한 행정 및 물류 관리 지원을 제공하는데 주도적인 역할을 수행함

□ 전시 및 아트페어 코디네이터의 업무 성격

- 전시 및 아트페어 운영 관련 제반 업무
  - 참여 작가 및 기관 등과의 커뮤니케이션/참여 작가 및 기관 등과의 일정, 계약 등 행정 업무/장소 대관 및 전시 관련 공간 관리/협찬사, 기관, VIP 등 고객 관리/티켓 발권 관리/언론 및 카탈로그 제작 지원 아트페어 관련 정보 자료 준비
- 작품 보험 및 운송 내역 관리
  - 모든 세금, 관세 및 수입/수출 절차 확인/전시 및 아트페어 기간 동안 작품의 반출입을 추적하고 기록/전시 및 아파트페어에서 판매된 작품을 고객에게 배송
- 전시 및 아트페어 공간 구성
  - 전시 관련 공사를 조정하고 공간 계획 수립/현장 준비자, 레지스트라, 설치 관리자와 협력하여 전시회를 설치 및 철수 과정 관리
- 참여 작가, 기관, 갤러리 등과의 섭외 및 대외 소통 업무
- 전시 및 아트페어 이벤트 기획 및 진행

□ 전시 및 아트페어 코디네이터의 능력

• 전시 및 아트페어 코디네이터의 경우 이벤트 사업의 준비, 기획, 운영 관리, 후속 조치에 이르는 일련의 과정을 문제없이 진행하고, 문제 발생 시 즉각적으로 해결하여 관련 행사에 차질이 없도록 진행할 수 있는 리더쉽과 리스트 관리 능력, 효율적 업무 수행 능력이 필요함

- 다국적으로 진행되는 행사의 원활한 소통을 위하여 영어를 비롯한 다양한 언어를 구사하고 소통할 수 있어야함
- 계약서를 비롯하여 다양한 이해관계자들의 요구사항을 조율하고 협상하여 최적의 비용으로 최고의 효과를 줄 수 있도록 행사를 기획해야함
- 다양한 자원을 유용하게 활용할 수 있도록 분야별 네트워크가 필요하며 네트워크를 적재적 소에 활용할 수 있는 업무 스킬이 필요함

□ 전시 및 아트페어 코디네이터의 진로 설계

- 전시 및 아트페어 코디네이터의 경우 시각예술분야 전공자의 경우 우대사항이 될 수 있으나, 필수적으로 해당 전공이 필요하지 않음
- 영어를 비롯한 외국어 전공자, 경영학, 마케팅 등 다양한 분야 전공자들 관련 직무를 수행할 수 있으며, 직무 수행을 통하여 전문적인 역량을 높일 수 있는 분야임
- 전시 기획사 또는 아트 페어 주관사 등에 입직하여 관련 분야에 대한 세부적인 업무를 습득하고 경력을 쌓아 매니저급 활동을 통하여 책임자로서 역할을 수행할 수 있음

□ 전시 및 아트페어 코디네이터의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 갤러리, 미술관, 옥션이나 갤러리 등에서 실무 경험/레지스 트라 관련 실무 경험
- 필수지식(Knowledge): 미술품 운송 규정 등 관련 지식
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 미술사, 미술이론 등 관련 분야/캐드(CAD), 스케치 업(Sketch Up), 벡터웍스(Vectorworks) 등 3D 렌더링 활용 능력

□ 전시 및 아트페어 코디네이터의 전문 역량 및 관련 영역

- 대인 의사소통 역량/문제 해결 능력/시간 관리 및 조직력/네트워크/다양한 자원 활용/협업 능력/미술분야에 대한 지식
- (관련영역) 1차 시장/유통/예술행정

자. 작품 등록 및 운송 전문가

소속 기관 및 조직 혹은 고객의 미술품 인벤토리 구축, 미술품 재고 관리, 수장고 관리에서부터 작품의 국내외 운송 관련 모니터링 및 관세 조정, 미술품 대출 및 위탁 과정 모니터링, 물류 과정 등을 주로 담당함

□ 작품 등록 및 운송 전문가의 임무

- 레지스트라(Registrar)는 소속 기관 및 조직 혹은 고객의 미술품 인벤토리 구축, 미술품 재고 관리, 수장고 관리에서부터 작품의 국내외 운송 관련 모니터링 및 관세 조정, 미술품 대출 및 위탁 과정 모니터링, 물류 과정 등을 주로 담당함. Art Handler는 주로 작품 포장, 운송, 보관 및 보험을 포함한 광범위한 작업을 처리하며, 전시 준비 및 작품의 설치 및 철수를 담당함
- 조직 및 기관의 규모에 따라 예술품 운송전문가(Art Handler)가 작품 등록이나 물류 관리 등 레지스트라의 일부 업무를 담당하기도 하며, 두 직무가 구분되어 수행되기도 함
- 미술시장 및 미술품 수집에 대한 관심이 고조되어 시장이 빠르게 성장함에 따라 미술품의 이동과 보관, 관리를 담당하는 전문가에 대한 수요가 증가할 것으로 예측됨

□ 작품 등록 및 운송 전문가의 업무 성격

- 작품 입고 관리
  - 작품 실측 및 작품상태 조사/작품 데이터베이스 정보 등록을 위한 작품 촬영 업무
- 작가 및 작품 관련 정보 정리
  - 작가 및 작품 데이터베이스 시스템 등록 및 관리/작가, 제목 또는 작품에 대한 기타 정보를 식별하기 위해 작품에 레이블 적용
- 수장고 관리
  - 항목 카탈로그 및 위치 기록을 포함하여 스토리지의 재료 구성 및 유지 보수/예술 작품 또는 기타 품목의 들어오는 출하량에 관한 직원과 의사소통
- 작품 보관, 포장, 이동, 출고 및 전시 설치
  - 배송 및 보관을 위한 포장 재료 준비 및 작품 포장/수장고 또는 전시회 운송 과정 예술 작품의 보안 유지/대규모 예술 작품 또는 기타 물건을 전시 또는 보관 시설로 운송시 교통 조정/전시 준비, 설치 및 철수 작업
- 미술품 관련 보험 및 세금 관련 업무

- 보험 적용 범위 안내/국내외 운송 이동시 관세 조정
- 미술품 대출 및 위탁 과정 모니터링

□ 작품 등록 및 운송 전문가의 능력

- 작품 등록 및 운송 전문가의 경우 작품에 대한 관리와 이동 시 안전하게 다룰 수 있는 작품 케어 능력이 필요함. 매체에 대한 이해는 물론이고 신중함과 조심스러움, 작품 가치에 대한 보호 능력이 필요함
- 작품 등록자의 경우 정보에 대한 정확한 입력 능력이 필요하며 시스템에 대한 이해와 정보 에 대한 분석과 꼼꼼함이 필요함
- 운송 전문가의 경우 작품의 무게에 따라서 관련 이동이 수월할 수 있는 근력이 필요하여 해당 작품에 대한 이동 매뉴얼 및 관련 수칙을 원칙적으로 수행하는 능력이 필요함

□ 작품 등록 및 운송 전문가의 진로 설계

- 작품 등록 및 운송 전문가의 경우 해당 직무 수행이 가능한 기관, 단체, 업체에서 경력을 쌓는 방식으로 진로를 발전시킬 수 있음
- 작품 등록원의 경우 공공 미술관 등, 공공분야 시각예술기관에서 작품 관리 요원으로 취칙 이 가능하기도 함. 운송전문가의 경우 운송 전문 회사 등에서 경력을 쌓을 수 있음
- 관련 경력 축적 후 갤러리, 미술관 등에서 관련 분야 직무의 업무로 이직할 수 있으나, 별도의 직무 또는 전문 분야로 정규 인력을 뽑는 경우는 드물다고 할 수 있음

□ 작품 등록 및 운송 전문가의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 미술관, 옥션이나 갤러리, 아트페어 등에서 업무 관련 경험
- 필수지식(Knowledge): 다양한 매체에 대한 이해와 미술품 취급 방법에 대한 지식/미술관, 갤러리 등 운영 조직 및 업무 과정에 대한 이해/최신 작품 경향에 대한 이해 : 운송, 보관 및 보험 등 광범위한 범위의 작업을 처리해야하기 때문에 예술계의 최신 동향에 대한 이해 필요
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 순수 예술 분야 전공

□ 작품 등록 및 운송 전문가의 전문 역량 및 관련 영역

- 데이터베이스 시스템 관리 역량/세밀함/치밀함/(운송전문가) 작품 이동을 위한 근력 및 작품을 설치를 위한 도구 활용 능력 등
- (관련영역) 1차 및 2차 시장/미술관/예술행정

차. 미술품 감정 평가사(Art appraisers)

예술가, 미술품 딜러, 박물관 및 기타 미술 전문가와 협력하여 작품의 진위 여부를 확인하고, 미술 시장에 대한 깊은 이해를 갖고, 다양한 유형의 예술 작품의 가치와 적절한 비용을 결정함

□ 미술품 감정평가사의 임무

- 전문 역량 및 관련 영역미술 가치평가사는 보험 목적, 세금 평가 및 경매 등을 위해 작품의 진위를 확인하고(진위 여부에 대한 확인은 별도의 전문 기관 및 전문가의 의견을 수렴함) 가치에 대한 전문적으로 연구된 의견을 제공하는 역할을 함. 이에 미술사와 국내외 미술 시장에 대한 광범위한 지식과 소득세법 등에 대한 철저한 이해가 요구됨
- 미술품 감정 평가사는 박물관, 갤러리, 기관 또는 딜러, 보험회사, 세무 기관, 개인 컬렉터와 일할 수도 있으며, 일부 예술 감정인은 특정 장르나 시대의 작품을 평가하는데 전문화 될 수 있음

□ 미술품 감정평가사의 업무 성격

- 미술품 가치 추정액 평가
  - 가치 추정액 평가를 위한 시장 리서치/현재 가격과 수요 데이터를 최신 상태로 유지/작품 가치 평가를 위해 작품 상태 보고서 작성/대출 담보에 대한 가치 평가(관할권에 따라 다름)/과세를 위한 가치 평가(상속, 유산, 증여, 증여 및 양도소득세 등)/재산 분할을 위한 가치 평가/보험가입 목적을 위한 가치 평가 등
- 국내외 미술시장 가격 및 수요 분석
  - 국내외 옥션, 아트페어 등 거래 동향 모니터링/개별 작가, 작품 가격 리서치

□ 미술품 감정평가사의 능력

- 미술품에 대한 고도의 숙련된 전문지식과 시장에 대한 전반적인 이해를 기반으로 작품의 가치를 측정하고 이를 신중하게 문서화할 수 있는 능력이 필요함
- 이를 위해서 뒷받침의 근거로서 다양한 데이터 베이스를 통한 연구능력이 필요하며 자료에 대한 분석 능력이 탁월해야함
- 작품에 대한 지식을 꾸준히 쌓고, 관련한 미술품을 선별할 수 있는 감각, 강한 호기심,
  다양한 경제 사회적인 지식을 통하여 미술품의 시장 가격에 대한 논리적 근거를 마련
- 법적인 사항과 다양한 가치 평가를 위해 필요한 원칙을 준수하고 윤리적인 차원에서의 엄격성이 요구됨

□ 미술품 감정평가사의 진로 설계

- 미술 가치 평가사이 되기 위해 필요한 자격에는 학위, 미술사 지식 및 업계 이해 필요
- 미술사, 미술 또는 관련 주제에서 학사 또는 석사 학위를 취득 하여 경력을 시작하는 것이 일반적임
- 시장에 입직하기 전 작품의 진위, 가치 및 가격을 결정하는 방법을 배우기 위해 딜러와 인턴쉽을 완료 할 수 있음
- 국내에는 미술 감정 평가사로서 경매회사 등에 취직하여 관련 경력을 쌓는 방식이 있으며, 별도의 가치 평가를 위한 전문 교육기관은 많지 않은 상황임

□ 미술품 감정평가사의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 옥션, 박물관, 미술관, 갤러리 등 관련 분야 실무 경험/미술 가치/감정 평가 관련 프로그램, 인턴십 이수자
- 필수지식(Knowledge): 미술 및 미술사 등 관련 분야 전문 지식(학사 이상 기본, 석사 이상 우대)/미술시장에 대한 이해
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 해외의 경우 관련 교육 기관에서의 인증 및 자격증 취득(미국 감정사 협회(the American Society of Appraisers, ASA), 관련 분야 전문교육 이수(국내에도 감정평가사 자격증이 있으나 부동산 중심의 업무가 주를 이루고 있음)
- 2차 미술시장(경매 회사 등), 민간 프리랜서로 활동 가능

□ 미술품 감정평가사의 전문 역량 및 관련 영역

- 분석력/종합적 판단 능력/세밀함, 치밀함/강력한 구두 및 서면 의사 소통 기술/연구 능력/ 미술 감정 및 보험과 관련된 세법 지식/미술사와 사진에 대한 지식/컴퓨터 및 인터넷 활용 능력
- (관련영역) 1차 및 2차 시장/예술행정

카. 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가(Cataloguer)

카탈로그 작성자는 경매 판매를 위한 카탈로그 작성을 위해 온라인 데이터베이스, 인터넷 및 다양한 출판물 검토, 전문가 자문을 기반으로 작품에 대한 진위여부 등을 조사하고, 이를 기반으로 작품에 대한 해제를 작성하여 카탈로그를 제작하는 일을 함

□ 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가 임무

- 카탈로그 작성자는 경매 판매를 위한 카탈로그 작성을 위해 온라인 데이터베이스, 인터넷 및 다양한 출판물 검토, 전문가 자문을 기반으로 작품에 대한 진위여부 등을 조사하고, 이를 기반으로 작품에 대한 해제를 작성하여 카탈로그를 제작하는 일을 함
- 옥션 거래에서 가장 기본이 되는 업무 중 하나이며, 작품에 대한 정보를 제공하여 판매후 분쟁의 위험을 줄이는 역할을 함
- 디지털 소비자의 증가는 미술품 온라인 거래의 증가로 이어지며 비즈니스 운영 방식뿐만 아니라 카탈로그 제공 방식에도 큰 영향을 미치고 있음. 따라서 카탈로그 작성자는 이 새로운 고객 기반에 도달하기 위한 신규 전략을 개발해야 함. 여기에는 온라인 인지도 개발, 모바일 친화적인 카탈로그 버전 만들기, 소셜 미디어를 사용하여 제품 정보 제공 등이 포함될 수 있음

□ 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가의 업무 성격

- 작가 및 작품 리서치 및 관련 자료 수집: 작품 진위, 출처, 전시 및 출판 이력 등 조사/작가 이력 조사
- 카탈로그 수록 작품 해제 작성: 수집된 자료 기반 분석 및 작품 해제 작성 /해제 작성 관련 전문가 자문 및 섭외
- 카탈로그 제작: 레지스트라와 협업하여 작품 관련 정보, 사진 등 수집/카탈로그 교정 및 교열/작품 사진 색상 관리, 프레이밍 등 카탈로그 첨부 이미지 확인 등

□ 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가의 능력

- 미술관, 갤러리 등에서 출판물 제작 경험/미술 분야 연구 경험
- 미술사, 미술이론, 미학, 박물관학 등 관련 분야 지식
- 문서 작성 프로그램 활용 능력/미술사 관련 전문적 글쓰기 역량/서면 및 구두 의사소통 능력/국내외 미술사 및 관련 자료 리서치 역량

□ 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가의 진로 설계

- 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가가 되기 위해서는 관련 분야 전공(미술사, 미학, 역사학 등)의 학사 이상의 학력이 요구되며, 세부 전문분야에 대한 심층 연구를 위하여 석사 이상의 학력이 요구되기도 함
- 관련 학력을 통한 전문지식 습득 이후, 미술관 및 갤러리, 옥션 하우스 등에서 관련 작품과 작가에 대한 정보를 수집하여 해당 직무에 대한 경력을 쌓을 수 있음. 국내에서는 미술관을 중심으로 해당 직무가 발전해있으나 갤러리, 옥션하우스 등에서 관련 직무만을 전문으로 수행하는 경우는 많지 않은 것으로 나타남
- 미술관에서 관련 작품 및 작가에 대한 연구를 지속적으로 진행하여 심층적인 연구가 가능한 경력자를 중심으로 옥션하우스 및 갤러리 등에서 관련 정보를 얻기 위하여 초빙하여 고용하 기도함
- 국내에서는 예술경영지원센터를 중심으로 정부 지원사업 등을 통하여 관련 프로젝트에 대한 경험을 쌓을 수 있는 기회가 있음

□ 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 갤러리, 미술관, 옥션 등 관련 분야 실무 경험자
- 필수지식(Knowledge): 미술사에 대한 전문 지식, 정보 관리 능력, 글쓰기 및 연구 능력
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 관련분야 연구 10년이상, 관련 실무 경력 10년 이상

□ 작가 및 작품 카탈로그 기록 전문가의 전문 역량 및 관련 영역

- 정보관리 능력(엑셀 및 데이터 관리 프로그램 활용능력)/세심함/주의력/분석력/문서작성 능력/고객 서비스능력/멀티태스킹 능력 등
- (관련영역)1차 및 2차 시장/미술관/예술행정

타. 미술품 보존전문가(Conservator)

미술품 보존 전문가는 다양한 재료와 다양한 형태의 미술품의 보존(수리 및 복원)처리를 전문으로 하는 역할을 함. 미술 지식과 매체나 재료에 대한 이해를 바탕으로 다양한 미술품과 유물을 분석하여 미술품을 보존(수리 및 복원)할 수 있는지 여부를 결정함

□ 미술품 보존전문가의 임무

- 미술품 보존사는 다양한 재료와 다양한 형태의 미술품의 보존(수리 및 복원)처리를 전문으로 하는 역할을 함. 미술 지식과 매체나 재료에 대한 이해를 바탕으로 다양한 미술품과 유물을 분석하여 미술품을 보존(수리 및 복원)할 수 있는지 여부를 결정함
- 종종 회화나 조각품, 직물 등과 같이 특정 장르나 매체, 시대를 전문으로 하며, 다양한 기관에서 일하거나 프리랜서로 일할 수 있음
- 미술품에 대한 관심 증대와 미술시장의 성장으로 미술품에 대한 가치가 상승함에 따라 미술품을 원래 상태로 보존하려는 수요가 증가할 것으로 추측됨

