

창조적 표현력의 신장을 위한 국민학교 창작지도의 자료개발*

김 광 휘**

차 례

- I. 서론(연구의 목적, 내용, 한계)
- II. 창작지도의 유형과 지도과정
- III. 학년별 과정과 지도 자료
- IV. 창작지도 교사(요건, 유의점)
- V. 요약 및 제언

I. 서 론

1. 연구의 목적

아름다운것을 좋아하고, 아름다움을 느낄줄 알고, 또 자신속에 있는 아름다움을 남에게 나타내고 싶어하며, 스스로 아름다워 지고 싶어하는 것은 사람된 공통의 특성이며 이것이 인간의 삶을 풍요롭게 하여 왔던 가장 큰 원동력이었다. 뿐만 아니라 삶을 통하여 느끼는 인간 고유의 감정들인 기쁨, 분노, 슬픔, 즐거움들을 소리라는 수단을 통하여 나타내며 듣고 공감 하기도 하고 서로 교통하며 살아가고 있다. 음악은 우리속에 내재하는 이같은 감정들을 표현하는 공통적 수단으로

* 이 논문은 1992년도 교육부지원 학술진흥재단의 자유공모과제(지방대학 육성) 학술연구 조성비에 의하여 연구되었음.

** 한국교원대학교 예술계열 부교수

서 역사의 시작에서 부터 삶의 현장에 항상 함께 있어 왔고, 또한 인간교육을 위한 덕목중 가장 중심적인 자리에 있어왔다.

오늘 우리의 음악교육에서도 '아름다움을 느끼고 즐길 수 있는 마음'과 '사람속에 내재하는 자기 표현력을 다양화 극대화'하면서 '서로 돕고 어울려 사는 멋과 지혜'를 가르치려 하고 있으며, 우리의 교육과정에 제시된 "음악성의 계발"과 "창의적 표현능력의 육성"은 이같은 추구를 오늘 우리교육의 목표속에 그대로 반영하고 있음을 증거하고 있다.

그러나 격동과 예측할수 없는 변화의 소용돌이 속에 나아가고 있는 오늘 우리시대의 새 세대들은 홍수처럼 쏟아지는 지식의 붓물을 자신속에 소화해야 하며, 또한 내일을 위한 새로운 지식을 창출해야 하는 무거운 짐에 짓눌려 보다 폭넓고 다양한 삶의 경험이나 여유, 꿈 등을 상실하고 허둥지둥 쫓기며 나아가고 있는 현실에서, 교육은 이처럼 급변하는 후기 산업시대의 특성에 맞도록 체계와 방법을 정립하기 위해 발빠른 변화와 적응을 해야하는 어려운 현실에 처해있다.

하지만 이러한 시대속에, 우리모두가 걱정하는 인간성의 상실에 대한 문제와 물질주의적 사고의 만연으로 나타나는 생명경시와 비인간화를 막아야 하는 교육의 몫은 당연히 '인간성의 회복'에 기여하는 것 이어야 하며, 변화의 새 세대를 해쳐갈 '창의적 사고력의 육성'으로 돌아가야 하는 것이다. 우리의 음악교육이 이러한 시대의 요구를 성공적으로 수행하려고 노력하며, 모든 교사들도 이 일을 위해 여러 면에서 동참하고 있다. 특히 우리시대가 부르짖고 있는 인간성의 회복은 새 세대에게 사랑과 꿈, 그리고 넉넉한 마음을 심어주는 일이며, 예술활동은 사람에게 이같은 마음을 갖게하는 최선의 첩경이 되는 것이다. 또한 예술을 통한 창작표현 활동은 인간의 사고를 독창적이며 융통성 있게 하고 긍정적이며 적극적인 인성으로 유도한다. 많은 음악교육자들은 학생 스스로가 곡을 구상하고 악보로 그려서 표현해 보고, 그 곡을 실제로 연주해 보는 창작의 과정을 겪은일이 그의 생애를 통하여 잊을수 없는 짜릿한 경험으로 남게 되며, 음악을 사랑하고 계속하여 음악과 함께하는 동기가 된다고 말하고 있다. 그러므로 초등교육에서의 음악학습은 이미 만들어진 음악작품을 습득하고 즐기는 단순한 음악행위만을 그 내용으로 해왔던 과거의 수업방법에서 한걸음 더 나아가, 제재로 주어진 작품들을 소재로 하여 음악의 여러가지 기초기능을 닦고 다양한 표현의 방법들을 구상하고, 아동의 개성에 따라 스스로 표현해 보게 하는 창의적 노력이 보다 절실하게 요구되며, 이를 실현하기 위하여 많은 교사들이 여러가지 모습(연구보고, 논문 등)으로 연구하고 실험하는 모습을 찾아 볼 수 있다.

이같은 추세를 장려하고 함께하는 마음으로 연구자는 이미 발표된 줄고¹⁾들을 통하여 국민학교

1) 김광희, 창조적 표현활동의 활성화를 위한 국민학교 음악수업의 개선방향 모색, 한국교원대학교 교수논총 7-2 (1990), pp.155-188.
- , 국민학교 창작지도의 실제, 초등 1 정자적연구(1993. 7), 경기 출판연수원

의 음악학습에서 창작학습지도 방법과 문제점, 그리고 대책들에 대하여 논의한 바 있지만, 이제 이 논고를 통해 보다 구체적이고 실질적인 학습자료를 제공하여 학습지도에 활용하고 보다 다양한 아이디어를 통하여 창작지도를 하는데 도움이 되게 하려 하였다.

2 연구의 내용

음악교육에서 창작학습 활동과 전문 음악교육에서의 작곡 지도가 그 본질적인 면에서는 동일한 것이지만 그 내용과 단계에서는 사실상 많은 차이를 갖고 있다. 그것은 음악과의 기초교육에서 의도하는 창조적 표현활동이 인간본연의 창조적 특성들인 풍부한 상상력, 문제의 발견력, 문제 해결을 위한 집중력이나 탐구력 뿐만 아니라 독창성, 융통성, 즉흥성 등 인간의 삶을 새롭고 풍부하게 할 수 있는 이 특성들의 싹을 피우고 자라게 하는 교육활동이기 때문이다. 이를 위한 음악활동들은 우선 음악교육의 출발에서 부터 시작되어야 하며 가창이나 기악등의 표현활동으로 부터 도입 되는 것이 자연스럽다. 본 연구에서는 표현활동 속에서 표현의 방법, 요령, 소리모습 등을 스스로 생각하고 개인의 독창적 감각을 활용하여 음악을 표현하게 하는 동안에 창조적 사고와 능력을 싹트게 하고, 적절한 시기에 이르면 사물의 소리, 행동이나 동작, 모습, 표정들을 즉흥적으로 묘사하고 상상이나 느낌들을 음악적 표현을 통하여 나타내도록 유도하는 창작활동으로 연결시키게 하였다. 의성어나 의태어들의 언어적 흐름결을 음악적 흐름결로 변화 시키고, 비 언어적 심상들이나 노래말들의 이미지를 그 현상이 일어나는 장면들의 연상을 통하여 소리로 표현하고 음악구성의 요소들을 활용하여 선율로 나타내 보게 하며, 기초능력이 되는 독보력과 청음기보의 훈련은 선택된 악곡의 음악요소 속에서 추출하여 다양한 변화와 응용창작의 경험을 쌓아가며, 독창적인 자기의 작품을 기보하여 만들기 까지, 그 내용을 창작의 학습활동 뿐만 아니라 가창, 기악, 감상의 제반 활동에 까지 확장시켰다.

