

글로벌 넘버원 애니메이터를 양성하는 디즈니, 픽사의 교육 시스템

“작품을 만들어 내는 것은 빌딩이나 소프트웨어가 아니라
사람이다” - 존 라세티(픽사)

1. 픽사의 교육 시스템, PU(Pixar University)

- 픽사의 교육 시스템을 총괄하는 부서를 PU(Pixar University)로, 봄·가을 2학기제이며, 한 학기당 4~5개월 팀이며 주 1회 운영

2. PU의 운영 클래스

- PU의 클래스들은 크게 3종류로 아트, 테크니컬, 필름부분이며, 이외에 레크레이션으로 체육관에서 행해지는 피트니스 클래스가 있음.
- 아트 클래스는 2D 페인터들을 위한 텍스처 페인팅, 조소, 드로잉 (애니메이터들을 위한 제스처 드로잉, 피겨 드로잉 두가지), 페인팅, 파스텔 클래스등이 있음.
- 필름에는 실제 라이팅을 이용하여 수업을 진행하는 라이팅, 카메라, 시나리오(스크리닝 룸에서 영화를 보여주고 시네마틱 해석 및 분석), 캐릭터 스터디, 시나리오 디벨롭먼트(아동용 도서 작가가 수업을 진행하며 개개인의 시나리오 아이디어 개발을 도움), 액팅 클래스(연기 학원 강사 또는 배우가 수업진행) 등이 있음.
- 테크니컬은 픽사의 각 부서(라이팅, 텍스처, 리깅, 모델링..) TD들을

위한 재교육 시스템으로서 비교적 자유롭게 진행되는 아트나 필름의 클래스들과 달리 PU 전용건물의 컴퓨터가 설치된 클래스룸에서 행해짐.

- 아트와 필름은 지원자에 한해 누구에게나 개방되어 있으나, 테크니컬은 부서를 옮기거나 신입직원 대상으로 픽사 전용 툴이나 파이프라인에 대한 교육을 집중적 실시

3. 디즈니의 교육 시스템을 총괄하는 TADA

- 나인 올드 맨 이라는 디즈니 전설적 애니메이터들이 죽고 이를 이을 후계자가 없자 후계자 양성 시스템으로서의 디즈니 교육 시스템 구축
- 신입직원은 디즈니가 개설한 칼아츠인스티튜트를 통해 공교육을 통한 신입직원 양성과, 직원 재교육하는 두가지 시스템으로 운영되는데, 신입직원은 견습생 제도와 인턴 제도를 통해 체계적 양성
- 디즈니의 교육시스템 총괄 부서는 TADA(The Academy at Disney Animation)라 하며 디즈니 애니메이션 직원의 모든 트레이닝과 활동을 지원

4. TADA의 교육시스템

- 교육시스템은 트레이닝, 자기발전, 리소스, 새로운 아티스트 등 4 가지로 운영
- 트레이닝은 신입 및 전입사원의 교육, 새로운 소프트웨어나 디즈니 전용툴 교육, 프로덕션 파이프라인 교육 실시

- 자기 발전은 영화 및 숏필름 스크리닝, 워크샵, 세미나, 트레이닝 (액팅, 후디니, 영화에서의 라이팅 테크닉, 캐릭터 디자인, 포토샵, 애프터이펙트, 셰이크, 마야, 스크립트 클래스 등등), 순수미술 클래스 (피겨드로잉 제스처 드로잉, Cloth Drawing) 등 운영
- 리소스는 직원들의 멘토링, 모든 수업진행에 대한 카다록정리, 디즈니 전용툴이나 소프트웨어 또는 파이프라인 등을 문서화한 다큐멘테이션, 라이브러리*, 온라인 비디오 강좌, 리서치 등 실시

<참고> 디즈니 보유 라이브러리는 Animation Research Library라는 부서가 따로 있으며 디즈니가 지난 70년간 제작한 오리지널 숏필름, 단편영화, 피쳐등의 6천5백만개에 이르는 작품들을 보관하여 열람을 통한 자가 교육 실시

5. 인턴십과 어프렌티스십을 통한 인재양성 및 발굴

- New Artist과정은 아티스트 개발 및 채용을 행하며 인턴십과 어프렌티스십을 운영
- 인턴십은 2개월 정도로 보통 방학기간동안 행해지며, 어프렌티스십은 6개월정과정으로 운영
- 인턴십은 대부분이 학생들로서 끝난후 다시 학교로 돌려보내지고 어프렌티스십은 채용을 목적으로 하고 있어 장기간 교육후 선별하여 직원으로 채용

6. 교육 과정 운영 방법

- 교육은 주로 점심시간 또는 저녁 퇴근시간 무렵에 행해지며 수업대상자들은 무료점심이 제공되는 런치 타임 강좌가 다수 개설되어 있음.
- 런치타임 강좌는 감독, 원로, 유명아티스트, 영화학과 교수, 특수분야 또는 전문직 종사자 등 외부인사를 초청하여 점심시간에 회사 스크리닝룸에서 강의 실시
- 클래스당 10명 내외가 수업을 들으며, 런치타임лек처의 경우는 150명 좌석이 만석되는 경우가 많음

- 대부분의 클래스들은 자발적으로 들을 수 있는 것으로서 자기개발을 목적으로 하며, 툴이나 파이프라인은 새로운 프로젝트 시작 전 프로젝트에 맞추어 개발된 툴들이나 새롭게 만들어진 파이프라인에 대한 오리엔테이션으로 실시

7. 시사점

- 한작품당 60명 내외의 애니메이터 들이 동시에 작업에 참여하기 때문에 이들의 협업 능력 및 신규 소프트웨어에 대한 적응력 등이 중요
- 동작을 위한 조소교육 등 애니메이터들을 대상으로 하는 순수 예술 교육 과정이 많이 개설되어 있는 등 기본 소양 교육의 중요성 강조
- 소규모 스튜디오의 경우, 자체 교육은 마련되지 않으나, 인력의 이동이 소규모 스튜디오→ 중·대규모 스튜디오로 이동하기 때문에 경력 개발 및 인력 양성 가능
- 점심시간 등을 활용해 자유로운 분위기의 교육 강좌를 개설함으로써 편안하고 창의적인 환경에서 크리에이티브 능력 향상 유도