□ 미술품 보존전문가의 업무 성격

- 미술품 보존 및 복원 작업: 미술품 상태 점검/보존, 복원 처리 필요 여부 결정/복원 방법 제안 및 복원 비용 추정/보존 방법 제안
- 미술품 상태 및 복원 보고서 작성
- 새로운 보존 및 복원 기술 연구
- 다양한 고객(기관, 개인 등) 대상 보존 및 복원 자문

□ 미술품 보존전문가의 능력

- 미술품 측정 및 보존 관련 과학 기술이 발달함에 따라 미술품 보존전문가는 동향과 더불어 최신 기술 습득함으로써 예술 작품에 가해진 손상을 더 잘 평가하고 이를 수리하는 가장 좋은 방법을 결정할 수 있어야함
  - 미술 보존 관련 프로그램 이수 및 실무 경험/미술관, 갤러리 등 관련 분야 실무 경험
  - 순수예술, 미술사, 사학, 고고학, 화학 등 관련 전공/매체, 재료 등에 대한 전문적 지식

□ 미술품 보존전문가의 진로 설계

• 미술품 보존전문가는 학사이상의 요건을 갖추고 관련 전공 분야 지식을 습득한 뒤 현장에서 세부 분야에 대한 경력을 쌓는 방식으로 진로를 설계함

- 학사 이상의 학력 요건이지만 세부 보존 처리가 가능하기 위해서는 석사 이상의 학력이 요구되기도 함
- 미술품에 대한 기본적인 이해와 미술사, 미술 실기에 대한 이론적 이해와 함께 작품 보존을 위한 매체에 대한 이해를 위하여 화학, 물리, 공학 등에 대한 전문지식이 수반되어야함
- 미술품 보존관리학 전공학과 졸업생은 물론, 관련 이공계 계열 졸업 후 진로 선택이 가능하며 일반적으로 미술관 및 박물관 등의 보존관리 직무로 진입하는 경우가 많음. 민간 기관의경우 관련 분야를 전문적으로 수행하는 기관 및 단체에서 경력을 쌓을 수 있음
- 경력이 오래되고 복원 작품에 대한 포트폴리오를 쌓은 후에 프리랜서 보존처리가로도 활동이 가능하나, 매체를 다루고 이를 복원하기 위한 다양한 도구 및 장비를 개인이 구비하기 어려운 상황에서 관련 기관에 소속되어 활동하는 경우가 대부분임

□ 미술품 보존전문가의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 갤러리, 미술관, 옥션 등 관련 분야 실무 경험자
- 필수지식(Knowledge): 작품의 매체에 대한 화학, 물리, 공학적 이해/미술 분야에 대한 기초 지식
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 장비 활용 및 관련 분야 자격증 소지자

□ 미술품 보존전문가의 전문 역량 및 관련 영역

- 예술적 안목/세밀함, 정교함, 집중력/화학, 물리, 공학분야에 대한 전문 지식 및 다양한 매체에 대한 복원 방식 연구 능력
- (관련 영역)1차 및 2차 시장/미술관/예술행정

파. 작가 에이전트(Artist Agent)

작가 매니지먼트/에이전트/매니저는 작가 아티스트의 경력 및 재정을 관리하는 데 도움을 주는 역할을 함

□ 작가 에이전트의 임무

- 작가 매니지먼트/에이전트/매니저는 작가 아티스트의 경력 및 재정을 관리하는 데 도움을 주는 역할을 함
- 작가를 대리하여 미술관, 갤러리, 컬렉터 등과 커뮤니케이션 및 계약 협상 등을 하며, 아티스트가 예술 창작에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 스케줄 관리, 네트워크 구축, 홍보, 재원 조성 등 광범위한 업무를 수행함
- 미술시장 및 온라인 미술품 유통 채널이 다양화되고 확대됨에 따라 작품에 대한 판매 기회가 증가했으며, 동시에 NFT, 블록체인과 같은 디지털 기술의 발달로 인한 새로운 형식의 프로젝트나 다양한 기관, 기업 등과의 협업 등 다양한 활동에 참여할 기회가 늘어남에 따라 작품 제작 과정뿐만 아니라 작품 유통 및 관리 등을 포괄적으로 지원해줄 전문 인력에 대한 수요가 증가하고 있음

□ 작가 에이전트의 업무 성격

- 작가 전시 및 프로젝트 관련 계약, 보험 등 행정 업무 진행
  - 전시 및 프로젝트 진행시 계약 검토 및 필요한 경우 수정 협상/전시 및 프로젝트 진행시 작품 관련 보험 가입
- 작가 전시 및 프로젝트 관련 대외 커뮤니케이션 및 관리
- 재원 조성(지원사업 및 국내외 후원 등) 관리
- 전시 및 작가 홍보 및 프로모션
  - 작가 포트폴리오 제작 및 관리/웹사이트 구축 및 정보 업데이트 등 관리/소셜 미디어 운영 및 관리
- 국내외 네트워크 구축 및 관리
  - 작가, 컬렉터 네트워크 구축 및 관리/갤러리, 미술관 등 기관 네트워크 구축 및 관리

□ 작가 에이전트의 능력

• 작가에 대한 대변하고 작가의 활동 전반을 관리하는 동시에 작가가 다양한 분야에서의

시각예술 작품 활동을 확장할 수 있는 가능성을 지속적으로 연구하고 개발하며, 자신이 가지고 있는 네트워크를 통하여 영업할 수 있어야함

- 다양한 상황에서의 작가가 가진 역량을 최대한 발휘할 수 있도록 마케팅 전략을 가지고, 작가가 가진 장점을 극대화할 수 있는 방안을 기획 관리 운영할 수 있는 능력이 필요함
- 최근 활발하게 활용되고 있는 디지털 매체, 소셜 미디어 등을 활용하여 작가의 활동과 작가의 작품, 작가에 대한 정보가 대중들에게 노출되는 동시에 업계 내에서 인지도를 갖을 수 있도록 영업 홍보, 마케팅을 지속적으로 수행할 수 있어야 함
- 언론홍보 및 관련업계에서의 기관담당자(큐레이터 및 예술계 주요 오피니언 리더) 및 컬렉터들과의 네트워크를 유지하고 네트워크를 통하여 작가의 활동과 작품의 유통이 원활하게 이뤄질 수 있는 기회를 마련할 수 있어야함
- 작가가 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 마련하도, 재원마련과 관련 자원을 활용할 수 있는 여건을 마련하는 것 역시 아트 에이전트에게 필요한 중요한 능력임. 작가의 창작활동과 방향을 침해하지 않는 권리 보호 내에서 작가가 다양한 수익활동을 할 수 있는 기회를 꾸준히 마련할 필요가 있음

□ 작가 에이전트의 진로 설계

- 작가 에이전트가 되기 위한 별도의 특정 진로가 정해진 것은 없음
- 개인 사업자 형태로 작가와의 1:1 관계를 형성하여 작가 매니저로서 에이전트 역할을 하는 경우도 있으며, 에이전트 조직(또는 사업장) 내에서 관련 업무를 전문적으로 수행하는 직무를 담당하기도 함

□ 작가 에이전트의 구직 조건

- 직무 경험(work experience): 갤러리, 미술관, 옥션 등 관련 분야 실무 경험자
- 필수지식(Knowledge): 미술시장 및 미술계에 대한 지식/행정, 계약, 저작권 관련 기초 지식/디자인 소프트웨어 활용 능력(포토샵, 일러스트레이터, 인디자인 등)
- 우대 지식/사항(desired knowledge): 예술경영, 경영학 등 관련 분야 지식

□ 작가 에이전트의 전문 역량 및 관련 영역

- 의사소통 역량/비즈니스 역량/마케팅 역량/재원 조성 역량/협상 및 네트워킹 기술/시간 관리/디지털 리터러시
- (관련영역) 1차 시장/작가지원

공연예술 분야 직무 세분화 및 신규 직무 종합

- 국내의 신규 직업군 및 과업들의 예는 타 장르, 기술과의 결합을 통해 나타난 새로운 융합형 일자리, 혹은 직무 및 과업의 세분화를 통해 새롭게 등장하게 된 전문적인 직업군들이 주를 이루었음
- 국내 공연예술 분야 예술경영 직무 내 융복합형 일자리는 주로 온라인, 디지털 미디어를 바탕으로 기술과 예술을 아우르는 직업이 나타나고 있음. 공연예술 분야 예술경영 직무에서 는 홍보마케팅 직무에만 융복합형 직업군이 집중된 점이 특징임
- 이에 비해 해외의 경우 다양한 분야, 장르 사이의 교육, 협업, 네트워킹을 통하여 홍보마케팅 이외의 직무 영역에서도 무대기술, 무대 디자인, 공연기록물 디지털화 등 다양한 직무에서 융복합적인 직업군들이 꽤 보편적으로 자리 잡고 있음
- 융복합적인 직무는 주로 디지털 기술의 변화와 결합되어 있거나 장르나 영역 간의 경계를 오가는 직무의 필요성으로부터 출발하고 있어 신규 직업군과 마찬가지로 다양한 장르, 분야에 대한 통합적 이해 역량이 필요함

〈표 2〉 공연예술 분야 직무 세분화 및 신규직무 종합

★: 융합적 신규 직업군 △: 직무 및 과업세분화 신규 직업군	구분	극장기반 공연 (연극, 뮤지컬 등)	예술 단체 기반(오페라, 무용)	오케 스트라	국악/ 밴드	작가 지원	예술 행정	IT /디지털
재정관리 매니저(Business Manager)	-	0	0	0	0			
극단 매니저(Company Manager)	ı	0	0				0	
연출가 (Director)	_	0	0					
리터러리 매니저(Literary Manager)	Δ	0	0					
총괄매니저(General Manager(Theater)	-	0	0					
현장경험개발 감독 (Live Experience Designer)	*	0			0			0
제작자(Producer)	-	0						
부킹 에이전트(Booking Agent)	Δ	0	0			0		
접근성 매니저(Access Manager)	*			0	0		0	
하우스 매니저(House Manager)	_	0	0					
투어 매니저(Tour manager)	Δ				0	0		
라이선스 에이전트(License agent)	-	0			0		0	
제작 매니저(Production Manager)	*	0	0		0			
예술 전문 회계사 (Arts and Entertainment Accountant)	Δ	0				0	0	
창조적 기업가(Creative Entrepreneur)	*					0	0	0
데이터 분석가(Data Analyst)	*					0		0
디지털 콘텐츠 프로듀서 (Digital Content Producer)	*					0		0
연예/예술 전문 변호사 (Entertainment Attorney)	Δ					0		
소셜 미디어 매니저 (Social Media Manager)	*					0	0	0

공연예술 분야 직군 가이드

가. 연출가(디렉터, Director)

공연의 기획 총괄자로서 배우의 연구에서부터 설정, 무대 디자인 등 공연이 완성될 수 있도록 이를 총관리하고 연출하는 사람

□ 연출가의 임무

- 극장을 중심으로 이뤄지는 대부분의 공연의 중심에는 연출가 있음, 연출은 제작 과정을 책임지고 공연의 거의 모든 측면을 조정하는 전문가임. 연출가는 오디션을 통해 배우 등 실연자를 캐스팅하고, 제작팀을 소집하고 감독하며, 설계지침을 제공하고, 리허설을 주도하며, 프로젝트 일정을 관리하며, 공연과 관련된 다양한 자원이 원활하게 연결되도록 함
- 공연에 대한 통일된 이해와 제작에 대한 비전을 제공하는데, 이것은 독특한 설정, 시각적인 스타일 또는 분위기, 또는 텍스트의 주제를 나타나는 디자인 등 창의적인 기획을 통하여 공연을 통해서 발현됨
- 연출가들은 보통 대본과 등장인물들을 주의 깊게 읽고 분석하면서 작품 작업을 시작하며, 극작가를 비롯하여 세트 디자이너, 의상 디자이너, 사운드 디자이너, 조명 디자이너, 소품 제작자, 안무가, 음악 감독까지 포함된 크리에이티브 팀을 조직하고 총괄함
- 연출가는 리허설을 통해서 실연자들이 역할과 대사 등을 이해할 수 있도록 돕고 장면 연출을 준비하고 조율함. 공연이 시작되면 연출가의 역할은 일단락되며, 향후 공연이 진행되는 동안 발생하는 일들에 대한 책임은 무대 관리자(Stage manager)에게 넘어감

□ 연출가의 업무 성격

- 대부분의 공연 분야가 그렇듯이 연출가는 한정된 기간 동안 집중적으로 작업하는 경우가 많음
- 공연의 막을 올리기 위해 몇 달간의 집중적인 노동이 이뤄지며, 무대 공연일 전까지 집약적 노동이 절정에 이름. 공연 이후 휴식기로 전환되며, 이 기간 동안 연출가는 다음 작업의 시작 전 휴식을 취하고, 그룹을 재구성하고, 네트워크를 구축하고, 새로운 기술을 습득할 수 있는 기회를 갖게 됨

□ 연출가의 능력

• 연출가는 개인적이고 예술적인 감수성, 심미적인 예리함, 뛰어난 커뮤니케이션과 조직력,

그리고 어렵고 예측 불가능한 과정을 통해 다른 사람들을 이끌고 격려할 수 있는 리더십을 필요로 함

- 뛰어난 멀티태스킹 능력이 있고 역경에도 쉽게 흔들리지 않는 강인한 정신력을 필요로 함모든 연출가가 훌륭한 공동작업자라고 볼 수는 없어도(삭제?) 대부분의 연출가는 공동작업 프로세스를 촉진하고 대규모 크리에이티브 팀을 통합하는 방법을 이해하고 있어야 함
- 연출가는 대본 또는 글(텍스트)에 대해 비판적이고 분석적으로 생각할 수 있는 능력과 해석할 수 있는 역량을 필요로 함. 작품의 의미와 시의성을 만들어가는 것이 연출가의 중요역량임

□ 연출가로의 진로 설계

- 연출가는 연극계에서 가장 정점에 있는 직무라고 볼 수 있으며, 오랜 경력의 산물로 볼 수 있음. 보통 일반적으로 무대와 관련된 다양한 업무를 수행하면서 무대디자이너, 무대 관리자(Stage Manager) 또는 제작 관리자(Production Manager) 등을 거쳐 보조 감독 경험을 쌓은 후 연출가로 입문함
- 그러나 위와 같은 경로가 일반적으로 통용된다고 보기 어려우며 자기 작품을 스스로 제작하고 소규모 극단을 만드는 경우 연극계 경력에 상관없이 연출가의 역할을 수행하기도 함
- 대규모 제작 예산 투입이 가능한 명망있는 극단의 총괄 연출자가 되는 것, 또는 극단의 예술 총괄 감독으로서의 역할 수행이 연출자로서 성공적인 경력을 쌓는 데 도움이 된다고 볼 수 있음

□ 연출가의 구직 조건

- 연출자는 극단에 소속되기도 하지만 대부분이 프로젝트 단위로 고용됨. 대학 연극학과에 교수로 임용되거나 교단에 서는 경우도 있음
- 고용 불안정성으로 인하여 이를 지망하는 사람들의 경우, 연출뿐만 아니라 다양한 공연 관련 업무들을 종합적으로 익히기 위하여 단기 계약직 형태로 다양한 직무를 수행하기도 함

□ 연출가의 전문 역량 및 관련 영역

- 프로덕션을 고용하고 이끄는 리더쉽, 오디션을 운영하고 적정한 실연자를 선별하는 역량, 기본적인 공연 디자인 감각, 독창적인 비전, 비평적이고 분석적인 사고, 커뮤니케이션 능력, 협업 능력, 다중업무처리 능력, 네트워킹, 시간관리 등의 역량이 필요함
- 연출가는 일반적으로 극장 기반 공연 또는 오페라 장르의 무대 총괄. 기획 총괄자를 지칭함
- (관련영역) 극장기반 공연/예술단체

나. 예술 감독(아트디렉터, Art Director)

공연예술의 장르 중 오페라, 무용, 연극, 오케스트라 예술단체 및 기관의 리더라고 볼 수 있음. 예술 감독은 예술단체 및 기관의 장기적인 비전을 기획하고 실행하는 것 외에도 제작 및 실연 분야의 적절 한 인재를 고용하고 시즌 레퍼토리를 선정하며 직접 제작, 감독, 지휘를 총괄함

□ 예술 감독의 임무

- 예술 감독은 오페라단, 무용단, 극단, 오케스트라와 같은 예술단체에 대하여 예술적 정체성 또는 브랜드를 개발하는 역할을 함. 극단 소속의 극장의 공연 시즌을 설계하는 업무를 담당하며, 독창적인 작품 선택과 이에 적합한 작가, 작곡가, 안무가, 연출가, 지휘자 등을 섭외함
- 예술 감독에 따라 스스로 작품을 제작, 감독, 지휘하는 경우도 있음
- 예술 감독은 조직의 운영과 관련하여 직접적인 관여보다는 예술적이며 창조적 결과물에 초점을 두고 예술단체의 공연 전반을 총괄하고 감독하는 것이 주요 업무이지만, 예술 감독의 활동은 마케팅, 자금조달 및 조직경영과 밀접하게 연계되며 궁극적으로 예술단체의 존속과 브랜드 유지에 큰 영향을 미치게 됨
- 클래식 음악 장르에서는 음악 감독이 예술 감독의 역할을 담당한다고 볼 수 있음

□ 예술 감독의 업무 성격

- 예술 감독의 업무 성격과 범위는 예술단체의 규모에 따라 달라짐. 소규모/신생 조직의 예술 감독은 행정과 예술과 관련된 업무를 1인이 다 수행하게도 함
- 대규모/전통적 예술단체의 예술 감독들은 행정 보다는 예술에 대한 총괄적인 업무를 집중할 수 있지만, 한편으로는 단체 활동에 있어서 가장 대표되는 인물로서 관련 행사 및 주요이해관계자들과의 네트워크 등을 형성하는데 주력하기도 함