실제로 국민학교의 음악교재와 지도서 속에도 상당히 여러곳에 창작에 대하여 생각하도록 하는 부분들을 배려하고 있다. 하지만 그 대부분이 흐름결을 주고 선율을 채우게 하거나 가사밑에 선율을 그리게 하는 정도의 부분적인 창작의 보기들로서, 창작의 계통적인 지도를 위한 배려나 흐름을 찾아보기 어렵다.

그러므로 이 연구에서는 이같은 활동을 수행해야 하는 교사들에게 필요한 기본적 자세와 창작수업을 진행하는 방법들의 논의, 수업에서 쓸 수 있는 자료들, 자료의 응용을 위한 창작지도의 아이디어들, 그리고 기초지도에서 발전의 단계에 이르는 과정과 그 절차등을 제시하여 교실에서 이를 폭넓게 활용하게 하고, 나름대로의 자기창조를 통한 현장감 있는 수업이 되게 하려 하였다.

3. 자료의 한계

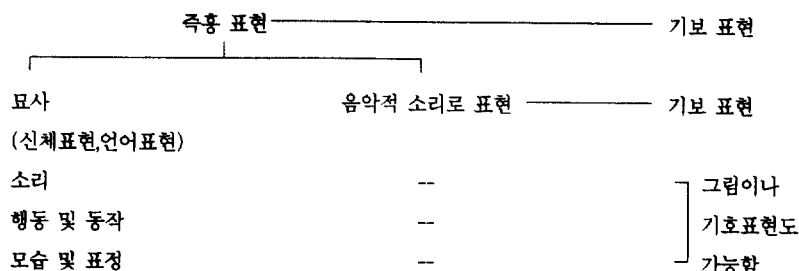
이 논고에 수록된 자료들은 창작지도에 임하는 교사들의 일반적인 지도 방법 위에 첨가하여 쓸 수 있는 보다 발전적인 아이디어들이나 응용할수 있는 가능성의 음악재료들을 선별하여 기고 하였으나 교과과정의 틀에 맞추지는 않았다. 그러므로 구상된 자료들은 학년과 단계에 따라 그 내용을 변화 응용하여 어린이의 흥미나 수준에 맞도록 교사가 재 구성 하여야 한다. 수록된 모든 자료들은 창작지도의 방향을 보여주는 작은 소재들 이며, 녹음재료들은 한정된 동물, 새, 자연의 소리나 응용 가능한 음악 재료들이 들어 있으므로 어린이의 다양한 창작지도를 위해 실제적인 소리의 자료로 활용하여야 하며, 이 연구를 바탕으로 보다 폭 넓고 다양한 실제의 소리들을 수집 하고 녹음 편집하여 교사의 지도 보조자료로 쓰이게 되기를 바란다.

Ⅱ. 창작지도의 유형과 지도과정

1. 지도자료의 유형및 내용

본 연구속에 논의 되어지는 창작표현의 자료들은 그 유형에 따라 표현활동을 통한 창작, 기초 기능 지도및 요소지도를 통한 창작, 그 밖의 가창, 기악, 감상지도를 통한 창작등으로 분류하였으며 그중 표현활동은 즉흥표현과 기보를 통한 표현으로, 즉흥표현은 다시 신체표현과 언어 또는 소리를 통한 묘사로, 기보표현은 표상이나 선 그림들을 이용한 표현과 악보로 나타내는 기보표현으로 구분 하였고 그 구체적인 유형들의 내용은 다음 표와 같다.

(1) 표현활동을 통한 창작

마음의 소리표현	음악적 표현	기보 표현
느낌	--	] 그림이나 기호표현도 가능함
상상	--	
언어적 심상	--	
음악적 소재	음악적 표현	기보 표현
	모방	--
	응답	--
	변형	--
	발전	--
	자유창작	--

(2) 기초기능및 음악요소의 지도를 통한 창작

음악적 표현	기보 표현
악보 읽기	x
	듣고 쓰기
구성요소	--

(3) 그 밖의 음악활동을 통한 창작

가창과 기악의 표현활동이나 감상을 통한 음악적 느낌의 수용과정을 통하여 창조적 표현과 개성적 표현이 일어나게 하고, 음악의 요소들을 변화있게 활용하는 표현의 다양화를 통해 창작의 의욕을 높이고 폭넓은 시도를 유도 한다.

2. 과정과 단계

자신의 생각이나 상상이 음악적 모습으로 나타나기까지는 먼저 준비와 표현 대상에 대한 연상의 과정을 거치는 것이 일반적이다. 여기에서 준비란 표현하려는 대상의 구상을 위한 기본적인 설계의 단계이며, 연상은 그 방법을 찾는 과정이다. 구상되어진 생각은 신체적 동작, 표정, 소리들을 통한 즉흥적 표현으로 묘사되고 음악의 요소들을 이용하여 음악적인 소리로 그 모습을 보이게 되며, 다시 악보로 기보하는 과정을 거쳐야 하나의 창작품으로의 생명을 갖게 된다. 그러나 창작 학습의 과정은 이 기보된 창작품을 음악적인 소리로 재현하고 그 느낌을 발표해 보는 활동까지를 망라해야 더욱 좋다고 본다. 아래의 표는 창작표현 학습의 단계를 일반화 한 도표이다. 그러나 이러한 과정은 지도하는 대상에 따라 어느 한 부분만이 될 수도 있으며 어느 부분은 생략 할 수도 있다. 예를 들어 심화과정 에서는 즉흥적 묘사등 일부 과정을 가르칠 대상의 수준에 따라 제외 하여도 좋다고 본다.

◆ 창작 표현의 과정 ◆

창작의 과정의 구성과 지도 단계 → 표현을 위한 인상(상상)의 과정 → 즉흥적 묘사 → 음악의 세 요소를 악음
향의 특징 구별 → 음악활동 소개 → 기교를 익힌 구성 → 악보화 → 음악으로 재현 → 느낌의 발표

학년별 지도의 과정과 단계는 전체를 크게 1-2학년 과정과 3-4학년 그리고 5-6학년의 3단계로 대별하여 각 연령층에 알맞는 조건과 성장과정을 고려한 지도내용을 실었고 교사들에게 보편화된 소재나 중복된 부분들은 가급적 생략하였다.