□ 예술 감독의 능력

- 예술 감독은 실질적으로 예술단체의 리더이자 대표 존재로서 뛰어난 대중 연설, 의사소통 기술, 그리고 대표자로서 역할을 충실히 할 수 있는 책임감을 지녀야함
- 집중력있게 일을 추진하되 다양한 역할의 수행에 차질이 없도록 하는 것이 예술 감독에게 필요한 능력임. 특히 협상 기술과 다양한 이해관계자를 설득시키는 능력이 연출가와 마찬가 지로 중요함
- 상임 감독으로서 예술 감독은 예술단체의 이사회에 대하여 단체 운영 전반에 대한 답변을

할 수 있어야 함. 예술 감독이 가진 비전이 예술단체에 잘 반영하고 좋은 퍼포먼스를 수행하도록 끌어내며 이러한 결과물을 사람들에게 설득력 있게 이해시킬 수 있어야 함

□ 예술 감독으로의 진로 설계

- 예술 감독은 그 분야에 뛰어난 창의력을 지닌 사람으로, 관련한 분야에 대한 풍부한 지식, 경험, 그리고 단체를 이끌어 나가는 데 도움이 되는 전문적인 인맥을 가진 사람임. 학위가 필수는 아니지만, 석사 학위 이상의 학력을 통해서 분야의 전문성을 갖는 것이 선호됨
- 예술단체에서 예술 감독이 되는 것은 예술 경력의 정점으로 볼 수 있으며, 그 이상의 경력은 보다 더 규모가 큰 조직에서 유사한 역할을 담당하는 것임

□ 예술 감독의 구직 조건

• 일반적으로 예술 감독은 극단, 무용단, 오페라단, 교향악단 등에 고용됨. 다년간의 전문적 경험을 바탕으로 조직 내에서 승진을 통해서 예술 감독이 되기도 하지만, 주로 외부 공모를 통해서 위촉되는 경우가 많음

□ 예술 감독의 전문 역량 및 관련 영역

- 예술단체 운영에 대한 경력을 비롯하여 극단 또는 예술단체의 다양한 활동에 대한 방향성을 설계하고 이에 대한 식견이 높아야 함. 또한 예술단체의 채용 및 인사관리에 관여하는 경우가 많기 때문에, 관련된 구체적이고 명확한 기준을 가지고 있는 것이 업무 수행에 도움이 됨
- 다수의 일을 동시에 빠르게 처리해내는 멀티태스킹 능력과 전략가로서 다양한 전략 수립을 통한 예술단체 운영의 활성화를 끌어내야 함
- 다양한 사람들과의 네트워킹 및 협업 구조 중심에서 서면과 구두로 커뮤니케이션에 대한 능력이 중요함. 특히 강력한 업계 내 네트워크를 통하여 다양한 과업을 성공적으로 이끌어 낼 수 있는 강한 리더십이 필요함
- 일반적으로 예술 감독은 극장 상주 단체 또는 오페라 장르 예술단체에서 활동함

다. 제작자(프로듀서, Producer)

제작자는 일부 공연 장르와 영화, 텔레비전 등의 영역에서 활동하는 총괄자로, 연극에서의 연출가와는 달리 작품의 제작에 있어 필요한 전반적인 상황을 해결하고 이에 대한 책임을 지는 역할임. 제작자라는 명칭 외에 프로듀서라는 외래어를 그대로 활용하기도 하며, 크리에이티브 프로듀서(Creative Producer), 이그제큐티브 프로듀서(Executive Producer), 어소시에이트 프로듀서(Associate Producer) 등 역할 수행의 비중에 따라 다르게 불리기도 함

□ 제작자의 임무

- 제작자는 구상부터 초연까지 하나의 공연 작품을 총괄하는 총괄자이자 유통 및 배급 등을 고려하여 수익성을 판단하는 임무를 지님
- 공연예술 분야 중에서도 뮤지컬이나 대형 규모의 공연 등에서 제작자의 역할이 더욱 두드러 지며 그 외에 영화, 텔레비전 프로그램의 제작과 실행을 폭넓게 담당하고 있는 담당자의 직무 명칭으로 일반적으로 쓰임
  - 영화 산업을 예로 들자면, 제작자는 종종 영화의 초기 소재를 찾는데 관여함. 소재는 원작 시나리오, 각색할 소설, 또는 이야기하기에 무르익은 인생 이야기의 형태로 나올 수 있음. 제작자는 라이선스 담당자와 협력하여 촬영권을 확보한 후 자금 확보를 위해 영화사와 제작사에 프로젝트를 홍보함. 제작자는 이 프로젝트를 위해 감독과 시나리오 제작진을 고용하는 등의 역할을 수행함
  - 제작 과정에서 제작자는 프로젝트를 일정과 예산에 맞게 진행하고 관련 문제를 해결하는 중요한 임무를 지님. 이를 위해 제작자는 이그제큐티브 프로듀서, 라인 프로듀서, 현장 프로듀서 등을 포함한 전문 제작팀에 작업을 위임할 수도 있음. 제작 후 편집, 음악 선택, 사운드트랙 믹스 및 기타 최종 결정에 대한 최종 결정권을 제작자가 갖기도 함. 마지막으 로, 제작자는 프로젝트의 배급과 마케팅을 감독함

□ 제작자의 업무 성격

- 제작자의 성향과 업무에 따라 달라지지만, 긴 회의를 통해 다양한 이해관계자들의 관계를 조율하는 것이 업무의 특징으로 볼 수 있음
- 제작자의 업무는 국내는 물론 해외의 다양한 협업 구조를 바탕으로 함. 이에 빠른 결정을 통해 업무가 진행될 수 있도록 해야 함
- 제작자의 결정이 예산 집행의 근거가 되기 때문에 관련 업무에 대한 책임이 막중하며, 업무의 강도가 높고 상하 수직적인 구조 속에서 업무가 진행되는 경우가 많음
- 산업 분야, 예산, 경험, 개인의 업무 스타일과 관련이 있지만, 모든 제작자의 공통점은

거의 항상 밤과 주말이 수반되는 높은 수준의 업무 강도가 필요한 직업으로 볼 수 있음

- 제작자의 능력
- 프로듀서가 모든 것을 할 수 있는 멀티태스킹 능력이 필요함. 좋은 프로듀서는 프로젝트 자금을 적극적으로 확보하면서 엄격한 관리자가 되어야 함
- 프로듀서는 다른 사람이 프로젝트에 전념할 수 있도록 영감을 줄 수 있어야 함. 이에 명료하고 열정적으로 행동하는 것이 중요함
- 또한 강력한 크리에이티브팀 및 제작팀에 적정한 인력을 배치하고 그들의 최고의 역량을 발휘할 수 있는 환경과 재능 관리에 대한 감각이 필요함
- 자신감과 결단력은 필수적이며, 많은 사람과 잘 지낼 수 있는 능력도 필수적임

□ 제작자로의 진로 설계

- 제작자는 다양한 배경을 가지고 있음. 어떤 사람들은 작가, 편집자, 배우, 또는 감독으로 예술로 시작하기도 함. 뮤지컬이나 대형 규모의 경우(?) 비즈니스 또는 금융계 출신도 있고, 대학에서 곧바로 초급 직종이나 프로덕션 팀의 인턴십으로 뛰어드는 사람도 있음
- 제작자의 자리에 오르기 전에 제작 어시스턴트로 일하는 사람도 있음. 대부분의 제작자들은 단독 프로젝트를 시작하기 전 수년간 연극, TV 또는 영화 산업에서 일한 경험을 가지고 있음
- 제작자의 구직 조건
- 다른 분야와 마찬가지로 구직이 네트워킹에 의해 크게 좌우됨. 제작자들이 새로운 프로젝트를 시작할 때 직면하는 주요 어려움은 다른 사람들에게 자금을 지원하도록 설득하는 것임. 이에 열정적이고 명확한 표현력이 도움이 될 수 있음
- 전문 제작자로 일하는 것은 일반적으로 많은 업무 경험, 인맥, 그리고 산업 지식을 필요로 하지만, 일부 제작자들은 다른 영역에서의 전문적 경험을 바탕으로 업계에 진입하기도 함

□ 제작자의 전문 역량 및 관련 영역

- 재무와 예산, 프로젝트 관리, 리더십, 채용, 라이선스, 문제 해결, 서면 및 구두 커뮤니케이션 전문 역량
- (관련영역) 극장기반 공연

라. 극단 매니저(컴퍼니 매니저, Company Manager)

극단 매니저는 극단의 급여, 계약 협상, 일정, 숙박, 운송, 부서 간 커뮤니케이션 등을 포함한 공연 제작과 관련된 관리 업무를 광범위하게 담당함

□ 극단 매니저의 임무

- 극단 매니저가 하는 업무는 광범위함. 주로 급여 정리, 계약, 재료 구입 등을 관리하고 리허설 지원, 출연진과 스태프의 이동 및 숙박 준비 등을 담당하마. 또한 제작 과정에서 다수 발생하는 변경 사항 통지 전달 등 공연 제작과 관련 비상사태에 대처하는 역할을 함. 결정적으로, 극단 매니저는 상위 관리자인 총괄 매니저(General manager), 다른 극단, 기관 등과의 커뮤니케이션 과정에서의 중간 역할도 할 수 있음
- 공연 제작과 관련된 인적 자원과 소품, 재료 구입, 제작진 스태프 이동과 관련된 물류에 초점을 맞춘 극단의 일반적인 문제 해결의 역할을 담당함. 이에 뛰어난 멀티태스킹과 조직 관리 역량을 활용하여 제작과 관련된 여러 부문을 관리하는 동시에 극단 내에 발생하는 일상적인 문제를 해결하고, 궁극적으로 극단의 장기적인 목표를 달성하는데 활동 목적을 둠
- 극단이 소유하고 있는 물품 관리부터 제작진과 스태프들의 건강 문제 등 까지 극단 내부의 모든 일을 관리하며, 다양한 리더 그룹과 무대 매니저가 공연 전에 문제없이 공연을 준비할 수 있도록 조정하는 것이 극단 매니저의 임무임
- 극단 자체 공연 공간을 가지고 있는 경우, 매니저는 극장의 운영 및 관객 서비스 부서를 감독할 수 있으며, 매표소와 관련 인원을 배치하는 업무를 담당할 수 있음. 그렇지 않은 경우, 매니저는 리허설 및 공연을 위한 공간을 찾고 예약할 책임이 있음. 또한 극단 매니저 는 제작 매니저나 비즈니스 매니저와 긴밀히 협력할 수 있음.

□ 극단 매니저의 업무 성격

- 극단 매니저의 업무와 책임은 극단 규모에 따라 다르지만, 일반적으로 다양한 업무들을 포괄적으로 다루기 때문에 업무 시간과 강도가 높은 편임. 대부분의 극단 매니저는 무대 뒤나 가까운 사무실에서 업무를 수행함.
- 리허설이나 백스테이지에 대한 확인을 위해 잦은 출장과 이동이 있을 수 있지만, 대부분의 시간을 사무실에서 극단 운영과 공연 제작과 관련된 행정 처리를 중점적으로 수행함
- 공연 제작 기간 등 특정 시점에 야근하는 것은 생활의 일부임. 특히 극장에 발생할 수 있는 비상사태가 벌어질 경우 극단 매니저의 빠른 대처가 필요하기 때문에 공연 준비 기간

에는 업무량이 높아질 수 있음

□ 극단 매니저의 능력

- 극단 매니저들은 극단 운영 및 제작과 관련된 업무를 처리에 대한 기본적 지식을 가지고 있어야 하며, 뛰어난 멀티태스킹과 조직 관리 역량을 활용하여 여러 부문을 동시에 체계적으로 관리할 수 있어야함
- 인내심이 강하고, 공감력이 있으며, 뛰어난 의사소통 능력이 필요함

□ 극단 매니저로의 진로 설계

- 극단 매니저는 모든 극단 또는 프로덕션에서 가장 높은 직급을 가진 전문가 중 한 명으로, 극단 운영과 공연 제작과 관련된 모든 프로세스를 관리 및 감독한다고 볼 수 있음. 별도의 학위 과정에 대한 제한은 없으나 극장 경영, 예술 행정, 경영 분야 학사 또는 석사 학위 이상의 학위를 취득하여 업무의 전문성을 높이기도 함
- 많은 극단 매니저들이 무대 매니저로 시작하며 연출가, 배우, 무대 디자이너들과 리허설에 서 직접 작업하면서 업무 경력을 쌓음
- 경력이 증가함에 따라 극단 매니저의 역할에서 좀 더 넓은 범위 매니저로 승급 또는 업무를 확대할 수 있음. 즉, 총괄 매니저나 제작자가 될 수도 있고, 예산과 재무에 관심이 있는 사람들은 제작 매니저가 될 수도 있음

□ 극단 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 극장 제작, 비영리 경영, 자금 운용, 예산 편성, 급여, 회계(세금 등), 채용, 계약서, 노동법, 프로젝트 관리, 일정, 기술적 통찰력, 멀티태스킹 등
- (관련영역)극장기반 공연/오페라 등 예술단체 기반/예술 행정

마. 제작 매니저(프로덕션 매니저, Production Manager)

유연한 문제 해결사인 제작 매니저는 공연 제작의 광범위한 예산과 일정을 감독할 책임이 있음. 일반적으로 비용 절감을 위한 창의적인 방법 찾기, 출연진 및 스태프 고용 및 일정 설정 등 공연 제작과관련된 다양한 문제 해결 등이 포함됨

□ 제작 매니저의 임무

- 제작 매니저의 주요 업무는 공연 제작과 관련된 예산과 일정을 관리함. 제작과 관련 비용을 검토, 승인하고, 비용을 절감할 수 있는 창의적인 방법을 찾고, 신규 인력 및 기타 계약업체 와의 계약을 협상하는 것이 제작 매니저의 임무임. 또한 제작 매니저는 스태프의 요구와 일정과 관련된 물류(공연과 관련된 자재의 주문, 스태프들의 일정 설정 등 우선순위를 파악하고 다양한 공연 상영에 필요한 업무에 방해가 될 수 있는 문제의 해결 등)를 감독할 책임이 있음
- 제작 매니저는 목표를 달성하고 공연과 관련된 여러 분야의 책임자들과 효과적으로 소통하며 문제를 신속하게 해결함으로써 제작진이 업무에 전념할 수 있는 시간을 최대한으로 확보할 수 있도록 노력함
- 공연의 초기 기획 단계에서, 제작 매니저는 공연의 총책임자와 공연의 필요에 따라 예비 예산을 짜는 역할을 담당함. 차후에 최종안이 완성되면 제안된 소품, 재료, 장비 및 인력과 관련된 비용과 예산에 대한 후속 효과를 고려하는 것이 제작 관리자의 역할이라고 할 수 있음
- 제작 관리자는 제작과 관련된 예산 검토 및 승인 단계 이전 연출가 등과 직접 협력하여 예산 사용에 있어서 비용을 절감하고 최적화하는 역할을 함. 무대 디자인과 소품 및 재료 등이 확정되면, 제작 관리자는 이와 관련된 외부 스태프 고용을 위해 인터뷰,계약 협상 등의 과정을 거쳐 적절한 인력을 고용함
- 제작 단계에서 제작 매니저는 연출가 및 무대기술 관련 책임자와 협력하여 단기 목표를 포함한 제작의 일일 일정을 작성 및 배포하는 역할을 함. 이 단계에서 제작 매니저는 극장에서 상주하며 제작진들 및 총괄책임자와 효과적으로 소통하며 문제를 신속하게 해결함으로 써 스태프들이 업무에 전념할 수 있는 환경을 조성하는 업무를 함

□ 제작 매니저의 업무 성격

• 제작 매니저의 업무는 크게 관리 업무와 현장 업무로 나뉠 수 있음. 공연이 제작되는 동안 제작 매니저들은 극장 내에서 발생하는 문제 해결과 관리 업무와 사무실에서 예산 검토 및 승인 등 관리 감독 업무를 병행함

□ 제작 매니저의 능력

- 제작 매니저는 현장 업무와 관리 업무를 동시에 진행하기 때문에 각 영역에 대한 전문적 지식 뿐만 아니라, 두 영역의 업무를 관리할 수 있는 멀티태스킹 역량이 필요로 함
- 또한 제작 매니저는 다양한 영역을 조율해야 하며, 이 과정에서 월등한 서면 및 구두 커뮤니케이션 기술이 필요함. 또한 제작 매니저는 효율적인 작업환경 구축하기 위해 기한 내에일을 완수할 수 있는 시간 관리 역량과 인력들을 효과적으로 관리할 수 있는 리더십이 필요함

□ 제작 매니저로의 진로 설계

- 제작 매니저는 일반적으로 연극 제작, 관리 또는 디자인 분야에서 학사 또는 석사 학위를 가지고 있어야 합니다. 이상적인 제작 매니저는 폭넓은 공연 지식을 바탕으로 세트, 의상, 조명, 사운드 디자이너의 업무뿐만 아니라 기술 스태프와 엔지니어의 작업도 이해해야함. 따라서 무대 매니저나 조연출로서의 경험이 필수적이라고 할 수 있음
- 성공한 제작 매니저는 총괄 매니저가 되거나, 직접 제작자가 되거나, 재정관리 매니저로서 보다 행정적인 역할을 맡거나, 영화와 TV에서 일을 시작하거나, 콘서트 프로듀서로 라이브 음악 및 이벤트 산업으로 옮겨갈 수 있음

□ 제작 매니저 구직 조건

• 제작 매니저로서 일하기 위해서는 공연예술 분야에서 다양한 업무 경험을 갖는 것이 중요함. 또한 개인적 네트워크에 의해 구직이 이루어지는 경우가 많기 때문에 총괄 매니저, 제작자, 기획자, 연출가 등과 원활한 네트워크를 구축하는 것이 중요함

□ 제작 매니저 전문 역량 및 관련 영역

- 리더십, 인사관리, 예산 편성, 제작 일정 설정 및 관리, 계약, 서면 및 구두 커뮤니케이션, 엑셀 등을 포함한 컴퓨터 활용 능력, 네트워킹 역량, 창의적인 문제 해결 역량
- 노무 관련 규정 및 법률에 대한 지식
- (관련영역)극장기반 공연/예술단체 기반/국악 및 밴드

바. 재정관리 매니저(비즈니스 매니저, Business Manager)

재정관리 매니저는 공연 단체, 공연장의 재정 자원을 관리하는 역할을 함. 조직의 일반 예산을 책정 및 집행하고, 공연 제작과 관련된 다양한 구매를 승인하고, 스태프에게 급여 등을 분배하는 등의 역할 을 함