Ⅲ. 학년별 과정과 지도자료

1. 국민학교 1-2학년

우리나라의 국민학교 1-2학년의 연령분포는 대체로 7-9세로 보는 것이 정상이다. 이 시기의 어린이는 모든 감각기능이 빠른 속도로 성장하지만 그 중에도 특히 청각각의 발달이 뚜렷하며 소리의 강약, 음높이, 길이등의 변화에 민감하고 흐름결이나 선율의 움직임에도 빠른 반응을 보이는 것이 특징이다. 또한 몸의 움직임이나 손뼉치기 등을 동반한 여러가지의 음악적 놀이에도 흥미와 관심이 많고, 모방력이 왕성하며 창의적 표현도 점차적으로 가능하게 되어지는 중요한 단계이다. 이 시기 어린이의 모든학습은 그들의 놀이를 통하여 출발하도록 그 골격이 짜여지고 있다.

■창작지도

이 시기의 창작지도는 여러가지의 소리를 탐색하는 활동이나 음악에 따라 반응하는 신체표현, 가창, 기악등의 음악적 표현활동들을 통해 연속적으로 이루어지는 것이며 음악에 관한 여러 개념이 형성되어 지면서 이 개념들은 아동들의 사고나 음악활동을 통하여 자기를 표현하는 창의적 모습으로 나타나도록 유도되어야 하는 것이다.

(1) 소리의 탐색및 표현

유아기에서 국민학교 저학년 과정까지는 소리의 탐색학습이 음악의 감각발달과 창의적 사고형성에 깊은 영향을 준다. 그러므로 교사는 의도된 여러가지 학습자료(여러가지의 소리를 들을수 있는)들을 준비하고 음악의 기본개념 형성을 위한 탐색(소리듣기와 구별하기, 소리찾기등)과, 소리 만들기 등의 소리의 표현을 통해 자신의 생각과 느낌을 나타내어 음악적 표현행위로 이끌어 가는데 도움을 주며, 즉흥표현의 폭을 넓혀가게 하는 것이 좋다. 모든 표현행위는 소리가 그 중심이며 기호나

그림 또는 아주 간단한 악보의 초기형태를 통해 생각을 나타내게 유도 할 수도 있다.

■ 활동내용

- 소리의 묘사 - 사람 / 모든생물 / 자연 / 기계 / 악기 / 상상의 소리등
- 행동및 동작 - 사람 / 동물 / 기계 등
- 모습및 표정 - 사람 / 동물 / 자연 / 기계 등
- 느낌의 표현 - 기쁨 / 슬픔 / 차가움 / 아픔 / 예쁨등
- 상상의 표현 - 아름다운 경치 / 무서운 꿈 / 놀라운 사건 등
- 흐름결 놀이 - 흐름결모방 / 흐름결문답 / 타악기로 흐름결치기 등
- 가락 놀이 - 사람이나 사물의 이름 행동을 이용한 가락모방 / 가락문답
- 기본요소의 표현 - 화음, 빠르기, 크고작음, 음색, 형식구조등

■ 활동의 예

① 목소리로 흉내내기 : 입술과 코, 목소리를 이용하여 사물의 소리를 흉내 내는 것은 어린이에게 가장 관심깊은 활동이며 또 즐거워하는 일이다. 이 활동을 통해 교사는 각자의 표현을 들어주고 잘된 것을 따라 하게 하자. 교사는 그 위에 음악적 흐름결이나 높이를 살짝 올려 음악적인 모습으로 이끄는 것이 여기에서의 초점이다.

- 사람소리 - 아버지, 어머니, 할아버지, 할머니, 아기, 군인 아저씨, 은행 언니...등
- 새 소리 - 참새, 뻐꾸기, 종달새, 부엉이, 꿩, 닭, 비둘기, 거위, 피꼬리, 오리...등
- 동물소리 - 강아지, 소, 말, 염소, 사자, 호랑이, 개구리, 쥐...등
- 곤충소리 - 매미, 여치, 귀뚜라미, 꿀벌, 파리, 풍뎡이...등
- 자연소리 - 바람소리, 빗소리, 폭풍, 천둥, 시냇물, 파도소리...등
- 기계소리 - 자동차, 지하철, 마차, 기선, 비행기, 경운기, 방앗간...등
- 악기소리 - 나팔(트럼펫), 바이올린, 가야금, 팀파니, 피리, 평과리...등

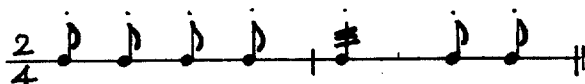
※ (적용단원) 1-1, 11. 여름넷가, 1-2, 3. 숲속의 나라

2-1, 10. 뻐꾸기, 2-1, 15. 물레방아

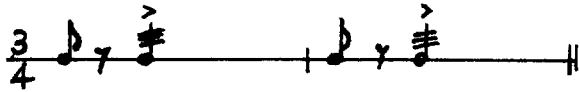
② 흐름결악기로 나타내기

가) 동물의 동작

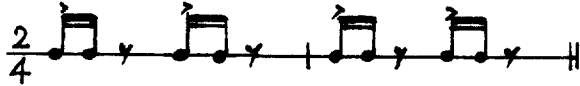
- 병아리가 걸어 다닐때:
템버린 등 으로 가볍게

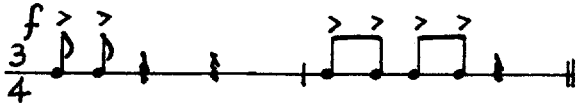
- 병아리가 물을 마실때;
트라이 앵글

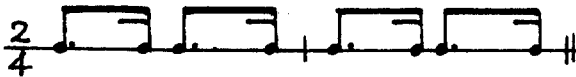
- 병아리가 모이 먹을때;
트라이 앵글

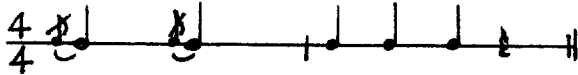
- 개구리가 뛰어간다;
작은북 + 탐탐

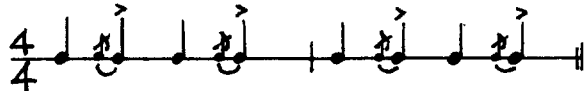
- 말이 달린다;
작은 북 + 탐버린

- 사자가 걸어 나온다;
큰북

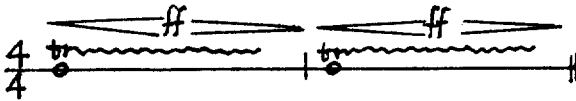
- 오리가 걸어간다;
트라이 + 작은북

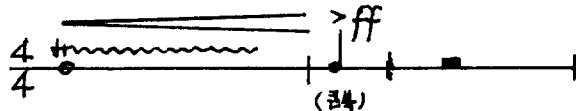
(적용단원) 1-1, 2. 봄동산 6. 흥내내기, 1-2, 3. 숲속의 나라

나) 여러가지 소리나 느낌

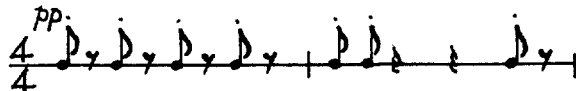
- 폭풍이 불때;
모든 악기 + 기물들

- 뽕튀기 소리;
모든 악기

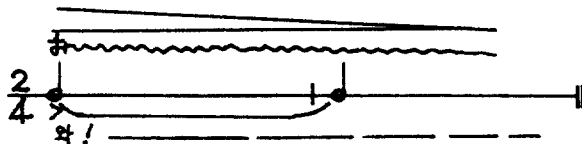

- 찬 물방울이 떨어질 때;
트라이 + 유리 컵 등

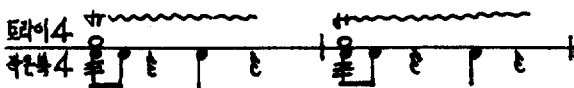
○만점 맞았을 때;

목소리 + 악기들

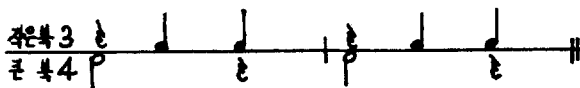
○무서운 생각이 들 때;

트라이 + 작은북

○춤을 출때;

큰북 + 케스터 넷 + 트라이

다) 여러가지 모습 - 교사가 나타내 주기

교사가 피아노나 악기 또는 녹음기를 이용하여 여러가지 소리를 나타내 주고 어린이들에게 상상하여 무엇을 나타냈는지 말하게 한다.

음악; 새 울음 소리, 눈 내리는 모습, 미끄럼, 파도소리, 물 흐르는 소리, 귀신들이 춤추는 소리, 폭풍소리, 기타

※ 그 밖의 여러가지 녹음재료 속의 음악중 선택.

- ③ 소리 만들기 : 어린이가 좋아하는 여러 흐름결들이나 어떤 상상의 장면들을 몸의 부분이나 여러가지 기물, 또는 악기들을 가지고 소리를 만들어 표현한다. 또 규칙박의 강약을 지켜가며 여러가지 음색을 조합해 본다 (2박자, 3박자로 강약을 나타내는 여러 조합의 연습).

○몸의 부분 - 손뼉치기, 발구르기, 무릎치기, 어깨치기, 배 두드리기...등

○여러 기물 - 책상위, 필통, 병, 막대기, 방울, 접시, 주전자, 컵, 쟁반...등

〈보기〉 맛있는 수박을 나눠줄 때 - 신나는 기쁨

학급이 두편으로 나뉘어 응원할 때 - 열정적인 박자 표현

- ④ 강박과 약박 : 흐름결속에 강박과 약박의 개념을 익히기 위하여 교사는 여러가지 흐름결 악기나 신체의 부분을 두드려서 박자속에 나타나는 강과 약의 음악적 특성을 체득하게 한다.

◆준비물: 흐름결악기²⁾

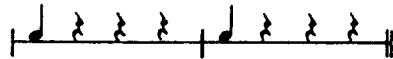
- i 손뼉치기-첫마디는 네번

둘째마디 여덟번

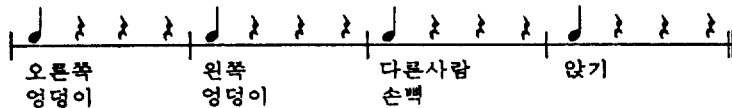
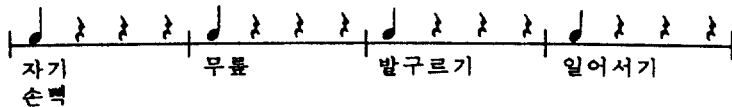

- ii 네번마다 손뼉 한번씩

교사는 나머지-교탁

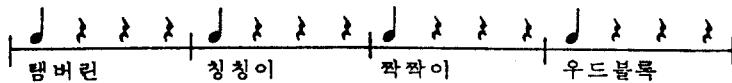

- iii 첫박을 신체의 다른 부분으로 바꾸어 가면서-교사는 나머지-다른곳

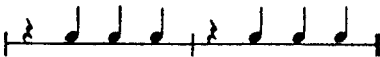

- iv 어린이가 아는 노래에 맞춰 하고 2박자나 3박자로 바꾸어도 한다.

- v 여러가지 악기를 바닥에 놓고 움직이면서 골라 강박만 친다.

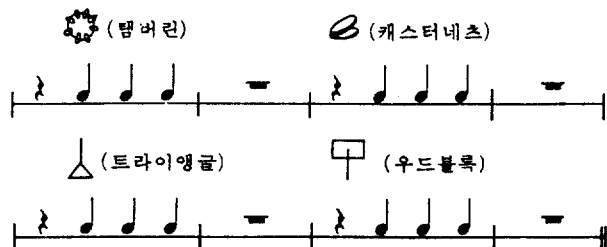

- vi 첫박 쉬고 세번씩

2) 김성균, 악기를 통한 음악교육, 서울:음악교육연구회, 1993에서 그 자료를 인용함.

vii 여러 악기를 넣어 놓고 약박만 치게한다.

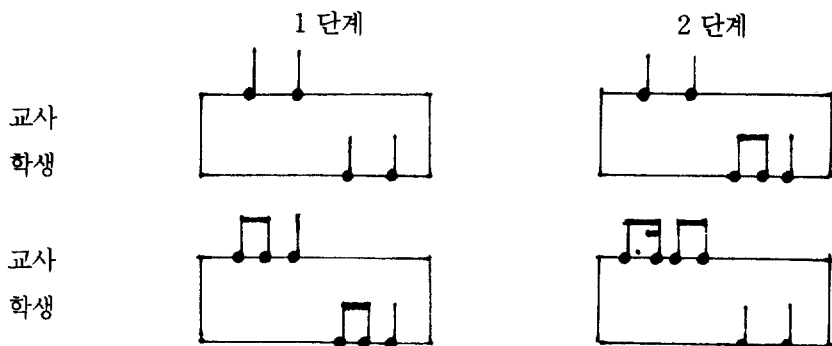

(적용단원) 1-1, 1. 학교중, 2. 즐거운 소풍; 1-2 9. 어린 음악대

- ⑤ 흐름결 잇기 : 흐름결 잇기는 교사가 연주하는 흐름결을 반복하거나 변화시키거나 또 새로운 흐름결을 만드는 활동으로 여러가지 박자의 형태를 익히고 흐름결의 개념을 재미있고 빠르게 전달할수 있는 기초 창작활동이므로 일반적으로 교실에서 많이 활용하는 소재이다.