□ 재정관리 매니저의 임무

- 재정관리 매니저는 종종 "컨트롤러"라고 불림. 조직의 재정 자원에 관한 한 재정관리 매니저 가 거의 모든 것을 통제하기 때문임. 보통 오케스트라나 극단과 같은 대규모 앙상블 그룹에서 일하는 재정관리 매니저는 조직의 비즈니스 부서의 수장이며, 재정을 담당하는 팀을 이끄는 역할을 함
- 재정관리 매니저는 일반 예산의 책정 및 집행, 급여 분배, 외부 기관에서 발송한 청구서 검토, 꼼꼼한 재무 기록 유지 등 재정과 관련된 다양한 업무를 수행함. 특히 조직의 비용 중 어느 것이 절대적으로 필요하고 어느 부분을 절감할 수 있는지를 평가해야 함. 조직의 규모와 구성에 따라 재정관리 매니저는 조직의 세금 정보를 작성하고 정부에 보고하는 데 관여할 수도 있음
- 재정관리 매니저는 대규모 조직의 경우 조직의 대표 등과 긴밀히 협력하면서 연간 예산을 설계할 수도 있음. 이는 유사한 역할에 대한 폭넓은 경험이 필요한 어려운 작업임. 또한 재정관리 매니저는 다른 부문 책임자와 협업하여 소속 조직 및 기관의 자금조달 목표를 설정할 수도 있음

□ 재정관리 매니저의 업무 성격

• 소규모 조직이나 공연장에서는 업무 시간이 유동적일 수도 있지만, 재정관리 매니저는 통상적으로 사무실 환경에서 근무함. 다른 직무에 비해 대규모 출장이나 시간 외 근무가 상대적으로 많지는 않지만, 재정관리 매니저의 경우 특히 예술가들이 투어 중일 때 긴급한 재정 문제를 해결해야 할 경우가 발생할 수도 있음

□ 재정관리 매니저의 능력

- 재정관리 매니저는 조직의 예산 조정을 위한 판단력이 필요함. 특히 조직의 비용 중 어느 것이 절대적으로 필요하고 어느 부분을 절감할 수 있는지를 평가할수 있어야 함. 따라서 종사하는 공연예술에 대한 지식과 제작 과정 등에 대한 지식이 필수임
- 또한 조직의 예산, 그 예산과 비교한 현재의 성과 및 향후의 비용을 동시에 추적하려면 뛰어난 조직력 및 멀티태스킹 역량이 필요함

□ 재정관리 매니저로의 진로 설계

- 재정관리 매니저는 주로 공연 단체나 공연장 사업부의 업무 보조, 인턴 또는 직원으로 시작하는 경우가 다수임. 종종 공연계 종사자로서 추가 수입을 위한 계약직 업무를 하거나 공연예술 분야와 연계된 업무를 하고자하는 사람들이 지원하기도 함
- 재정관리 매니저의 직무 발전 경로는 일반 직원에서 매니저로 승진하거나 소규모 공연 단체나 조직에서 큰 규모로 이직할 수 있음. 또한 프리랜서 재정관리 매니저나 컨설턴트로 일하기도 함

□ 재정관리 매니저의 구직 조건

• 제정관리 매니저의 경우 일반적인 구직 사이트나 개별 단체나 조직의 사이트를 통해서 구직에 관한 정보를 얻을 수 있음

□ 재정관리 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 예산 편성, 과세에 대한 지식, 조직 역량
- (관련영역) 극장기반 공연/오페라 등 예술단체 기반 활동/오케스트라/국악 및 밴드

사. 총괄 매니저(제너럴 매니저, General Manager)

총괄 매니저는 공연 제작 예산과 일정을 관리하고 핵심 제작진을 고용하는 역할을 함

□ 총괄 매니저의 임무

- 공연 작품을 나무라고 생각하면, 그 작품의 근원이 되는 것은 제작자(프로젝트를 초기화하고 자금과 지원을 확보하는 개인)이며, 총괄 매니저는 나무 트렁크(그 후 모든 것에 대한 견고하고 신뢰할 수 있는 기반)으로 볼 수 있음
- 총괄 매니저는 공연 제작의 예산과 일정을 조정하고, 집행 및 감독하는 역할을 함. 공연의 연출가, 제작 매니저, 극단 매니저를 비롯해 예술 감독 등으로부터 많은 조언을 받아 핵심 크리에이티브팀의 사람들을 고용하는 역할을 함. 주요 업무로는 고용, 캐스팅, 무대 제작 및 리허설 등 공연 제작 과정의 모든 측면에 대한 예산을 책정하고 계획하는 것이기 때문에 총괄 관리자는 연극계에서 폭넓은 경험을 가지고 있어야 함
- 제작자에 의해 고용된 후 총괄 매니저는 공연 제작과 관련하여 철저하고 상세한 비용 견적을 작성해야 함. 예산안은 캐스팅 크기, 전형적인 세트 디자인, 의상, 소품, 효과, 공간임대 및 마케팅 등과 같은 공연과 관련된 세부 사항을 고려해야 하며, 예산 범위 내에서이 모든 영역에 대한 고른 예산 분배를 해야 함. 이후 제작 진행이 진행되고 핵심 인력들이채용됨에 따라 총괄 매니저는 작성한 예산안을 상세하게 재작성하여 캐스팅 결정, 설계및 소품, 재료 선택, 공연 시작까지의 일정을 포함한 제작의 모든 측면을 관리 함
- 특히 예산과 밀접하게 관련된 일정에 대한 감독이 주요한 업무임. 주요 공연 오픈 일정을 정하는 것뿐만 아니라 이를 제작진 구성원들과 확인함으로써 공연 일정에 차질이 생겨추가 비용이 소요되는 지연을 막는 것이 총괄 매니저의 역할임. 이러한 업무는 총괄 매니저의 단독 업무라기 보다는 극단 매니저, 제작 매니저, 기술 감독, 무대 매니저 등과 조율을통해서 진행함

□ 총괄 매니저의 업무 성격

• 총괄 매니저는 보통 백스테이지나 사무실에서 일하며, 다양한 목표를 향해 나아가기 위해 극장이나 리허설 공간을 자주 방문하기도 함. 그들의 업무는 사무 업무뿐만 아니라 다양한 부서와의 회의, 제작진의 요구를 충족시키기 위한 리허설, 제작 및 공연 과정에서 발생하는 다양한 문제 해결과 같은 보다 역동적인 작업으로 나누어짐

□ 총괄 매니저의 능력

- 총괄 매니저는 제작자와 연출가의 막연한 아이디어 중 일부를 탄탄한 일정과 예산안으로 전환하는 역할을 하기 때문에 탁월한 의사소통 능력이 필수적임. 또한 상급 관리자이기 때문에 총괄 매니저는 어려운 결정을 내리거나 일정을 맞추기 위해 압력을 가하는 일을 하기도 해야함. 따라서 대인관리 능력과 리더십이 필요함
- 또한 탁월한 조직력, 세부사항에 집중할 수 있는 꼼꼼함 등이 총괄 매니저에게 요구되는 필수적 역량임

□ 총괄 매니저로의 진로 설계

- 총괄 매니저는 공연 제작의 재정적인 계획이나 물류를 담당하고 있기 때문에 공연 제작과 관련된 풍부한 경험과 교육을 받아야 함. 대부분 석사 학위를 가지고 있지만 일반 공연 예술, 공연예술 경영, 예술 행정 등 다양한 분야의 학위를 가질 수도 있음
- 무대 매니저로 시작하여 수년에 걸쳐 극단 매니저, 제작 매니저, 또는 재정관리 매니저가 되기도 함. 그 과정에서 소속된 조직의 규모에 따라 연극 제작, 무대 기술, 연기, 캐스팅, 심지어 연출까지 경험을 다양하게 쌓을 수도 있음.
- 프리랜서로도 많이 활동하지마, 주로 특정 극단이나 공연장 조직에 소속되어 근무함

□ 총괄 매니저의 구직 조건

• 총괄 매니저는 특정 극단이나 공연장 조직의 고위 직원이기 때문에 다양한 분야의 관리직급 으로 근무하다 승진 또는 이직하기도 하며, 일부는 프리랜서로 일하기도 함. 따라서 일반적 으로 풍부한 산업 경험과 네트워크에 의존함

□ 총괄 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 예산 편성, 일정 관리, 인재 채용, 인사 관리, 비용 분석, 계약 협상, 산업별 지식(노동조합, 기관 가동률, 임대료 등), 커뮤니케이션, 조직, 위임
- (관련영역) 극장기반 공연/예술단체 기반 공연

아. 드라마투르기(드라마투르그, 드라마터그, Dramaturgy, Dramaturg)

드라마투르기는 연출가, 배우 및 극작가와 함께 하며 작품의 정확성, 현대적 맥락 등을 고려하여 작품을 향상시키는데 도움이 되는 컨텍스트, 작품 연구 및 피드백을 제공함

□ 드라마투르기의 임무

- 드라마투르기는 연극, 뮤지컬 또는 오페라를 연구하는 전문가임. 출연진과 제작진에게 해당 작품에 대한 중요한 지식, 연구 및 해석을 제공하는 역할을 함. 때때로 드라마투르기는 작품의 시간적, 지리적, 문화적 배경을 고려하며 극작가의 시대적 배경 혹은 작품에 영향을 줄 수 있는 개인적이고 정치적인 사건들에 대해 연구하는 것을 포함함
- 드라마투르기는 유연한 직업으로, 종종 사무실 기반의 일, 독립적인 연구와 독서, 리허설과 공연 후 토크 프로그램 등에 참여, 그리고 다른 극작가와 연극에 대해 토론하고 네트워킹을 하는 일을 수행함
- 세부 사항과 상관없이 연극의 서브텍스트를 이해하려는 연출가, 세계를 이해하려는 배우들, 그리고 그들의 캐릭터의 의도를 이해하려는 배우들, 그리고 역사적 요소들을 작품의 의상, 세트, 소품 또는 소품에 포함시키려는 디자이너들에게 관련한 자료와 의견을 제시하는 것은 드라마투르기의 역할임. 작품의 주제, 언어, 시대, 역사, 음악, 심지어 과거의 연극에 대해 가능한 한 많은 것을 알고, 현재의 작품을 연출하는 데 있어서 역사적 정확성 등을 유지하도록 돕는 업무를 함
- 해외의 대규모 조직의 경우, 리터러리 업무를 담당하는 부서에서 소속되어 일하기도 하며, 드라마트루기의 고유 업무 외에도 공연 관련 대학의 졸업작품, 해외 신규 작품 등을 검토함으로서 새로운 작품 발굴의 역할을 하기도 함

□ 드라마투르기의 업무 성격

• 드라마트루기는 근무 시간의 대부분을 작품에 대해 혼자 연구하는데 보내지만, 제작리허설에서 출연자들과 제작진들에게 작품과 관련된 지식과 정보를 제공하기도 함

□ 드라마투르기의 능력

- 드라마트루기로 일하는 것은 극에 깊이 파고드는 분석 능력과 같은 문학적인 기초가 부족한 배우, 감독, 그리고 디자이너들에게 이 모든 정보를 전달하는 의사소통 기술과 함께 엄청난 연구 능력을 필요로 함
- 드라마틱스는 보통 독서를 좋아하고, 배우고, 다른 사람들과 지식을 공유하는 것을 좋

아하는 사람들이다. 동시에, 그들은 제작진의 중요한 일부이며, 뛰어난 협업 능력을 가지고 있어야 합니다. 즉, 크리에이티브 프로세스에서 피드백에 귀를 기울일 때, 그리고 감독이나 배우에게 작업을 맡길 때를 아는 것입니다.

□ 드라마투르기로의 진로 설계

- 극장들은 전형적으로 최소한 연극이나 문학 학사 학위를 가진 후보자들을 찾고, 종종 석사 학위를 가진 후보자들을 선호함. 역사, 사회학, 미술, 언어학 등 다양한 주제에 대한 연구를 수반하는 학술적 직책이기 때문에, 드라마투르기는 문과에 기반을 둔 폭넓은 학습 과정을 거치는 것이 선호됨
- 주로 프리랜서로 업무를 진행하지만 큰 규모에 소속되기도 함. 일부 드라마투르기는 극 작가, 평론가, 작품 개발(리터러리 매니저)의 역할을 겸하기도 함

□ 드라마투르기의 구직 조건

• 드라마투르기는 프리랜서로 프로젝트별로 고용되거나 종종 대규모 공연 단체나 공연장에 소속되어 일하기도 함. 해외의 대규모 조직의 경우, 리터러리 업무를 담당하는 부서에 고 용되기도 하며 이와 관련된 인턴십 프로그램 등을 제공하기도 함

□ 드라마투르기의 전문 역량 및 관련 영역

- 작품 연구, 예술 비평, 연극사에 대한 폭넓은 지식, 다국어 실무 지식, 텍스트 분석, 조사, 서면 및 구두 커뮤니케이션, 협업 역량
- (관련영역) 극장기반 공연/예술단체 기반 공연

자. 접근성 매니저(배리어프리 매니저, Access Manager)

접근성 매니저는 접근 가능한 공연을 위한 작품 제작 및 극장 프로그램의 계획을 이끄는 역할을 함. 물리적으로 접근 가능한 공연장을 만들기 위해 시설을 검토하고, 작품 제작 시 장애가 있는 출연진들을 위해 이와 관련 제반 업무를 진행하기도 하며, 접근 가능한 공연을 위해 다양한 장애를 고려한 공연의 형식 등에 대해 조언하고 이를 실행하는데 개입하는 역할을 함.

□ 접근성 매니저의 임무

- 문화예술 분야 내 다양성 및 포용성 강화에 대한 관심이 국내외적으로 고취됨에 따라 국내 공연예술 분야에서도 접근성 매니저, 배리어프리 매니저 등 접근성 문제들을 다루는 인력이 등장함. 관객뿐만 아니라 공연과 관련된 일련의 프로젝트 과정에 개입하는 연출가, 실연자, 스태프 등 모든 인력의 접근성 영역을 조정하여 장애가 있는 개인이 다른 사람들과 동일하게 활동할 수 있도록 돕는 역할을 함
- 유관부서와 협의하여 발생할 수 있는 문제를 예방하기 위한 절차 조정해야 함. 이를 위해 직원에게 각 액세스 성능에 대해 브리핑하여 청중을 위해 조정해야 할 수 있는 사항을 이해하도록 교육 프로그램을 운영하기도 함
- 접근 가능한 공연을 위한 관련 인력 및 장비 예약해야 하며, 공연 홍보과 관련하여 영업 및 마케팅팀과 협업을 통해 관련 관객에게 접근 가능한 공연 홍보 전략을 수립하기도 함
- 접근이 필요한 모든 청중이 적절한 좌석을 원활하게 예약할 수 있도록 서비스를 제공해 야 함

□ 접근성 매니저의 업무 성격

• 접근성 매니저는 문화예술 기관의 접근성 향상 문제에서부터 장애인과 비장애 예술인 사이의 협업 과정 조율 등 다양한 분야에 개입하여 접근성 문제를 조정함

□ 접근성 매니저의 능력

- 접근성 매니저는 작품이 관람객들에게 잘 전달될 수 있는 최적의 물리적, 서비스 접근성을 종합적으로 고려하는 능력이 필요함. 이를 위하여 공연의 기획, 연출, 상연의 일련의 과정에 대한 종합적인 이해가 필요함
- 접근성 매니저는 다양한 사람들의 니즈를 복합적으로 해결할 수 있는 전략 마련의 능력이 필요함
- 타인의 어려움에 대한 공감능력과 장애 등 물리적 환경에서 적응이 어려운 상황을 해결하는 방안에 대한 전문적인 지식이 필요함

□ 접근성 매니저의 진로 설계

- 접근성 매니저를 위한 진로가 특정된 것은 아니지만, 예술 활동과 예술 기획에 대한 전반적 일 이해를 기반으로 관련 분야 경력을 쌓는 방식으로 진로를 설계할 수 있음
- 특정 분야 혹은 특정계층(장애인 등)에 대한 이해를 기반으로 한 전문지식을 축적하고 이를 기반으로 활동할 수도 있음
- 다양한 프로젝트 및 예술기획 활동을 통하여 경험을 쌓는 방식이 필요함. 국내에서는 관련 공공기관에서 전문가 교육 등을 이수하여 전문지식을 쌓을 수 있는 기회가 있으나, 관련 특정 자격 등이 요구되지 않은 상황임

□ 접근성 매니저의 구직 조건

- 접근성 매니저의 경우 극장 및 예술단체에서 정규 직원으로 고용하는 경우는 거의 없는 상황임
- 베리어프리 공연 등의 특정 이벤트가 발생할 경우 관련 기획, 연출가들이 접근성 매니저의 역할을 동시에 수행하는 경우가 많음
- 공공극장 및 민간극장에서 해당 직무를 전문 직렬로 공개 채용하는 경우는 극히 드물며, 프로젝트 기반의 프리랜서로 활동이 가능함

□ 접근성 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 뛰어난 조직력, 서면 및 구두 의사소통 역량, 접근 가능한 공연의 기술적 측면에 대한 이해, 고객 서비스 기술, 갈등 해결 능력, 일정 및 프로젝트 관리 경험
- 높은 문화적 감수성, 평등, 다양성 및 포용을 증진에 대한 목표의식
- (관련영역) 극장기반 공연/예술단체 기반 공연/오케스트라/국악 및 밴드/예술행정

차. 하우스 매니저(House Manager)

하우스 매니저는 공연장의 프론트 하우스(front house), 즉 직접 관객을 대면하는 업무를 총괄하는 역할을 함. 공연의 진행에서부터 마무리 업무 과정에 투입되는 서비스 인력(관객 안내 요원, 매표요 원, 자원봉사자 등)을 교육 및 관리함