〈보기〉

교사와 학생이 서로 흐름결을 주고 받으며 이어 가게 하는데 처음에는 같은 흐름결을 악기만 다르게 받아 하게 하고 다음에는 교사의 흐름결에 학생이 다른 형태로 답하게 한다.

⑥ 언어 흐름결 만들기

어린이들이 즐겨 쓰는 말이나 주변의 이야기를 그 말의 흐름결 구조를 따라 표현하게 하는 일은 쉽고도 흥미로운 창작행위로 어린이의 흐름결감 훈련이나 창작표현의 기초가 되는 중요한 활동이다. 어린이가 알맞는 흐름결로 말을 하면 교사는 상징이나 그림으로 그 길이를 표시하여 준다.

〈보기〉

○울 곳 볼 곳 아름다운 단풍 잎

○나는 오늘 일 짝 일어났어 요

○우리 집 식구 는 나 엄마 아버지 할아버지

○우리 엄마 는 세상에서 제 일 예뻐 요

○너랑 나랑 제일좋은 친 구

(적용단원) 1-2, 14 하얀눈 2-2, 10. 바둑이 방울

- ⑦ 연극을 하거나 시를 들으며 즉흥연주 하기 : 어린이의 풍부한 상상력을 키우고 표현을 다양화 하는 방법으로 간단한 연극을 하거나 시를 낭송하게 하고, 연극의 장면이나 시의 분위기를 따라 배당된 악기로 즉흥연주를 하게 한다.

〈보기〉 준비

○파트를 나누어 흐름결악기를 지정하고 나누어 준 후에 등장인물이 나올 때마다 배당된 악기를 연주하게 한다.

○교사는 테마의 가락을 즉흥연주 해주고 학생들은 흐름결 악기를 연주한다. (동시의 낭송은 녹음자료를 사용한다)

동시 “노마”³⁾

순이와 싸우고
 노마는
 장독위에 혼자 앉아 있다
 울밑에서
 꼬꼬가 뛰어와서
 [꼬꼬꼬꼬.....] - 캐스터 넷
 노래를 부른다 - 탬버린 흔들기
 바둑이도 달려와서
 [콩콩콩콩.....] - 탬버린 복판치기
 노래를 부른다 - 탬버린 흔들기
 노마는 노마는
 대답을 앓고 - 우드블럭 한번만
 손가락으로
 땅에다 글만 쓴다 - 트라이 앵글
 순이
 순이
 순이라고
 - 교사의 연주
 ※ (적용단원) 1-1, 3. 즐거운 소풍

(2) 신체표현

어린이의 경험속에 나타난 사물의 모습이나 표정, 동작, 자연현상에 반응하는 동물들의 모습, 사람의 느낌이나 상상 또는 음악적인 가락의 움직임, 흐름결, 소리의 큼 작음의 변화, 화음등의 음악현상을 신체적인 표현을 통해서 나타내게 하는 가장 기초적인 창작활동이다. 특히 맥박이나 호흡이 인간신체의 기본적인 흐름결을 형성하고 있으므로 흐름결감의 형성은 1-2학년의 가장 중요한 교육개념⁴⁾이며 신체의 움직임, 보행등을 통하여 자연스럽게 체득 되어야 한다.

3) 김광휘, 이 보기는 강주원(1993)의 한국교원대학교 대학원의 석사학위 논문(지도교수:김광휘) “국민학교 1학년의 창작학습 지도과정 연구” p28, 에서 발췌 인용 한 것이다.

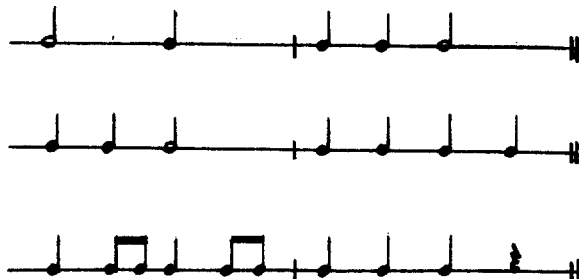
4) —, Jacques-Dalcroze(1865-1950)는 몸을 하나의 악기로 보고 아동의 신체동작을 통해 자기의 느낌을 나타내는 것이 창의성 표현의 가장 기본적인 수단이므로 음악을 배우기 시작하는 단계에서 부터 장려해야 한다고 강조하고 있다. The New GROVE, Vol. 9, p564. “Eurhythmics” by Frank Martin, Music in Education, UNESCO, 1955, pp225-229.

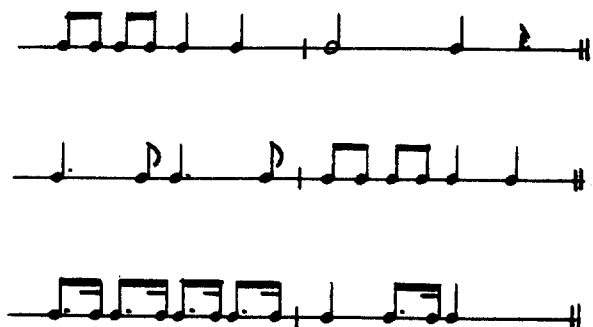
활동내용

- 사물의 모습및 표정, 움직임 흉내내기 - 동물이나 새 고기등의 모습이나 표정, 움직이는 모양등과 자연의 모습, 소리에 대한 사물의 반응들을 신체의 표현을 통해 나타내게 한다.
- 느낌을 표정으로 나타내기 - 어린이에게 나타나는 느낌, 즉 아름다움, 무서움, 기쁨, 서러움 등을 표정, 동작으로 나타내게 한다.
- 흐름결에 맞춰 움직이기 - 음악흐름결에 따라 움직이고 걷고, 소리내며 (손뼉 등) 악기를 두드리고 흔드는 동작 등을 망라한다.
- 가락의 움직임에 따라 반응하기 - 교사가 연주하는 가락이나 어린이들이 노래들, 감상재료들을 통해서 나타나는 모든 음악적 가락의 움직임에 따라 반응하게 한다.
- 음의 높이를 따라 신체표현 - 음의 높이를 감지하는 감각적 훈련으로 신체의 부위에 음높이를 정하고 손으로 높이를 나타내며 노래하거나 무릎을 굽혀 펴서 음의 높이를 나타낸다.
- 빠르기의 변화를 동작으로 나타내기 - 노래의 빠르기에 따라 달라지는 느낌을 표현하며 점점 빠르게, 느리게, 늘임표 등 변화 모습을, 신체 동작을 통하여 나타낸다.
- 가사말의 느낌을 신체반응하기 - 노래 가사말이 갖는 느낌의 모습을 신체의 움직임이나 표정등으로 나타내는 활동이다.
- 음악의 크고 작음 변화에 반응하기 - 크고 작은 소리, 점점 커지거나 작아지는 소리 등의 변화에 노래와 함께 반응하는 활동이다.

<보기>

흐름결 듣고 움직이기—아동들이 등그렇게 줄을지어 서서 교사가 연주하는 흐름결을 듣고 다 같이 한 방향으로 돌면서 흐름결 따라 동작한다. 두마디의 연주를 듣고 두마디 동안 동작하고 반복 하면서 동작을 바꾼다.

※ (적용단원) 1-1, 3. 즐거운 소풍

2. 국민학교 3-4학년

이 단계의 어린이는 대개 9 - 11세에 속하는 연령층으로 감각기능이 가장 빠르게 발달되며 그 중에도 청각기능은 일생 중 그 발달의 절정기에 이른다. 그러므로 이 나이의 어린이는 여러가지 음 현상에 대하여 반응이 빠르고 예민하며 수(數)의 개념이 발달되어 음계조직에 대한 이해나 적용이 쉽고 손의 근육이나 신경이 발달되어 악기를 다루거나 배우기에 적합하다. 또한 사고력이 성장되어 논리성의 기초가 형성되고 어휘력도 상당 수준에 이르므로 악보의 읽기, 쓰기, 감상 등을 통하여 음악의 감각을 키우고 창작 자체에 관심을 갖게 하는데 적합한 시기이다.

창작지도

이 시기의 창작지도는 1-2 학년의 소리탐색 활동 및 신체표현 활동을 바탕으로 음악적 표현 활동에 접근하며 짧은 어휘들의 음악적 소리표현과, 느낌, 상상 등을 선율적 표현에 이르게 하는 일, 자기의 생각을 구체적인 음악현상으로 표현하게 하는 일 등에 과감한 시도가 이루어지게 하여야 한다. 우선 기보기능의 향상을 위한 음악요소의 감지력 훈련과 교재로 선택된 악곡의 조성을 중심으로 하는 청음의 훈련에서 흐름결과 선율의 진행을 여러 모습으로 탐색하는 일 등이 아동의 흥미를 유도하며 창작에 접근하는 쉬운 길이 된다.

1) 표현활동을 통한 창작

어린이의 다양한 생각들을 함축된 어휘들로 표현 하도록 유도하며 그 어휘의 음악적 표현에

필요한 음악요소들을 찾아 보게 하는 일이 중요한 창작 활동이다. 여러가지 소리찾기 → 알맞는 표현 어휘 만들기 → 음악적 요소와 연결하기 등이 이 단계의 중심활동이며 음악적 소리의 표현을 위한 청음력의 훈련은 그 자체보다 선율창작을 이끄는 빠르고 흥미있는 요소로 활용 하여야 좋다.

활동내용

- 1) 소리의 묘사 - 여러가지 소리의 묘사와 소리표현을 위한 어휘 만들기
사람, 자연, 새, 동물, 기계, 악기, 상상의 소리 등
- 2) 사물의 모습 묘사 - 사물의 모습, 행동, 동작, 표정들을 표현하는 말과
음악적인 표현, - 사람, 동물, 자연, 기계등
- 3) 느낌이나 상상의 표현 - 어린이의 느낌이나 상상표현의 말과 음악적인
표현, 기쁨, 슬픔, 아름다움, 무서움, 높은, 깊은 등
- 4) 언어적 심상의 음악적 표현 - 시어(詩語)로 나타내는 느낌의 음악표현
'곱게물든 나뭇잎' '떠나가는 배' '차가운 이슬방울' 등
어휘의 심상 표현.

☛ 활동의 단계 ① (연상과 언어적 표현의 과정)

(1) 소리의 묘사 -- 어린이의 주변에서 들을수 있는 다양한 소리를 우선 언어로 표현하게 하고 이 표현위에 음악적 흐름결이나 선율을 찾아 본다.

가) 사람 하하하 호호호 깔깔 꺄꺄
 후후 엉엉 훌쩍훌쩍 웅애-
 뚜벅뚜벅 또박또박 에헴- 어헴-
 쿨쿨 쿨룩쿨룩 에-취 드르렁 드르렁

나) 자연 보슬보슬 바삭바삭 주룩주룩 와르르
 위잉- 우르르 쿵 췌아- 철썹철썹
 산들산들 줄줄줄 펑펑 생생

다) 새 꼬꼬댁 꼬끼요 삐약삐약 삐죽
 지지배배 구구구 부엉부엉 펑펑

까욱까욱 껍썩 껍썩 까악까악 껍썩껍썩

라) 동물 야-웅 꿀꿀꿀 음매- 어흥-
곤충 개굴개굴 멍멍 귀뽕귀뽕 애앵-
맴맴 히잉히잉 또르르 또르르

마) 기계 위잉- 붕붕 뽕-뽕- 따르릉
물체 찰카 째각째각 덩동- 우당탕
찌익 쟁그랑 콧- 둥둥둥

(2) 행동의 묘사 -- 소리를 수반하지 않는 다양한 주변의 움직임, 표정들을 언어로 표시하며 또 음악적인 흐름결이나 선율로 나타내는 활동이다.

가) 사람 성큼성큼 비틀비틀 기웃기웃 두리번 두리번
방글방글 엉금엉금 아장아장 도리도리
살금살금 빙그레 말뚱말뚱 절레절레

나) 자연 한들한들 술술술 살랑살랑 하늘하늘
늪엿늪엿 출렁출렁 뭉개뭉개 술-술

다) 생물 엉금엉금 살살 짱충짱충 빙빙
느릿느릿 재빠르게 휠-휠 나풀나풀

라) 기계 돌돌돌 빙글빙글 팽팽 스르르

(3) 느낌 상상의 표현 -- 어린이의 마음에 오는 느낌 또는 상상을 음악적인 언어로 표현하는 활동이다.

가) 기쁨 공부가 잘될 때 눈이 내릴 때
생일선물 받을 때 맛있는것 먹을 때

소풍 떠날 때

텔레비전 볼 때

나) 슬픔 친구가 이사갈 때
불쌍한 모습 볼 때

가족이 돌아 가셨을 때
애완동물이 죽었을 때

다) 무서움 캄캄한 밤에
사람이 죽었을 때

무서운 이야기 들을 때
무서운 꿈 꾀 후에

라) 아름다움 단풍 든 산에서
예쁜 꽃밭에서
저녁 노을 질때

넓은 바닷가에서
새나 예쁜동물 볼때
무지개 뜨면

(4) 언어적 심상의 음악적 표현

이 활동은 이미 연상과 언어적 표현의 단계가 이루어져 있으므로 여기에서는 다루지 않고 음악적 표현과 기보의 과정에서 살핀다.

☞ 활동의 단계 ② (음악적 요소와 연계하기)

지금까지의 활동속에 추출 되어진 표현언어들을 음악의 기본요소들과 연계하기 위하여 여러 가지 기호나 그림등을 사용하여 생각을 나타내 보게 한다.