□ 하우스 매니저의 임무

- 하우스 매니저는 고객 응대를 담당하는 안내소, 매표소 등을 감독하며 관련 분야에 인력인 관객 안내요원, 매표요원, 자원봉사자 등을 채용하고 관리 감독함. 따라서 인력 고용과 이들에 대한 일정 관리와 교육을 담당하며 매표요원과 함께 모든 티켓 판매(구독, 단일 티켓 및 그룹 판매)를 감독하여 구매 채널에 관계없이 티켓 구매를 원활하게 수행할 수있도록 서비스를 제공함
- 고객 경험이 점점 더 중요해짐에 따라 훌륭한 고객 경험을 제공하여 고객을 만족시킴으로서 새로운 고객 유치의 가능성을 높이는 것이 중요함. 최근에는 공연장 접근성 이슈와 관련하여 관람객이 공연장 방문을 계획하거나 방문할 시에 이를 사전에 조율하여 담당하는 역할을 수행하기도 함. 이에 하우스 매니저는 직원들을 훈련시키고, 시설을 관리하여 긍정적인 고객 경험을 만드는 데 중요한 역할을 할 수 있음

□ 하우스 매니저의 업무 성격

- 공연장에서 고객에게 제공되는 모든 서비스 업무를 관리하는 역할을 함. 이에 매표소 관리자와 함께 모든 티켓 판매를 감독하고, 구매 프로세스를 최적화하며, 공연장 방문 시불편함이 없도록 시설을 관리하는 등 다양한 서비스를 제공하는 역할을 함
- 또한 직접적 서비스 제공뿐만 아니라 고객 경험 향상을 위한 서비스 제공 기준과 대응 방식에 대한 지침 작성 등을 기반으로 고객 응대 인력에 대한 전반적인 교육을 제공함으 로서 공연장 인력 관리에 있어서 중요한 역할을 담당함

□ 하우스 매니저의 진로설계 및 구직 조건

- 공연장 하우스 어셔나 인턴십 프로그램을 통해 공연장 업무를 익히는 것에서부터 시작하여 공연예술 분야 조직에서 프론트 오브 하우스, 박스 오피스, 방문자 서비스 경험 등으로 업무 경험 확대를 통해 하우스 매니저로 승진할 수 있음
- 하우스 매니저는 소속 조직의 규모에 따라 총괄 매니저로 승진할 수도 있음

□ 하우스 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

• 리더십, 서비스 역량, 문제해결 역량, 명확하고 전문적인 방식으로 의사소통 역량

카. 투어 매니저(Tour Manager)

투어 매니저들은 예술가, 스태프와 함께 다른 지역 및 국가를 돌며 몇 달 동안 지속되는 투어를 관리하는 역할을 함. 그들의 업무는 투어 과정이 순조롭게 운영되도록 하는 것인데, 이것은 보통 투어 일정을 짜고, 숙박 및 공연 장소를 조정하고, 예산을 관리하며, 지역의 미디어와 상호작용을 통해 홍보하고, 각 지역에 대한 정보를 사전에 취합하는 역할 등을 함

□ 투어 매니저의 임무

- 투어 매니저들은 국내외 투어 기간 동안 모든 인력이 이동하고 원활하게 일정이 진행될수 있게 행정 및 현장 지원을 제공하면서 예산 운용부터 투어 진행과 관련한 현지의 모든 상황을 조율하는 역할을 함
- 투어 중에 예술가와 스태프의 거의 모든 측면을 돌보는 역할을 함. 투어 매니저는 투어를 위한 교통과 숙소를 마련하고, 현지 공연 제작자 및 공연장 관리자와 사전에 소통하여 일정 조정뿐만 아니라 공연장에서의 사운드 체크, 백스테이지 케이터링 및 대기실, 연습실 등과 관련된 요구사항들을 전달하고, 예술가들과 스태프들이 안전하게 투어를 진행할 수 있도록 하는 역할을 함
- 투어 매니저들은 투어에서 갑작스럽게 발생하는 이슈와 위기에 잘 대비하고, 효율적이고 전략적으로 대처해야 함
- 투어 일정을 상세히 기록한 일정표를 예술가와 스태프들에게 배포해야 하며, 모든 투어 인력을 항시 관리 및 감독해야 함. 또한 현지에서 진행할 수 있는 인터뷰, 방송 출연 등을 조율하기도 함
- 투어 매니저에게 가장 중요한 업무는 투어 관련 예산 및 경비를 관리하는 것임. 또한 예산 범위를 벗어나는 문제가 발생하거나 홍보담당자와의 분쟁, 현지에서 발생할 수 있는 문제 등 투어 중 발생할 수 있는 다양하고 갑작스러운 문제를 해결하는 것이 가장 중요한 업무임
- 일부의 경우, 투어 매니저들은 쇼의 참석을 보장하기 위해 투어 홍보 담당자와 긴밀히 협력하기도 하며, 소규모 투어의 경우에는 투어 매니저가 조명과 사운드와 같은 제작 요소 를 감독하거나 상품을 제작하는 것과 같은 추가 업무를 맡을 수 있음

□ 투어 매니저의 업무 성격

• 투어 매니저는 투어 계획 단계에만 개입하는 것이 아니라 실제 예술가들과 함께 투어에 참여하기 때문에 국내뿐만 아니라 해외, 단기 투어뿐만 아니라 장기 투어를 수행해야 함. 또한 투어 중 발생할 수 있는 문제 상황과 새로운 경험에 대한 두려움이 없어야 함

□ 투어 매니저의 능력

- 투어 매니저들은 효율적인 시간 관리와 조직력을 갖추고 멀티태스킹에 능해야함. 투어 과정에서 예상치 못하게 발생하는 이슈와 위기에 잘 대비하고, 이에 대해 전략적으로 대처할 수 있어야 함.
- 참여 예술가의 매니저나 디렉터, 부킹 에이전트에서부터 현지 공연 관계자, 스태프, 버스 운전사에 이르기까지 다양한 담당자와 소통함. 따라서 커뮤니케이션 능력이 필수적임. 또한 투어 중에 발생할 수 있는 대인 갈등 등 다양한 문제들을 원활하게 해결할 수 있어야함

□ 투어 매니저로의 진로 설계

- 투어 매니저가 되기 위해서는 다양한 루트가 존재함. 투어 매니저들은 실연자나 공연 기술자로 시작하기도 하고, 축제 스태프, 부킹 에이전트, 프로모터 등의 경험을 가지고 있기도 함
- 종사하고자 하는 공연예술 분야 내 전문 경험, 네트워크, 그리고 좋은 작품에 대한 안목을 기반으로 소규모에서 대규모 단체나 투어를 다루는 업무를 시작하여 대형 음반사나 제작사, 콘서트 홍보 회사로 취직할 수 있음. 또한 아티스트 매니저, 극단 매니저 등 공연분야 내 다른 영역의 직무로 업무 변경을 할수도 있음

□ 투어 매니저 구직 조건

- 투어 매니저는 일반적으로 프리랜서로 일하기 때문에 관련 분야의 경력을 쌓아야하며 주로 개인적인 소개에 의해 프로젝트에 참여하는 경우가 많음
- 경력이 많은 투어 매니저의 경우 극단이나 제작사, 음반사에서 관리자급으로 일하게 되기도 함

□ 투어 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 일정 관리, 인력 및 예산 편성, 투어 경험, 능동적인 의사소통 능력, 문제 해결 능력, 멀티태 스킹 및 조직 관리 역량, 리더십, 네트워킹 역량, 외국어 역량과 현지 문화권에 대한 이해
- (관련영역) 국악 및 밴드/작가지원

타. 부킹 에이전트(Booking Agent)

부킹 에어전트는 배우, 무용수, 밴드 등을 위해 출연이나 공연 일정 및 계약을 성사하는 역할을 함

□ 부킹 에이전트의 임무

- 부킹 에이전트는 예술가와 협력하여 공연, 콘서트, 투어 및 출연 일정을 잡고 이러한 예약에 대한 계약을 협상하는 역할을 함. 주로 공연 날짜를 예약하거나 예술가에게 보다좋은 기회를 확보하기 위해 다양한 네트워킹을 업무를 진행함. 대규모의 경우 전국 또는해외 투어 계획, 라디오 및 TV 출연 일정 설정, 광고 계약 또는 스폰서십 확보 등을 업무를 맡게 됨. 예술가, 제작자, 행사 주최자, 공연장 관리자 등과의 네트워크를 구축하고유지하는 것은 부킹 에이전트의 업무에서 필수적인 부분임
- 부킹 에이전트는 업무는 시간, 장소, 일정 등을 조정하는 것이기 때문에 업무 시간의 상당 부분이 전화 통화, 이메일 발송, 회의 참석 등 커뮤니케이션 업무를 진행함
- 해외 관련 부킹의 경우 공연을 유치할 해외 프리젠터(presenter)나 기관 사이에서 계약협 상에서부터 공연 준비, 공연 진행을 담당하기도 함

□ 부킹 에이전트의 업무 성격

- 부킹 에이전트는 24시간 365일 근무하며, 낮에는 사무실에서 예술가를 위한 피칭을 하며, 야간과 주말에는 네트워킹 유지 및 신규 발굴을 위해 공연 등에 참석해야함
- 부킹 에이전트의 경우 특정 장르 또는 특정 단체와 프리랜서로 작업하기도 하며, 큰 에이전 시나 기관에 소속된 경우 다양한 단체를 담당하기도 함. 부킹 에이전트는 고객의 성격에 따라 적절한 목표를 설정하고 상황에 맞게 목표를 전환하여 유동적으로 활동해야 하는 분야임. 일부 고객에 따라 부킹 에이전트가 직접 출장 업무를 맡을 수도 있음

□ 부킹 에이전트의 능력

- 부킹과 계약 과정에서의 성공적인 협상을 이끌기 위해서는 자신감과 월등한 서면 및 구두 커뮤니케이션 능력이 매우 중요함. 또한 변화가 매우 빠른 환경에서 작업하기 때문에 숙련된 멀티태스킹 역량과 압박 속에서도 냉정함을 유지할 수 있어야 함
- 또한 부킹 에이전트에 따라 여러 아티스트의 공연 및 투어에 대한 부킹을 동시에 관리할
  수 있으므로 매우 조직적이고 효율적으로 시간과 업무를 관리할 수 있는 능력이 필요함

□ 부킹 에이전트로의 진로 설계

- 부킹 에이전트가 되기 위해서는 인턴이나 어시스턴트로서의 첫발을 내딛는 것이 가장 중요한 부분임. 이것은 종종 "메일룸 경력"이라고 표현되기도 함. 즉, 에이전트는 낮은 직급에서 시작하여 재능과 노력을 보여줌으로써 더 높은 직급으로 승진할 수 있음
- 일부 대형 기관에 소속된 부킹 에이전트들이 있기도 하며, 경험이 많은 부킹 에이전트들 은 종종 개인 사업체를 설립하기도 함

□ 부킹 에이전트의 구직 조건

• 부킹 에이전트로서 경력을 쌓는 것은 쉽지 않음. 공연예술 분야 관련 인턴십이나 어시스 턴트십 등의 에이전트의 하위 레벨의 직책으로 시작하여 관련 분야의 업무상의 지식을 습득하고 네트워크를 구축하는 것이 일반적임

□ 부킹 에이전트의 전문 역량 및 관련 영역

- 공연에 대한 지식, 마케팅 및 프로모션, 계약 및 협상 역량
- 네트워크 확장 및 관리, 서면 및 구두 커뮤니케이션, 조직, 멀티태스킹 역량
- (관련영역) 극장기반 공연/예술단체 기반 공연/작가지원

파. 현장 경험 개발 감독(Live Experience Director, 디지털 포함)

현장 경험 개발 감독은 조명, 세트, 의상, 소품 및 프로젝션 작업 등을 포함한 기술적 요소를 담당하며 작품에 적절한 시각적 효과를 창조하는데 있어 총체적인 접근법을 제시하는 역할을 함

□ 현장 경험 개발 감독의 임무

- 공연을 위한 조명, 세트, 소품, 의상, 프로젝션 작업 등 시각적 디자인 요소는 관객의 몰입도를 창조적으로 향상시키는데 중요한 역할을 함. 특히 공연 영상화가 가속화되면서디지털 기술과 결합하여 공연의 생산한 현장감(liveness)과 현존감(presence)을 구현하기 위한 다양한 시도와 요구가 증가하기도 함. 따라서 현장 경험 개발 감독은 전통적인영역에서부터 디지털 영역의 새로운 매체들을 탐색하여 작품을 관람하는 관객에게 독특하고 매력적인 시각적 경험을 만들어 내는 역할을 함
- 최고의 현장 경험 개발 감독은 공연 제작진과 참여자들의 목표를 빠르게 파악하고 이를 달성하기 위해 창의적인 방법을 사용해야 함
- 현장 경험 개발 감독은 보통 공연 제작진과 예술가를 공연의 배경, 내용, 아이디어를 토 대로 공연이나 투어의 설정에 대한 컨셉을 논의하는 것으로 프로젝트를 시작함. 또한 공연장, 장소, 세트 리스트, 실연자 수 등 중요한 세부 사항에 대해 논의해야함
- 프로젝트의 예산과 요구에 따라서는 현장 경험 개발 감독이 단독으로 배경, 조명, 의상 등의 필수 요소를 설계하거나 전문가팀을 꾸려 컨셉 디자인을 작성하게 하고 이를 감독하기도 함. 팀을 감독하는 경우, 작품과 컨셉과 관련된 특정 단어, 문구 또는 참조 이미지 등 전체 디자인 컨셉의 방향성을 제공해야함. 제작진과 예술가가 최종 디자인을 승인하면 현장 경험 개발 감독은 시공 과정을 감독하여 일정대로 진행되며 제작진과 예술가의 요구가 충족되는지 확인하는 역할을 함

□ 현장 경험 개발 감독의 업무 성격

• 공연 규모나 예산, 업무 경력에 따라 공연 중인 예술가들과 함께 프로젝션을 조작하거나 자신이 디자인한 조명 등을 직접 설치하는 데 도움을 줄 수도 있으나, 현장 경험 개발 감독은 일반적으로 디자인 작업에 집중하는 대신 실제 작업은 기술팀이나 스태프에게 맡기는 경우가 많음. 그 결과 프리랜서 현장 경험 개발 감독의 경우 상대적으로 근무 시간과 업무에 있어 유연성이 있음. 공연장이나, 제작사에 소속된 경우, 보통 사무실이나 스튜디오에서 일관된 팀과 함께 일하며 근무 시간이 고정적인 경우도 있음

□ 현장 경험 개발 감독의 능력

- 현장 경험 개발 감독은 보다 큰 이벤트나 공연에 도움이 되는 디자인을 만드는 것 이상을 즐기는 창의적이고 디테일을 중시하는 전문가임.
- 가장 요구되는 능력으로는 커뮤니케이션과 협업 능력임. 또한 공연장의 물리적 요건이나 공연의 내용, 협업자의 미적 비전 등에 따라 작업 내용의 방향이나 스타일이 매우 다르기 때문이 유연성이 요구됨. 따라서 최고의 현장 경험 개발 감독은 고객 및 협업자의 목표를 신속하게 파악하고 이를 달성하기 위해 창의적인 방법을 사용함

□ 현장 경험 개발 감독으로의 진로 설계

- 현장 경험 개발 감독은 연극, 무용, 오페라, 음악 등 다양한 영역에 경험을 배경을 가진 전문 제작 감독임. 현장 경험 개발 감독이 되는 가장 일반적인 방법은 조명 디자이너, 의상 디자이너 또는 무대 디자이너로서 업무 경력을 쌓은 후 공연의 전체적인 디자인을 담당하는 직위로 전환하는 것임. 이 분야에서는 앞서 언급한 모든 분야에 대한 지식과 경험이 필요함.
- 일부 음악 공연, 페스티벌 등의 분야를 전문으로 하는 현장 경험 개발 감독은 미디어 아티스 트로 시작하여 라이브 공연을 위한 배경, 프로젝션 및 미디어 콜라주를 제공하는 방법을 선택할 수도 있음
- 직업적 배경과 상관없이 현장 경험 개발 감독들은 예산 규모가 큰 극장의 공연이나 대중음 악 콘서트, 대규모 행사, 투어 등에 참여함으로써 점차 경력을 발전시킬 수도 있음. 가장 대표적인 예로는 올림픽 개막식과 같은 대규모 행사에 참여할 수 있음

□ 현장 경험 개발 감독의 구직 조건

• 현장 경험 개발 감독은 주로 프리랜서로 일하지만, 일부는 소규모 투어 및 콘서트 제작사에서 일할 수도 있음. 이 업계에서는 대부분의 일자리가 개인적 네트워크에 의해 이루어지기때문에 현장 경험 개발 감독을 지망하는 인력들은 아티스트 매니저, 제작 매니저, 연출가등 다양한 네트워크를 구축하는 것이 유리함.