(1) 흐름결과와의 관계

가) 소리	에--취	콜록:콜록	쿨--쿨	쌩.쌩
	까악:까악	음매--	개굴:개굴	뚜벅:뚜벅
나) 행동	재빠르게	아장아장	솔--솔	살:금:살:금
	깡:충깡:충	두리번: 두리번		
다) 느낌	야--: 신난다	시원-하다	앗: 뜨거워	
	아이구: 무서워라	멋있다	참: 좋-구나	

(2) 가락과의 관계

가) 소리 드르렁 드르렁
(~ ~)

음매-
(~~~~~)

우르릉 쿵
(~~~~~)

에-취
(~~~~~)

나) 모습 깡충 깡충
(~~~~~)

살랑 살랑
(~~~~~)

몽개 몽개
(~~~~~)

빙글빙글
(~~~~~)

다) 느낌 기분좋음
(~~~~~)

무서움
(~~~~~)

라) 언어적 곱게물든 나뭇잎
심상 (~~~~~)

차가운 이슬방울
(~~~~~)

(3) 소리의 크고 작음과의 관계

가) 소리 우르릉 쿵
(~~~~~)

드르렁 드르렁
(~~~~~)

나) 행동 성큼 성큼
(~~~~~)

때굴 때굴
(~~~~~)

다) 느낌 바닷가에서
(~~~~~)

저녁 노을 질 떠
(~~~~~)

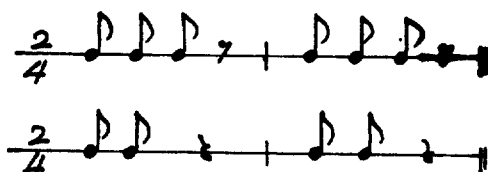
활동의 단계 ③ (음악적 표현과 기보의 과정)

지금까지 살펴왔던 여러가지의 소리, 행동, 모습, 느낌, 상상등의 표현을 음악의 구성요소와 연관시켜 음악적인 소리로 표현하고 이 소리를 기보하는 활동이다. 물론 소리의 표현과정에서 마치는 즉흥적 표현과, 기보로 나타내어 완성 시키는 작곡의 과정 까지 어린이의 능력에 따라 조화 있게 조절한다.

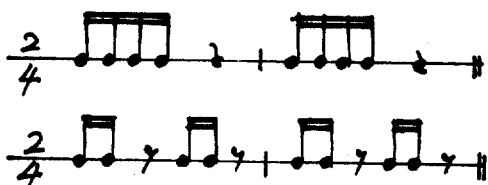
언어흐름결은 발음이나 의미 또는 느낌에서 각각 다르게 나타나는 장과 단이 있으므로 이것을 잘 이해하게 하여야 하며 비 언어적인 느낌은 보다 큰 상상이 필요하다.

(1) 소리들의 흐름결 표현

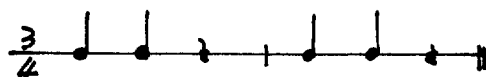
멍멍멍

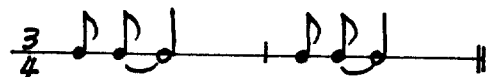
빠약 빠약

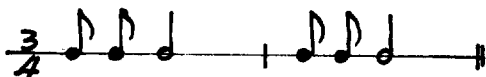
빠꼭 빠꼭

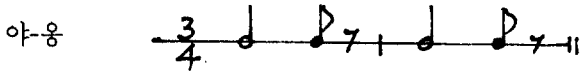
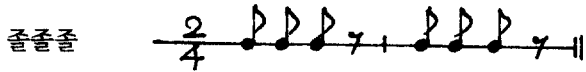

음매 음매

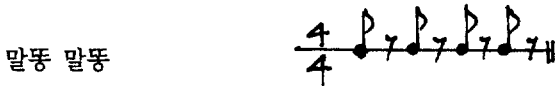
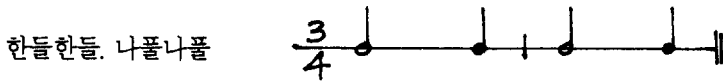
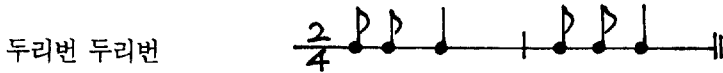
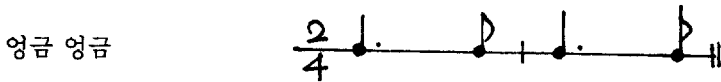

어슬렁 어슬렁

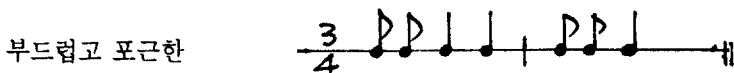
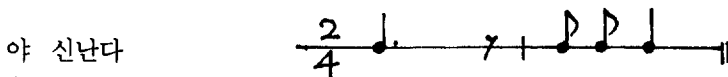
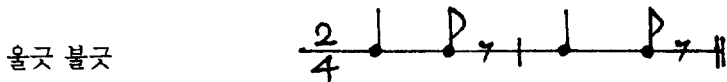

(2) 행동들의 흐름결 표현

(3) 느낌의 흐름결 표현

※ 표현이 어려운 어린이를 위하여 정간보의 기보법을 사용하도록 시켜 보는것도 바람직 하다. 이 악보의 한 정간은 1박으로 하여 가사말을 음표수에 따라 들어 가도록 한다.

〈보기〉

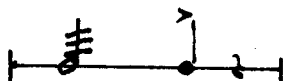
두리	번	두리	번
----	---	----	---

(4) 흐름결 악기들을 이용하여 분위기를 나타내기

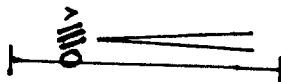
솔바람이 부는날 - 트라이 앵글

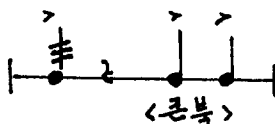
참 기분 좋았지 - 템버린

태풍이 부는 날은 - 모든 악기

참 무서웠어. - 모든 악기

2 기초기능및 음악요소 지도를 통한 창작

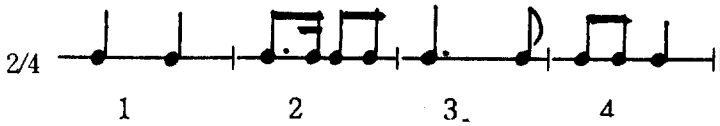
이 단계에서 부터 정상적인 독보지도가 이루어져야 하며 독보기능의 향상을 위한 여러가지 연습과 청음훈련을 병행하여 음악요소의 감지력을 키운다. 우선 다장조를 중심으로 악보읽기와 듣고 쓰기가 지속적으로 이루어지되, 반드시 주어진 악곡을 토대로 응용 발전되어야 한다.

(1) 흐름결 읽기와 만들기 -- 음악적 흐름결의 구성 탐색을 통한 창작활동으로 흐름결의 기본형과 그 길이를 익히고 여러가지 모습으로 모방 하거나, 응답, 변화, 연결 등을 통하여 표현한다.