□ 현장 경험 개발 감독의 전문 역량 및 관련 영역

- 무대 제작 및 기술 제작 설계에 대한 폭넓은 경험, 조명 설계, 의상 디자인, 세트 디자인, 프로젝션 및 미디어 작품 기획 및 제작, 연극 제작, 라이브 카메라 작동 및 배치
- 커뮤니케이션, 협업, 유연성, 리더십, 시간 관리
- (관련영역) 극장기반 공연/국악 및 밴드/IT 및 디지털

공통 분야 직업군 가이드

가. 디지털 아키비스트

디지털 기록과 디지털 문서의 중요성과 잠재적 가치를 결정하기 위해 기록과 문서를 평가하고 조사하고 연구를 수행하는 전문가로서 '다양한 유형의 문화예술 디지털 자원을 수집, 분류, 보존 관리 및활용하는 전문인력 임

□ 디지털 아키비스트의 임무

- 디지털 아키비스트는 디지털 콘텐츠를 관리하고 보존하는 역할을 함. 기존 자료의 디지털 화뿐만 아니라 미디어, 디지털 아트에서부터 이메일, 소셜 미디어 게시물, 웹 페이지, 비디오, 사진 등을 포함한 광범위한 자료를 대상으로 어떤 디지털 콘텐츠가 보존되어야 하고 왜 중요한지 식별함. 나아가 데이터를 적절하게 저장하고 구성하는 시스템을 구축하는 역할을 함
- 전통적인 아키비스트는 기록과 문서의 중요성과 잠재적 가치를 결정하기 위해 기록과 문서를 평가하고 조사하고 연구를 수행하는 전문가임. 이러한 자료를 보존하고 분류하여 사람들이 접근할 수 있도록 하여 분실되거나 자료가 소실되지 않도록 하는 역할을 하였음. 디지털아키비스는 전통적 아키비스트의 역할을 포괄하여 디지털화된 자료에 대한 관리를 포괄하기도 하지만, 디지털아키비스트와 전통적 아키비스트를 구분하기도 함
- 디지털 아키비스트는 사진, 저널, 서적, 법률 문서 및 회사 파일과 같은 오래되거나 역사적 이거나 중요한 문서를 컴퓨터로 스캔하여 보존하는 것을 중심으로 업무를 수행함. 디지털 아키비스트가 문서를 디지털 방식으로 보존하면 다른 사람이 따라와서 디지털 기록을 쉽게 찾을 수 있도록 문서를 구성하는 작업을 하는 것을 주 임무로 함.
- 전통적 아키비스트의 역할과 비교하여 디지털 아키비스트에게 있어 디지털 저장 및 정보 처리에 대한 높은 전문적 이해가 뒷받침되어야 함. 디지털 콘텐츠 구매 및 라이선스 부여, 스캔한 이미지에 대한 ID 태그 생성, 저작권법 연구, 시스템을 최신 버전으로 업데이트할 때 손실되는 것이 없는지 확인하는 것이 중요한 임무임

□ 디지털 아키비스트의 업무 성격

• 디지털 아키비스는 소속된 단체, 기관의 역할에 따라 업무의 성격이 달라질 수 있음. 일반적으로 박물관 및 미술관을 중심으로 기존의 아키비스트와 함께 디지털 아키비스트의 중요성이 높아지고 있으나, 그 외의 다양한 업무환경에서 디지털 아키비스트의 수요가 높아지고 있음

- 대기업에서 일하는 디지털 아키비스트는 다양한 사이트에서 자료를 평가하고 관리하기 위해 업무의 일환으로 출장을 다니게 되는 경우도 발생함. 그러나 소규모 조직에서 일한다 는 것은 업무의 일부로 정기적으로 출장에 대한 필요가 높지 않음
- 소속된 기관 및 단체가 저녁과 주말에 열려 있는 경우 이 시간에도 근무할 수 있음. 반면 그러나 정부 기관에서 아키비스트로 일하는 사람들은 일반적으로 정규 업무 시간에 근무하는 경우가 많음

□ 디지털 아키비스트의 능력

- 디지털 아키비스트의 경우 정보와 자료를 구축하고 이를 정리하는 역할을 담당하지만, 조직 내에서 다양한 정보를 수집하기 위해서 조직 업무와 관련 인력과의 대인관계가 중요 함. 이러한 역할을 수행하기 위해서 필요한 문서에 대한 작성 능력 및 구두 의사 소통 능력 역시 중요함
- 또한 카탈로그 작성, 다양한 컴퓨터 응용 프로그램 및 메타데이터 설명 설정에 대한 지식이 필요함
- 특히 문화예술분야 디지털 아키비스트로서 전문성을 쌓기 위하여 해당 분야에 대한 전문지식을 습득할 수 있으며, 다른 문화나 배경을 가진 사람들과 교류할 수 있는 지식 습득, 기술을 개발하는 능력이 필요함

□ 디지털 아키비스트로의 진로 설계

- 일반적으로 국내에서는 문헌정보학을 전공하고 이후 관련 분야 대학원 학위 등을 통해 기록물 보존전문가로서의 진로를 설계할 수 있음 국내 자격증으로는 기록물 관리 전문요원, 기록 연구사 등이 있음. 즉, 문헌정보학과 학사 과정을 이수했을 경우 기록관리 대학원 혹은 교육원에서 교육을 받게 되며, 이후 기록물관리 전문요원 시험을 통해 전문가 자격을 취득하여 아키비스트 전문가로서 인증 받게 됨
- 반면 디지털 아키비스트는 상기의 기록물 보존전문가와 같은 직종으로 볼 수 있으나 해당 분야의 특수성을 고려하여 공공기관 아카데미(예.ACC)를 통해서 전문가 과정을 이수하기 도 함. 이러한 이수 과정을 관련 전문 지식을 쌓는데 도움이 될 수 있으나 기록물 보존 전문가 자격증 등과 같은 국가 인증 자격을 받지는 못함
- 관련 경력으로는 메타데이터 설명 작성, 디지털화 및 디지털 태생 자료 관리 경험을 포함하여 디지털 아카이브 컬렉션을 처리하는 경험 등을 해당 업무가 진행될 수 있는 기관 및 예술 단체에서 쌓을 수 있음

□ 디지털 아키비스트의 구직 조건

- 국내에서 대표적으로 아키비스트를 고용하는 문화예술 기관 및 단체는 박물관 및 미술관 분야임. 반면 관련 국공립 기관에서도 정규 아키비스트를 고용하는 경우가 많지 않으며 대부분 비정규 일자리 혹은 프로젝트 중심의 일자리가 많음
- 디지털 아키비스트의 중요성이 높아지고 있으나, 해당 직무를 정규로 편성하는 공공부문의 기관 및 단체를 국내에 많지 않으며 사기업 또는 예술 단체 등에서 관련한 직무의 필요에 따라 전공자를 모집하고 있으나 정기적이라고 보기는 어려움 상황임
- 전통적 방식의 기록물 보존 관리사로서의 요건을 충족하고, 디지털 매체에 대한 다양한 시스템적 이해를 융복합적으로 이해하여 이를 실제 환경에서 적용하는 능력까지 전문성과 실무 경험을 동시에 축적한 인력이 요구되며 해당 구직 조건 또한 관련 실무 경력 등을 요구하는 경우가 많음

□ 디지털 아키비스트의 전문 역량 및 관련 영역

- 자료 조사 및 연구 역량/데이터 정리 및 조직화 역량/데이터 관리 역량/IT 기술 역량
- 의사소통 능력 /정밀함
- 직무 경험(work experience): 아카이브, 카탈로그 작성 등 관련 분야 실무 경험
- 필수지식(Knowledge): 정보 구조(Information architecture), 데이터베이스 설계, SEO, 메타데이터 관련 전문 지식, (박물관 및 미술관의 경우) 미술사 등 관련 분야 전문 지식

나. 크리에이티브 기업가

창의적 사업가 혹은 크리에이티브 기업가는 예술 산업과 지역 사회를 개선하는 것을 목표로 하는 사업을 운영하는 비영리 단체를 운영 또는 영리적 활동을 수행하는 기업가인 동시에 예술의 다양한 가치를 사회에 환원하고 확산하는데 노력하는 인력으로 볼 수 있음

□ 크리에이티브 기업가의 임무

- 21세기의 시작을 정의한 테크놀로지 기업가와 마찬가지로 크리에이티브 기업가는 문제를 해결함으로써 생계를 유지하는 직군이라고 볼 수 있음. 일반 소비 시장에서 구할 수 없는 제품을 제조하는 것, 사회적 또는 전문적 요구에 대응하기 위한 비영리 단체를 설립하는 것, 또는 완전히 새로운 형태의 앱이나 웹사이트를 개발하는 것을 포괄함
- 무엇보다 창의적 기업가들을 타 산업의 혁신가들과 차별화하는 것은 예술에 대한 열정과 예술 산업에 대한 깊은 이해로 볼 수 있음. 예술 산업은 독창적이고 타 분야와 다른 차별성을 가지지만, 이를 산업화 혹은 영리적으로 활용하면서 아이디어를 구현하기 위하여 다양한 협업 과정이 필요하며 자금을 확보하고자 투자자들에게 매력적으로 보여질 수 있는 방안을 모색해야함
- 작은 규모의 투자 혹은, 스스로 투자금을 마련하여 기업을 설립하고 사업을 만들어가는 창조적인 기업가는 1인 대표 혹은 소규모 조직의 CEO로서 시작할 수 있음
- 다만 운영하는 사업 프로젝트의 규모는 국내에서부터 국제적 규모까지 다양하며 업계의 모든 측면을 대상으로 하며 새로운 기술을 자주 활용하는 방식이 많음

□ 크리에이티브 기업가의 업무 성격

- 창업자는 자신이 만든 회사의 임원이지만 이들의 직장생활은 일반 CEO와 전혀 다름. 창의적 기업가는 결과에 따라 움직이고, 비즈니스의 성공에 크게 투자하며, 의사 결정의 거의모든 측면에 관여함. 이는 기업가들이 자금 지원을 늘리기 위해 스폰서 피칭 작업을 하고, 경영진의 서류 업무를 처리하며, 회사의 비전을 감독하고, 마케팅, 고용, 제품 디자인, 제조등의 의사결정에 관여하기 때문에 기존의 주당 40시간을 훨씬 초과하는 작업량으로 이어질수 있음
- 창업이 모든 것을 소비하는 것은 아니지만, 그것은 사업가가 한 번에 하나의 프로젝트만 생각하거나 프로젝트가 깨끗하고 일관된 라이프 사이클을 따르는 것을 의미하지는 않음.
- 항상 의견이 교환되고, 새로운 협력자가 만나며, 새로운 계획이 수립되기도 함. 기업가는 제품에 대한 개념을 연구하고, 다른 무언가를 추구하기 위해 그것을 제쳐두고, 몇 년 후에

원래의 아이디어로 돌아갈 수 있음

□ 크리에이티브 기업가의 능력

- 창업을 주도하는 크리에이티브 기업가를 구별하는 중요한 역량 중 하나는 무엇이든 개선될 수 있다는 믿음과 행동하는 성향이라고 볼 수 있음. 기업가는 비인기 솔루션이나 전례 없는 솔루션을 옹호하는 것을 두려워하지 않아야함
- 기업가들은 새로운 가능성을 시험하고 실험하며 끊임없이 전진하는 추진력이 필요함. 특히 다양한 이슈에 대하여 개방적이고, 자기 회복력(resilience)이 있어야함
- 리더로서, 기업가는 강한 비전을 가지고 다른 사람들의 생각과 요구에 귀를 기울일 수 있는 능력이 중요하며 성공적인 비즈니스를 위해서는 자신의 장단점을 명확히 이해하고 직원들과 신뢰를 쌓고 업무를 효과적으로 나눌 수 있는 효율적 업무 능력이 필요함
- 또한 장기적인 비즈니스 전략과 같은 매우 광범위하고 높은 수준의 우려 사항과 회사의 이익을 점진적으로 증진시키는 일상적인 세부적인 의사 결정 간의 균형을 유지할 수 있는 능력이 필요함
- 아티스트와 소통하고 잘 작업하는 능력이 필수적임

□ 크리에이티브 기업가로의 진로 설계

- 기업가적 진로는 특정하기 어려움. 창의적 기업가는 학사, 석사 또는 전혀 학위를 가지고 있지 않을 수 있음. 젊은 나이에 회사를 설립하기 시작할 수도 있고, 아티스트 또는 예술 전문가로 몇 년을 일한 후 강력한 아이디어를 얻거나, 예술에 초점을 맞추기 전에 사업, 소프트웨어 개발 또는 재무 분야에서 10년 이상 걸릴 수도 있음
- 초보 기업가가 처음 두세 개의 회사에서 실패를 경험하게 되는 것 역시 리스트에 대한 대응력을 기르고 스스로 회복하는데 도움이 된다고 보기도 함. 대부분의 기업가의 경력 초기에 극복해야 하는 "장벽"으로 실패에 대한 경험을 강조하기도 함
- 프로젝트를 관리하는 기업가는 이후 프로젝트가 투자자의 신뢰도 향상, 업계와의 연계성 축적, 그리고 물론 그동안 얻은 모든 지식과 경험으로부터 이익을 얻는다는 것을 이해하는 노하우를 쌓을 수 있게 됨

□ 크리에이티브 기업가의 구직 조건

- 기업가가 되는 것의 장점 중 하나는 일자리가 보통 발견되지 않고 창조되는 점임
- 기업가로서 자신의 아이디어를 구현하기 위해서 중요한 것은 사업 수행을 위한 기본 자금을 조달해야 하는 것임 이것은 보통 잠재적인 투자자에게 프레젠테이션을 하거나 상세한 크라

우드 펀딩 캠페인을 구축하는 것을 의미함.

• 최근 동종 업계 혹은 다양한 지원사업을 통하여 비즈니스 인큐베이터나 액셀러레이터에 가입 커뮤니티 등에 합류하여 초기 사업 모델을 확장하는 경우도 있음

□ 크리에이티브 기업가의 전문 역량 및 관련 영역

- 강력한 대인관계 기술: 뛰어난 리더, 협업능력, 커뮤니케이션 능력/충족되지 않는 니즈를 식별하고 창의적인 솔루션을 구상하는 능력/비즈니스 전략, 재무 및 예산 책정/목표 설 정, 마감 설정, 프로젝트 관리 가능/마케팅/인력 채용 및 관리/비즈니스 프레젠테이션(프 라이빗 및 회의 설정)/네트워킹/크라우드 펀딩/소프트웨어 개발 능력
- 영화, 비디오, 텔레비전/테크놀로지/광고/아티스트 서비스/음악 및 오디오 도구/라디오 및 스트리밍 음악/음반 산업/라이브 뮤직/교육/예술 행정

다. 디지털 콘텐츠 제작자

디지털 컨텐츠 제작자는 단어, 이미지, 비디오 및 기타 미디어를 혼합하여 웹 사이트, 앱 및 소셜 미디어 페이지를 위한 컨텐츠를 만드는 역할을 담당하며, 다양한 매체를 활용한 콘텐츠 기획 업무를 수행함

□ 디지털 콘텐츠 제작자의 임무

- 디지털 콘텐츠 제작자는 그동안 인터넷 웹사이트에서 정보를 제공하는 임무를 수행한 웹 개발자들과 달리 정보에 대한 기획, 활용, 확산의 전반적인 사항에 관여하는 정보처리 개발 자보다는 기획자로서의 역할이 강조된 영역으로 볼 수있음
- 웹사이트에 기사, 설명, BIOS, 목록, 사진, 비디오, 사운드 클립, 음악 등을 제공하는 것은 디지털 컨텐츠 제작자의 역할임. 사용자들이 계속 해당 홈페이지 혹은 사이트에 들어와서 정보를 확인할 수 있도록 일관되고 고품질의 시사 콘텐츠를 만들고, 타 인터넷 사이트(동종 분야)와의 차별성을 갖게하여 해당 사이트를 선택하도록 장려하는 것임
- 디지털 컨텐츠 제작자는 문법, 스타일 및 브랜드에 대한 글을 잘 이해하는 숙련된 작가 및 편집자여야 함
- 디지털 마케팅 분야에서 새롭게 창출된 많은 직책에 대해서는 디지털 컨텐츠 제작자를 위한 보편적인 직무 기술이 없음. 일부 컨텐츠 작성자는 특정 할당을 받는 반면, 다른 컨텐츠 작성자는 일반 지침을 따르거나 컨텐츠 지침이 거의 없는 문서, 목록, 설문 조사 등을 제작 및 게시하기도함
- 디지털 컨텐츠 제작자는 텍스트 작성 외에도 이미지, 비디오, GIF, 음악 및 라이브 스트리밍 또는 VR과 같은 새로운 미디어와 함께 작업할 수 있음. 일부 컨텐츠 제작자는 자체적인 시각적 또는 청각적 컨텐츠를 만드는 반면, 다른 컨텐츠 제작자는 다양한 소스로부터 가져와 현재, 매력적이고 표현적인 방식으로 결합함으로써 정보를 큐레이팅하기도 함
- 소셜 미디어 매니저와 마찬가지로 디지털 콘텐츠 제작자도 소셜 미디어 채널을 위한 콘텐츠 를 제작해야 하는 경우가 있음

□ 디지털 콘텐츠 제작자의 업무 성격

- 디지털 컨텐츠 제작자는 프리랜서로 일할 수 있음. 이 경우 원하는 시간과 장소에서 일할 수 있음
- 또한 회사의 마케팅 또는 웹 팀의 직원으로 일할 수 있습니다.이 경우, 사무실에서 정해진 시간 동안 일할 수 있음. 뉴스 유형의 사이트에 대한 특정 이벤트를 취재하도록 배정되지

않는 한 사무업무를 주로 전담하게 됨

□ 디지털 콘텐츠 제작자의 능력

- 디지털 컨텐츠 제작자는, 문법, 스타일, 음성, 및 브랜드를 확실히 파악한, 숙련되고 유연하며 비판적인 작가와 편집자여야 함
- 전문 분야 이외의 주제에 대해 글을 쓸 경우 강력한 웹 리서치 스킬이 필수적임. 이들은 많은 경우 직접적인 감독 없이 원격으로 작업하기 때문에 시간 관리 기술과 자기 지시 능력이 중요함
- 관련분야 트렌드에 민간할 필요가 있으며 다양한 시사적인 내용, 문화적 시대정신, 최신 웹 기반 커뮤니케이션 기술을 활용하여 정보를 원활하게 소통할 수 있도록 전달하는 것 이 중요함

□ 디지털 콘텐츠 제작자로의 진로 설계

- 디지털 컨텐츠 제작자는 일반적으로 학사 학위를 가지고 있음. 높은 수준의 글쓰기 및 편집 능력이 진로 설계에 큰 도움이 되며 사이트의 콘텐츠 목표와 잘 맞아떨어지는 콘텐츠를 기획, 활용, 확산하는 전반에 대한 기획 능력이 우선시 됨
- 대부분의 디지털 컨텐츠 제작자는 프리랜서로 시작하여 계약직으로 일하지만, 기존의 문화예술 기관 및 단체 내 홍보팀, 미디어 편집 팀에 정규직으로 합류할 수도 있음
- 경험이 풍부한 디지털 컨텐츠 제작자는 소셜 미디어 관리, 저널리즘, 마케팅 또는 대화형 미디어 설계와 같은 관련 분야로 전환할 수 있음

□ 디지털 콘텐츠 제작자의 구직 조건

• 디지털 콘텐츠 제작자는 새로 만든 웹 기반 콘텐츠의 대량 또는 지속적인 스트림을 필요로 하는 사이트를 가진 모든 회사에 고용될 수 있음. 여기에는 라디오 방송국, 텔레비전 방송국, 신문, 인터넷 미디어 사이트 및 블로그 사이트와 같은 미디어 회사뿐만 아니라 출판 회사, 박물관, 음반 레이블, 음악 판매 회사, 심지어 하드웨어나 소프트웨어 제품을 만드는 회사도 포함됨

□ 디지털 콘텐츠 제작자의 전문 역량 및 관련 영역

- 쓰기(복사 및 서면 통신 모두)/편집 스킬/웹 리서치/CMS(Content Management System)를 사용한 게시/Microsoft Office 스위트/사진 및/또는 비디오 편집/시사 지식
- 테크놀로지/광고/아티스트 서비스

라. 소셜 미디어 매니저

소셜 미디어 매니저는 디테일 지향의 글쓰기, 스마트한 콘텐츠 큐레이션, 신속한 고객 서비스 및 디지털 마케팅 기법을 사용하여 소셜 미디어에서 고객의 접근성을 높이는 예술 마케팅 영역의 전문인력임

□ 소셜 미디어 매니저의 임무

- 소셜 미디어에 정통한 작가와 프로페셔널을 위한 복잡하고 새로운 마케팅 포지션인 소셜 미디어 매니저는 고객의 소셜 미디어와 관련된 거의 모든 것을 처리함. 여기에는 Facebook, Twitter 및 유사한 사이트에 게시물 작성, 비주얼 콘텐츠(이미지 및 비디오), 온라인 고객 서비스 제공, 장기 디지털 마케팅 캠페인 및 전략 개발, 소셜 미디어 데이터(좋아요, 팔로우, 공유 등) 및 웹 트래픽 측정 및 분석이 포함될 수 있음.
- 소셜 미디어 매니저는 다양한 소통 채널에 대하여 새롭게 개발되고 있는 툴과 그 프로세스 의 동향을 항상 파악해야함
- 소셜 미디어 관리자는 최근 가장 많은 수요가 있는 분야이며 기업, 단체, 기관과 아티스트 간의 주요 연락 창구가 되고 있으며 사용자, 팬, 구독자 및 고객의 피드백의 주요한 매체가 되고 있음
- 소셜 미디어 매니저는, 모든 마케터와 같이, 특정의 명확한 목표를 향해서 작업한다고 볼수 있음. 즉, 좋아요나 공유수의 증가, 판매의 증가, 발매에 관한 광고의 작성, 방문자의 E-메일 리스트의 등록 등이 대표적인 업무임.
- 이에 소셜 미디어 관리자는 정당한 불만을 품은 고객에서부터 부당한 불만을 토로하는 고객에까지 포함하여 부정적인 관심을 받을 때 응답하고 중요한 피해를 통제하기 위해 의견과 질문에 우선순위를 부여하고 대처해야함

□ 소셜 미디어 매니저의 업무 성격

- 소셜 미디어 관리자는 사무실, 가정 또는 이동 중에도 작업이 가능함. 라이브 스트리밍이 소셜 미디어 매니저의 책임의 일부인 경우, 특히 회의, 퍼포먼스 또는 네트워킹 이벤트에 참석하거나 참석해야 할 수도 있음. 정규직, 비상근 및 계약직이 있기 때문에 소셜 미디 어 관리자의 직장 생활은 직급과 계약 조건에 따라 다양하게 나타날 수 있음
- 대부분의 소셜 미디어 매니저는 매일 온라인 커뮤니티에 많은 시간을 할애하고 있으며, 주간과 야간을 구분하지 않고 실시간으로 상황을 체크해야할 때도 있음
- 새로운 정보 또는 고객의 불만접수에 상시 대응이 필요하며 인터넷 채팅이 실시간으로 진행될 때 대화에 참여하는 것이 업무의 중요한 영역임. 투고나 트윗은 사전에 스케줄

할 수 있지만, 그 외의 모든 것에 대해서는 소셜 미디어 매니저가 항상 켜져 있어야 할 필요가 있음

□ 소셜 미디어 매니저의 능력

- 소셜 미디어 매니저는 호기심이 많고 새로운 트렌드와 리소스에 빠르게 적응하는 인터넷 사용자의 역량이 필요함.
- 카피라이터, 마케터, 디지털 컨텐츠 크리에이터, 홍보 담당자, 고객 서비스 담당자 등의 역할이 복합적으로 필요함. 대중문화와 인터넷에 대한 종합적 감각, 뛰어난 유머 감각, 고객과의 다양한 상황 변화에 대한 민첩한 대응능력, 인터넷 소통에 최적화 역량 필요

□ 소셜 미디어 매니저로의 진로 설계

- 소셜 미디어 매니저는 적어도 학사 학위를 가지고 있는 경향이 있으며, 특정 학문에 대한 전문성 이전에 다양한 교양에 대한 이해가 높을 필요가 있음. 최근 각광받고 있는 디지털 콘텐츠 제작자와 유사하기도 함.
- 새롭게 나타나고 있는 분야로 기관 및 단체에서 해당 업무를 정규 업무로 지정하지 않기도 하지만, 그 중요성을 인식하여 신규 정규 업무로 편성하는 경우도 많음. 또한 승진 기회가 거의 없는 것은 아님
- 전문분야로 소셜 미디어 매니저는 디지털 마케팅 디렉터와 같은 새로운 직책으로 승진할 수 있으며, 획기적인 경력을 쌓을 수 있는 기회를 얻을 수 있음

□ 소셜 미디어 매니저의 구직 조건

- 이 비교적 새로운 직책에 대한 수요는 매우 높은 편이나 예술 분야 조직 및 단체의 경우 전용 소셜 미디어 관리의 필요성에 대해 여전히 회의적이기 때문에, 장래의 소셜 미디어 매니저는 자신의 중요성을 피력할 필요가 있음.
- 고용주가 이 직책에 대한 지원자를 고려할 때 가장 먼저 해야 할 일은 소셜 미디어에서 그들을 검색하는 것이므로 그에 따라 포트폴리오를 준비하는 것 역시 필요함

□ 소셜 미디어 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 소셜 미디어(복수 플랫폼)/소셜 미디어 관리 소프트웨어/서면에 의한 커뮤니케이션/라이 브 스트리밍/디지털 미디어/포토샵/고객 서비스/웹 분석
- 광고/아티스트 서비스/저널리즘

마. 데이터 분석가

데이터 분석가는 기업 및 비영리단체의 데이터 조달, 조사 및 의미를 설명하여 과거 그리고 현재, 미래의 프로젝트 현황 분석과 미래 예측에 대한 데이터를 제공하고 이를 분석하는 일을 담당하는 인력임

□ 데이터 분석가의 임무

- 데이터의 가치는 21세기 비즈니스의 중요한 특징 중 하나가 되고 있음. 이를 위해서는 데이터 수집, 관리, 분석 및 설명을 전문으로 하는 비즈니스 전문가인 데이터 분석가의 필요성이 높아지고 있음
- 예술경영에 있어 데이터 기반의 수요 예측 등을 예술 산업의 확대가능성과 이익 창출에 중요한 요건으로 꼽히고 있음. 예를 들어 대표적으로 음악 분야의 경우 음악 산업 데이터 분석가가 다음 인기 아티스트를 발굴하거나 콘서트 장소나 페스티벌의 핵심 인구 통계를 파악하거나 판매 데이터를 사용하여 라벨 아티스트의 다음 경력을 파악할 수 있다고 보고 있으며, 예술 및 엔터테인먼트 분야에서 가장 활발하게 데이터 분석을 활용하고 있음
- 궁극적으로 기술력이 진입의 주요 장벽이지만 훌륭한 데이터 분석가가 되는 것은 대인관계, 비판적 사고 및 문제 해결 능력이 핵심이 되고 있음
- 비즈니스 인텔리전스의 하위 범주인 데이터 분석은 광범위한 분야라고 볼 수 있음. 보다 기술적인 측면에는 데이터 과학자와 엔지니어가 있음. 이들은 주로 데이터 취득, 해당 데이터를 정리, 정리 및 변환하는 프로세스 작성, Python과 SQL을 사용하여 회사의 데이터 웨어하우스 관리 등을 담당함
- 다른 한편으로 전임 분석가들이 있음. 이들은 원본 코드와 데이터 논쟁 소프트웨어를 혼합하여 데이터를 모든 각도에서 확대 및 검사함. 이들 역시 탄탄한 기술적 배경을 가지고 있어야 하지만, 데이터셋 내에 숨겨진 실용적이고 가치 있는 정보를 찾아 이 정보를 다른 부서의 고위층 및 구성원에게 전달하는 데 주안점을 두고 있음. 이 프로세스에서는 분석가가 Tableau와 같은 소프트웨어를 사용하여 그래픽 보고서를 작성함

□ 데이터 분석가의 업무 성격

- 대부분의 데이터 분석가는 사무실 환경에서 정규 시간 동안 일하는 정규직 직원인 경우가 많음. 특히 예술 기업 및 단체의 내부 자료로서 주요한 마케팅 전략의 기준이 되는데이터를 다루기 때문에 내부 직원으로서 정보 보안의 중요함
- 일상적인 데이터베이스 관리 작업, 복잡한 분석 프로젝트, 프로젝트 프레젠테이션, 부문

간 팀 참여 등이 업무의 영역으로 포함된다고 볼 수 있음

□ 데이터 분석가의 능력

- 궁극적으로 기술력이 진입의 주요 장벽이지만 훌륭한 데이터 분석가가 되는 것은 대인관계, 비판적 사고 및 문제 해결 능력임
- 분석가는 세부에 대한 뛰어난 주의력, 어떤 질문이 가장 가치 있는 결과를 낳는지에 대한 강한 직관력, 그리고 독립적인 자기 주도적 역할과 협업적 팀 기반 역할 모두에서 잘 수 행할 수 있는 유연성을 갖춰야 함
- 또한 이상적인 분석가는 관련 업계에 대한 풍부한 지식을 보유해야 함. 이를 통해서 개별 주제 전문가(SME)가 필요하지 않을 뿐만 아니라 데이터 뒤에 있는 실제 시스템과 아이디어를 분석가가 이해하지 못할 때 발생하는 비용이 많이 드는 실수 발생 가능성도 크게 감소할 수 있는 방안 제시 등이 가능함.
- 문화예술분야에 대한 지식을 기반으로 커뮤니케이션 스킬이 데이터 분석가에게 매우 중 요한 능력으로 꼽힘
- 데이터 분석가는 수학적 배경이 부족한 고객이나 경영진에게 결과를 전달해야 하기 때문에 데이터의 배후에 있는 맥락을 이해시킬 수 있는 다양한 지식을 갖추고 이를 전달할수 있는 능력이 매우 중요함

□ 데이터 분석가로의 진로 설계

- 데이터 분석가는 비즈니스 인텔리전스 또는 분석 부서에서 인턴으로 시작하는 경우가 많습니다. 이러한 프로그램의 경우 마케팅, 통계 또는 데이터 과학에 대한 사전 연구, SQL 및 Python과 같은 기술, 관련 업계에 대한 전반적인 이해외 지식 등이 요구됨
- 성공적인 인턴은 프로그램 완료 시 직접 고용되거나 엔트리 레벨의 빈자리를 가진 기업 에 추천되는 경우가 있음
- 숙련된 데이터 분석가는 계속해서 부서장, 부서 책임자 또는 고급 독립 데이터 컨설턴트 가 될 수 있음.

□ 데이터 분석가의 구직 조건

- 음악 산업에서 데이터 분석가는 종종 음반사, 음악 출판사, 아티스트 매니지먼트 회사, 콘서트 프로모터, 공연장 매니지먼트 회사, 스트리밍 서비스, 라디오 방송국 및 음악 소 프트웨어 회사에 고용되기도 함
- Excel에 대한 고급 지식은 일반적으로 음악 산업에서 데이터 분석 분야에서 입지를 구축

하기에 충분함. 업계 밖에서 분석가는 데이터가 있는 거의 모든 곳에서 업무를 찾을 수 있음. 여기에는 비영리 단체뿐만 아니라 기업, 심지어 기존 비즈니스 인텔리전스 부서나 데이터 분석 부서가 없는 기업도 포함됨. 대부분의 데이터 분석직은 정규직 기회이지만 프리랜서 기회도 존재합니다. 특히 독립 레이블과 개별 아티스트, 단체의 경우 특히 이러한 프리랜서와의 협업이 가능함

□ 데이터 분석가의 전문 역량 및 관련 영역

- 대규모 데이터셋의 경향을 파악할 수 있는 기능/전자 스프레드시트(피봇 테이블, V-Lookups, 인덱스 기능, CSE 기능) 전문가/데이터 보고서 및 시각화 소프트웨어 사용 경험(예: Tableau)/데이터베이스 관리 프로세스 및 베스트 프랙티스(데이터 논쟁 및/또는 ETL 프로세스)에 대한 지식/SQL 및 Python에 익숙함/Panda 및 NumPy와 같은 주요 Python 라이브러리 경험/서면 및 구두 커뮤니케이션 기술
- 기초 컴퓨터 공학/기계학습 등 고도의 정보 관련 지식
- 테크놀로지/광고/아티스트 서비스/음악 및 오디오 도구/라디오 및 스트리밍 음악/음반 산업

바. 관객 개발 매니저

소속된 기관 및 단체의 광범위한 예술 및 커뮤니티 활동을 홍보하고, 관객을 구축하고, 기관 및 예술 단체의 인지도를 높이는 역할을 담당힘

□ 관객 개발 매니저의 임무

- 관객 개발 매니저의 임무는 예술단체, 기관에서 예술가의 창작품이 관객에게 직접적으로 전달될 수 있는 방법과 전략을 찾아 이를 실현하는 것임
- 공연 마케팅, 전시 마케팅 등과 같은 마케팅 영역으로 포괄되어 직무가 나타나기도 하지 만, 그 중에서도 관람객들과의 소통을 기반으로 다양한 사업영역을 확장시키는 것을 주 업무로 하게 됨
- 관객 개발을 위해서 필요하다면, 예술 교육 영역에서 다양한 참여 프로그램을 기획할 수도 있음. 관객 개발을 경영관점의 마케팅의 영역만으로 국한하기 보다는 포괄적 영역으로 관람객과의 다양한 만남과 소통의 채널을 기획하고 이를 전략적 사업화하며 성과를 도출하는 업무로 보기도 함
- 반면 기관 및 단체 내에서는 관객 개발 매니저가 실질적으로 실무 프로그램을 기획하기 보다는 기관 및 단체 내에 관련한 프로그램을 적절하게 연결하고 확산할 수 있는 방안을 마련하는데 노력하기도 함
- 소속된 기관 및 단체의 광범위한 예술 및 커뮤니티 활동을 홍보하고, 관객을 구축하고, 기관 및 예술단체의 인지도를 높이는 역할을 담당함. 사업의 설계, 구현, 모니터링 및 평가라는 일련의 과정에 대한 실무와 총괄 담당함.
- 예술 기관 및 단체의의 활동을 위한 마케팅 전략과 재정, 청중, 아웃리치 및 예술적 목표 달성에 효과적으로 기여하는 방안을 모색함

□ 관객 개발 매니저의 업무 성격

- 관객 개발 매니저는 대부분의 업무를 정상 업무 시간 내에 사무실 환경에서 수행하지만, 그렇다고 해서 스케줄이 엄격하지 않을 수 있음. 사무실 업무는 교실 방문, 회의, 업무 관련 출장 등으로 인해 다양한 방식으로 변경될 수 있음
- 관객 개발을 위한 이벤트, 예술 행사 등에 대한 주 업무를 담당하게 될 경우 현장 근무(출장 등)를 담당하기도 하며, 주간 행사 외에도 야간 행사 진행 및 행사 준비를 위한 야간 업무 등에 대한 스케줄 관리도 필요함

□ 관객 개발 매니저의 능력

- 기존 고객 관리 및 잠재적 고객에 대한 트렌드에 대한 이해가 높고 관련한 분석 능력 필 요함
- 업계 경험에 기반을 둔 마케팅 학사학위 이상 또는 동등한 수준의 마케팅이 가능한 능력
- 구두 및 서면 의사소통 능력과 다양한 협업대상과의 협력 능력
- 스스로 생각하고 문제를 해결하여 원하는 목표를 달성할 수 있는 프로젝트 관리자

□ 관객 개발 매니저로의 진로 설계

- 일반적으로 관련 학위나 전공에 대한 요구가 크지 않으나, 마케팅 또는 관련분야의 학위 또는 동등한 자격의 경우 해당 직무를 수행하는데 적합하다고 볼 수 있음
- 신입 직원의 경우 별도의 경력을 요구하지 않으나, 관련분야 예술 마케팅 환경에서 경험이 있는 경우(인턴, 혹은 단체 활동 등) 관련 경력으로 인정될 수 있음
- 최근 마케팅 공모전 및 관련 지원 사업에 지원한 경험을 바탕으로 관객개발 포트폴리오 를 스스로 설계하는 등의 경험의 경우 관련 분야 직무 수행에 큰 도움이 될 수 있음

□ 관객 개발 매니저의 구직 조건

- 관객 개발 매니저의 구직 조건으로는 마케팅 자료의 기획 및 위탁/제작 경험, 다양한 사람 및 파트너와 협력한 경험이 욕됨
- 언론 및 미디어 연락을 경험하거나 경력직의 경우 신문과 언론 매체와의 네트워크를 통하여 관련 사업 추진이 용이한 경력을 선호하기도 함
- 미술관 또는 문화예술 기관에서 관객 개발 매니저의 명칭이 아니더라도, 관객과의 프로 그램 운영자로서 교육 프로그램 개발자 등이 관객 개발 매니저의 역할을 대신하는 경우 도 있어 예술교육 경력자들을 우대하기도 함

□ 관객 개발 매니저의 전문 역량 및 관련 영역

- 리더십/가르치다/커리큘럼 작성/예산 편성/네트워킹/인사관리/연설/서면 및 구두 커뮤니케이션/조직
- 교육/예술 행정

사. 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사

예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사는 예술 및 엔터테인먼트 산업에 종사하는 개인 및 기업에 법률 자문과 관련한 대리인으로서 법적 문제를 해결하고 창작자를 법제도적으로 보호받을 수 있는 방안을 마련함

□ 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사의 임무

- 예술 및 엔터테인먼트 분야는 비영리 영역이 발달하기도 하였지만, 실질적으로 대중음악을 비롯하여 순수 예술 영역에 이르기 까지 다양한 영리적 상황에 놓일 수 있음. 이러한 상황에서 예술가의 권리를 법적으로 보호하고 이들이 관계된 여러 이해관계자들 사이에서 피해를 보지 않고 자신의 창작물에 대한 대가를 적절하게 얻을 수 있도록 돕는 역할을하는 것이 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사의 임무라고 할 수 있음
- 순수 예술 분야에 비하여 영리적 목적을 띄고 사업을 운영하게 되는 엔터테인먼트 영역에서 보다 활발하게 역할을 수행하는 경우가 많음. 변호사는 개별 아티스트와 함께 일하는 것 외에도 연예계 기업 및 기업을 대표하는 역할을 담당하기도 함
- 일부 전문 변호사는 소송으로부터 고객을 변호하고 고객을 대신하여 소송 사건 추심을 전문으로 하는 경우도 있지만, 대부분은 거래 기반 임무를 수행함. 창작물의 거래, (음악산업의 경우) 녹음, 투어, 판매 및 출판 계약서 초안 작성, 계약서 작성 등 업무를 담당함
- 계약서의 조밀한 언어를 쉬운 말로 해석하여 제안이나 합의가 고객에게 가장 이익이 되는지 판단할 수 있도록 돕는 것이 가장 기본적인 임무라고 할 수 있음. 특히 창작물에 대한 상표 등록, 출판사 설립, 음원 라이선스, 내부 이해자들간의 공식적 계약 업무, 법적 문제를 해결하는 것 등을 주 업무로 하는 경우가 많음. 대중문화예술과 관련하여 인디 레이블과 같은 신생 기업이 업계 내에서 올바르게 자리 잡고 그에 따른 세금 문제를 해결하는 등의 재무 전반의 업무를 담당하는 경우도 있음

□ 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사의 업무 성격

- 일상 업무에는 고객에게 전화하고 이메일을 보내고, 거래의 세부 사항을 협상하고, 다수 의 법률 문서를 준비하고 검토하는 것이 포함됨
- 사무 업무 뿐 아니라 현재 및 잠재 고객과 네트워킹 하는 데 많은 시간을 소비해야함.
  수도권을 중심으로 관련 일거리를 찾을 수 있는 경우가 많은 상황임

□ 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사의 능력

• 변호사로서의 기본 요건(변호사 자격증 취득 등)을 갖춘 자로서 예술계의 신뢰를 받을 수 있는 네트워크와 오랜 기간 동안의 관련 분야 경험과 사건의 양상을 이해할 수 있는 안목

이 필요함

- 특히, 네트워크 신뢰 기반으로 형성된 예술계에서 법률 언어를 통해 예술 분야를 이해시 키기 위해서 다양한 분야의 예술계 인맥을 형성하는 것이 중요함
- 이를 위해서 훌륭한 의사소통과 사교 기술을 배양하는 것 역시 매우 중요함. 대부분의 예술 및 엔터테인먼트 분야의 법률 자문의 경우 법적 문제 혹은 사건에 대한 해결방안이 고객의 예술적 결과물 혹은 예술 활동에 해가 되지 않도록 하는 것이 매우 중요함
- 이에 고객을 유지 및 성장시키기 위해 고객이 안심할 수 있어야 하는 것을 확인하는 능력 이 매우 중요함

□ 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사로의 진로 설계

- 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사가 된다는 것은 로스쿨 진학, 변호사 합격을 전제로 하지만, 로스쿨 진학 전후로 관련 분야에서 경력을 쌓는 것 역시 도움이 되기도 함
- 예를 들어 라이센스 계약 담당자, 음악 출판사, 아티스트 매니저, 개인 사업 관리자 등의 역할을 선험적으로 경험하여 분야에 대한 이해를 높일 수 있음. 이러한 현장의 경험은 예술 및 엔터테인먼트 분야에서 발생할 수 있는 다양한 사안에 대한 법률적 대한 이해를 깊게 해, 고객과의 소통을 보다 수월하게 할 수 있음
- 예술 및 엔터테인먼트 전문 변호사가 되기 위해서 가장 중요한 것은 기존의 법률대리인 으로서의 역할을 찾는 고객이외의 새롭고 예술 분야 내에서 성공한 고객들과 접촉함으로 써 자신의 업무를 확장하고, 훌륭한 조언과 대표자로 명성을 쌓는 것이 중요함

□ 예술 관련 전문 변호사의 구직 조건

- 예술 및 엔터테인먼트 관련 법률 사건 등의 경우 기본적인 법 조항에 대한 이해 뿐 아니라 케이스별 법률적 적용에 대한 다양한 경우를 이해하는데 전문성이 요구됨
- 이에 관련 로펌에서 인턴십이나 견습생으로 일하는 것이 업계의 특수성에 대한 이상적인 경력이지만, 관련한 전문 로펌 등이 많지 않은 상황임
- 공공 예술 단체 혹은 엔터테인먼트 사업에 대해 배울 수 있는 기관 및 사업체에 고용되어 업무를 수행하여 다양한 사안을 이해하는 것 역시 관련 분야 전문성과 경력을 쌓는 방식 이 될 수 있음

□ 예술 관련 전문 변호사의 전문 역량 및 관련 영역

- 저작권법/음악 라이선스/계약법/협상 및 교섭/조사/관리/서면 및 구두 커뮤니케이션/조 직/비판적 사고
- 아티스트 서비스

아. 예술 및 엔터테인먼트 회계사

문화예술분야 전문 회계사들은 개인 아티스트는 물론 예술 관련 기업 모두에게 재정 문제에 대해 조 언하며, 다양한 세무 및 회계 관련한 업무를 해결하고 조정하는 역할을 담당함

□ 예술 관련 회계사의 임무

- 회계사 업무에 있어 일반 금융 고문과 문화예술분야 전문 회계사 구분이 필요한 이유는 창조적 직업군으로서 문화예술분야 직군의 고객(개인 또는 단체, 기업)의 경우 일반 재정 자문의 영역과는 달리 특수한 경우가 발생하기 때문임
- 예술 및 엔터테인먼트 회계사는 이러한 업계 또는 그 주변에서 수년간 일하면서 이러한 고유한 목표와 우려를 해결하는 방법을 습득한 사람으로 봐야함. 그 중 예술전문 회계사로서 장기간의 경력을 쌓은 최고 수준의 역량을 지닌 전문가의 경우 아티스트, 예술 관련기업 및 이들을 고용하는 비영리 단체에 필수적인 자산으로 여겨지고 있는 추세임
- 최고의 예술 및 엔터테인먼트 회계사는 창의적이고 개성이 뛰어나며 명료하며 문화예술 분야 고객과의 의사소통이 원활해야함
- 일반 회계사와 마찬가지로 예술 및 엔터테인먼트 회계사도 세무 계획과 준비, 기록과 장부 작성, 계약 검토, 청구서 지불 및 예산 편성을 지원함. 다만, 보다 좁혀진 타겟 즉, 예술가 혹은 예술 단체, 기관에 대한 현장에서 필요한 조언을 제공함으로서 상황에 따른 문제를 해결하는 능력이 매우 중요하게 여겨짐
- 문화예술전문 회계사의 역량은 회계 처리 능력 뿐 아니라, 투입 비용을 최소화하고 최상 의 퀄리티를 뽑아낼 수 있는 방안을 마련해주는 다년간의 업계 고유의 경험이 뒷받침 되 어야함
- 특히 국내 회계 업무 뿐 아니라 해외 투어 공연, 전시 및 국제 업무에 대한 감각과 관련한 세제에 대한 이해가 높은 경우 보다 다양한 임무를 부여받음. 즉, 창작자와 긴밀한 관계를 유지하면서 예술 활동 전반에 연결된 재정적 이슈를 기획하고 관리하는 기술 전반에 대한 임무를 수행하게 됨

□ 예술 관련 회계사의 업무 성격

- 회계사는 일반적으로 표준 업무 시간대에 근무함. 단, 고객이 다른 시간대에 거주하거나 업무를 수행하는 경우 또는 어려운 업무 일정에 따라 회의를 계획해야 하는 경우 출장이 수반될 수 있음.
- 신규 고객을 유치하기 위해서는 인맥을 형성하고 업계에서 평판을 유지하는 것이 중요함.

• 예술 및 엔터테인먼트 회계사들에게 최고의 네트워킹은 콘서트, 연극 또는 영화 개봉에 맞춰 관련한 행사에 참석하는 것이 될 수 있음. 아티스트나 예술 관련 단체와 긴밀히 협력할 수 있는 기회와 함께, 이 분야에서 다양한 사람들과 관계를 맺고 본인이 하는 업무에 대한 이해를 높이게 하는 것 역시도 예술 관련 회계사의 중요한 업무 중 하나임

□ 예술 관련 회계사의 능력

- 최고의 예술 및 엔터테인먼트 회계사는 창의적이고, 개성이 있으며, 명료하고, 냉정하며, 예술적인 고객들과 의사소통이 잘 되어야함.
- 관련하여 뛰어난 조직력, 세부 사항에 대한 주의력, 시간 관리 능력이 필수적임

□ 예술 관련 회계사로의 진로 설계

- 회계학 학사나 관련 분야의 학위는 일반적으로 전문 회계사로 일하기 위해 최소한 필요한 것으로 간주되지만, 예술 분야의 추가 요구로 인해 이러한 회계사들은 더 많은 경력을 쌓는 경향이 있으며 석사 학위나 MBA를 소지할 가능성이 높음
- 일반적으로 이 분야에 정착하기 전에는 많은 예술 및 엔터테인먼트 회계사들이 예술 관련 업계의 다른 분야에서 일하며 경력을 쌓기도 함. 이러한 경험을 통해 잠재적인 고객의 원 천인 전문적인 연결과 아티스트 고객의 재정적 문제에 대한 강력한 통찰력을 얻을 수 있음
- 예술 및 엔터테인먼트 회계사는 유명 아티스트 또는 강력한 예술 관련 기업의 명단을 고객으로 수집하거나 오케스트라나 극단 등의 공연 조직의 사내 비즈니스 매니저가 되거나 개인 비즈니스 관리자로서 소수의 고객 경력에 더 관여하는 역할을 맡을 수 있음

□ 예술 관련 회계사의 구직 조건

- 회계사는 자영업을 하거나 회계 법인에 근무하거나 예술 단체 혹은 기관에 고용될 수 있음. 국내의 경우 관련한 전문 회계사를 기관에서 고용하는 경우보다는 문화예술관련 회계업무를 다수 다루고 있는 회계 법인에서 일하거나 경력을 쌓는 경우가 많음
- 반면 예술 및 엔터테인먼트 회계사를 위한 전문 교육 프로그램 거의 없다고 볼 수 있음. 창의적인 프로페셔널 또는 기업과 함께 일하고 싶은 사람은 인턴십 및 기타 기회를 찾고 업계 전문가와 네트워크를 구축하며 탄탄한 이력서를 작성하는 데 주력해야 함

□ 예술 관련 회계사의 전문 역량 및 관련 영역

- 세무계획 및 준비/기록과 부기/계약 검토/예산 편성/시간 관리/커뮤니케이션
- 아티스트 서비스/음반 산업/예술 행정

자. 기금 및 재원 조성 전문가

기금 및 재원조성 전문가는 기금에 대한 정보 탐색에서부터 신청, 모금을 위한 홍보자료 작성, 이벤트 기획, 잠재적 기부자 및 기관과의 긴밀한 관계 구축을 통해 조직의 재정 자원을 창출하는 숙련된 커뮤 니케이터 로서 역할을 담당함

□ 기금 및 재원 조성 전문가의 임무

- 기금 마련 및 재원 조성은 문화예술분야 비영리 조직에 있어서 필수적인 역할로 꼽힘. 이는 문화예술분야의 다양한 기관 및 단체들이 역할과 기능 유지하고 개선하며, 사업을 확장하는데 중요한 영역으로 꼽히고 있으며 이를 담당하는 직무가 기금 및 재원 조성 전 문가로 볼 수 있음
- 다년간의 분야 내 전문성을 지닌 사람도 숙련된 커뮤니케이션 기술을 가지지 않을 경우 기금 및 재원 조성의 역할을 담당하기 어려움. 이에 해당 직무의 담당자의 경우 재무 분석은 물론 재원 마련을 위한 다양한 전략을 개발하는 등 다양한 방법으로 조직의 재무를 단단하게 만들기 위한 노력을 기울임
- 기금 및 재원 조성 전문가의 임무로는 모금을 위한 홍보마케팅으로 일종의 기금 마련을 호소하는 문서를 작성하고, 이를 승인할 수 있는 일련의 문서를 작성하고 배포하는 역할을 담당함
- 기부금 처리와 관련한 일련의 세무를 담당할 수 있으며 기관 또는 단체의 데이터베이스 에 기금 모금 데이터 입력하여 정보를 축적하는 역할도 담당할 수 있음
- 잠재적인 기금 및 모금 조성의 기회를 지속적으로 탐색하고 기회가 있을 경우 신청하여 기금 선정을 위한 전략을 마련함
- 기금을 마련하기 위한 모금 행사 등을 기획할 수 있으며 해당 업무를 조율하고 관련 행사 를 운영하여 성과(기금 마련)를 도출할 수 있도록 함
- 다양한 이벤트에 대한 자원봉사자 관리를 담당할 수 있음
- 잠재 고객 조사 및 분석 수행/전화 후속 조치 및 1:1 면담 등을 통한 개인 기증자 육성
- 소규모 조직의 개발 담당자는 조직의 개발 활동의 다양한 측면에 관여할 수 있으나, 대규모 조직에서는 개발 부서가 기관의 기부, 개인의 기부, 이벤트 계획, 데이터베이스 관리및 분석, 잠재 고객 조사 등 몇 가지 뚜렷한 경로로 구분되는 경향이 있음

□ 기금 및 재원 조성 전문가의 업무 성격

- 개발 담당자는 통상, 사무 환경에서 통상적인 업무 시간을 유지할 수 있음. 하지만 행사를 전문으로 하는 경우 보다 유연한 일정과 심야 근무를 할 수 있고, 그 일을 위해 출장이 빈번히 발생될 수 있음
- 기금과 재원 마련에 대한 현장 업무 영역은 동종 업계를 지원하고 관련 분야를 탐색하기 위하여 타른 지역의 비영리 단체의 이벤트에 참가하는 등의 적극적인 역할 수행이 필요한 경우가 많음. 이를 통하여 다양한 네트워크를 구축할 수 있기 때문에 사무직 보다는 영업직으로서의 업무 성격이 강하다고 볼 수 있음

□ 기금 및 재원 조성 전문가의 능력

- 개발 담당자는 문서 작성 능력이 탁월하며 동시에 구두 커뮤니케이션 기술을 가진 창의 적이고 개성적 성향을 지닌 사람에게 적합함
- 기관 및 단체의 브랜드와 대상 고객에 맞춰 새로운 내용을 제시하는 모금 호소, 승인서, 보조금 신청서 및 이벤트 계획을 작성할 수 있으며, 진부하지 않되 세련된 방식으로 기관 과 단체를 홍보할 수 있는 방안에 대한 아이디어가 필요함
- 개발 담당자는 또한 강력한 조직력, 멀티태스킹 및 정보 관리 기술이 필요함
- 숙련된 커뮤니케이션 스킬을 통해 기관 또는 단체, 그리고 업계 내에서 오가는 민감한 정보를 지속적으로 관리할 수 있는 능력이 필요함

□ 기금 및 재원 조성 전문가로의 진로 설계

- 국내에서는 기금 및 재원 조성전문가로서의 역할을 별도의 직무로 다루는 경우가 많지 않음. 특히 공공부문에서 지원의 받는 기관 및 단체의 경우 기부금 조성 및 관련한 업무에 대한 필요성이 많지 않아 기관 내에서 전문 직무로 다뤄지지 못하는 경우가 많음
- 반면 해당 직무에 업무를 수행하기 위하여 일반적인 대학 학사 이상의 학력이 필요하며 별도의 경력별 지식을 요구하는 경우는 많지 않음. 다만 문화예술 분야에 대한 관심과 열정, 관련 분야에 대한 지식이 필요하다는 것이 업계 전문가들의 의견임
- 일반적으로 이벤트 코디네이터나 조성금 작성자와 같은 보다 전문적인 직책으로 승진할
  경우 해당 직무에 대한 전문적인 역량을 쌓아갈 수 있음
- 반면, 해외의 경우 기금 개발 및 재원 전문가는 최고 개발 책임자(개발 책임자로도 알려져 있음)로 부서에서 가장 높은 자리에 오를 수 있는 가능성이 높음. 이 직책으로 전환하려면 MBA 또는 경영학과 관련한 상급 학위가 필요할 수 있음

• 뛰어난 인맥과 네트워크 기술을 가진 경험이 풍부한 개발 전문가의 경우 프리랜서 자금 조달 컨설턴트가 될 수 있는 가능성이 높은 분야임

□ 기금 및 재원 조성 전문가의 구직 조건

- 국내 공공 예술단체 및 기관에서는 별도의 기금 및 재원 조성에 대한 전문가를 모집하는 경우가 많지 않으나, 민간문화재단 또는 영리 문화재단 등에서는 관련한 직무를 담당하는 직원을 정규직으로 고용하기도 함
- 분야의 특성상 다양한 네트워크과 관련 분야의 경력자 등을 선호하는 경향이 있으며, 관련 경력을 통해서 쌓은 노하우를 통하여 기관 및 단체에서 필요한 재원 및 기금을 유치하는 단기간 성과 등이 요구되기도 함
- 공개 채용 보다는 경력자를 대상으로 헤드헌팅 형식의 제안이 오기도하며, 스스로 커리 어를 어필하여 기관에 필요한 인력으로 고용되기 위한 제안을 스스로 할 수 있음. 장기간 근속 보다는 단기 프로젝트에 대한 고용의 형태가 빈번한 것으로 알려짐

□ 기금 및 재원 조성 전문가의 전문 역량 및 관련 영역

- 글쓰기/구두 및 서면 커뮤니케이션/마케팅/데이터베이스 시스템/이벤트 플래닝/회계 및 재무에 대한 기초 지식/예술 행정
- 문화예술 분야 전반

시각·공연예술 분야 직군분석 및 인력양성 방안 연구

발행일 2022년 9월

발행처 (재)예술경영지원센터

인쇄처 AMC

※ 책자의 판매, 전재, 복사를 금합니다.