가) 박자의 기본형과 그 변화 연습

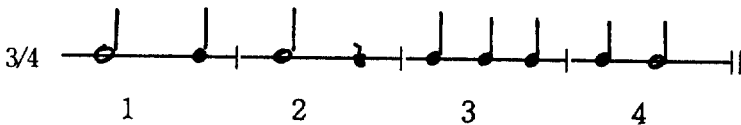
기본형 2/4 : p || 3/4 : $\text{p} \cdot$ || 4/4 : o ||

- 흐름결끝의 변화 1-

(응용) 위의 흐름결끝을 3-4-2-1, 또는 3-1-2-4 등으로 바꾸어 연습하고 또 다른 연결을 만들게 한다.

- 변화 2 -

(응용) 위의 흐름결을 바꾸어서 자유롭게 연결하게 한다.

- 변화 3 -

교재악곡 속에서 몇개를 골라 바꾸고 응용하게 한다.

(응용) 3학년- 고기잡이 [첫째단 4마디], 작은별 [둘째단 4마디].

4학년- 노래는 즐겁다 [첫째단], 팽이치기 [첫째단].

나) 노래가사의 흐름결 바꾸기

재제곡의 가사에 나오는 흐름결을 다양하게 바꾸어 노래한다.

① 푸른바다 건너서 봄이봄이 와요

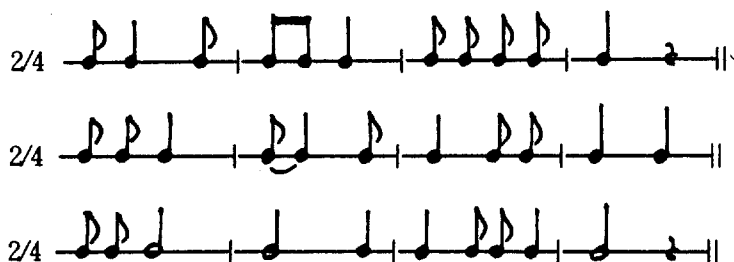

② 아기는 사알짝 신 벗어 놓고

다) 새 노래가사에 흐름결 만들기

〈보기〉 빨간 단풍잎 노란 단풍잎

(2) 가락 만들기 - 가락을 익히고, 듣고, 판단하는 일과 계이름 읽기 등을 통하여 이루어지는 창작의 여러가지 모습이다. 다장조를 중심으로 천천히 읽는 일과, 으뜸화음을 중심으로 5도 이내의 음을 듣고 정확하게 판단하게 하는 일등을 통하여 다음과 같은 창작훈련을 쌓는다.

- * 교사가 말하는 계이름을 듣고 음정찾아 노래하기
- * 피아노의 음을 듣고 계이름 알아내기, 받아쓰기
- * 가락 보고 부르기, 가락 듣고 쓰기

〈보기〉 1. 계이름 듣고 음정찾아 노래하기

(교사가 말해주는 계이름을 듣고 곧 음으로 노래한다)

가) 길이 구별없이 ('솔' 음 까지 만)

계이름 - 미. 도. 레. 솔. 미. 파. 도. 레. 파. 시. 도. 등.

나) 흐름결을 주고

㉠ 미 레 도미 레

㉡ 도 미도 미파 레

㉢ 솔 미파 레도 미

㉣ 레 솔파 미 도

〈보기〉 2. 음 듣고 받아쓰기

〈보기〉 3. 이어가는 가락 만들어 보기

가) 흐름결을 주고

나) 조건없이 자유롭게

☞ 선율창작의 지도에서 유의할 일

* 학생이 착상하기 이전에 꼭 3-4개의 보기를 만들어 주도록.

- * 연결되는 음은 그 앞에 멈춘 음의 인접음이나 화음선 안에서.
- * 순차진행과 도약진행을 조화있게 사용하도록.
- * 상식적인 선을 보다는 새롭고 변화있게 만들도록 유도할 것.
- * 흐름결이나 가락의 대칭형을 만들게 할 것.
- * 중지형태에 대하여 관심을 갖고 쓰게 할 것.

(3) 화음 - 분산화음의 연습을 통해서 화음선의 아름다움과 도약진행이 되면서도 부드럽고 순한 느낌을 알게 하고 화음의 울림이 맑은지 어두운지를 구별하게 한다.

(4) 크고 작음 - 소리의 크고 작음의 변화에서 느끼는 맛을 흐름결이나 가락과 함께 사용하게 하며 점점 크게나 점점 작아지게 하는 표현도 창작에 활용하게 한다.

(5) 형식 - 한개의 작은악절 단위로 중지형태를 익히고 표현하게 하며 반복되는 느낌과 대비되는 느낌을 구별하고 잘 사용하게 한다.

3. 국민학교 5·6학년

이 시기의 어린이는 일반적으로 11-13세의 연령층에 속하며, 신체적 정신적 성장이 사춘기의 문에 들어가는 빠른성숙과 더불어 감정의 굴곡도 크게 나타나는 특성을 보인다. 논리적 사고력과 추상성이 두드러지게 성장하여 약간 지(知)적 인 모습이 나타난다. 이 시기는 음향적 논리성, 음악의 형식미 등에도 관심을 갖게 되며 창조적 사고가 왕성하여 창작활동에 보다 적극적이어진다.

창작지도

이 시기의 창작지도는 3·4학년 기간 동안에 이루어진 음악적 표현활동을 보다 구체적으로 이끌어 가는것이 목표이다. 여러가지 현상과 소리, 자연에 대한 표현의 어휘를 노래말 속에 실어

넣고, 시의 구성, 선율과 흐름결의 조화있는 배합, 동기의 모방, 발전, 응답등의 전개활동과 음악의 빠르기, 강약, 속도 등의 기본요소를 활용하여 표현의 폭을 넓히고, 감정을 나타내는 여러 음악기호와 표현 방법들을 익혀서 자유창작에 이르게 하는 길을 닦는다.

활동내용

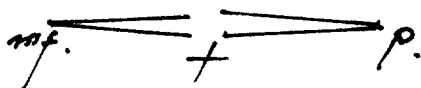
- 1) 묘사적 표현 - 여러가지 모습이나 현상에 대한 묘사를 선율속에 담는다. (파도소리, 험상 곳은 얼굴, 할머니 걸음, 태풍부는 날 등)
- 2) 느낌이나 상상 - 마음에 오는 느낌 상상등을 가사없는 선율, 화음, 흐름결들로 나타낸다 (무서움, 불안, 행복함, 들뜬 기분 등).
- 3) 짧은 시어들의 음악표현 - 시를 읽고, 그 느낌을 선율속에 나타낸다.
(짧은 시구, 예를들어 '단풍잎이 곱게 물든' '구름타고 하늘날아' '술바람 술술' 등의 시구 표현).
- 4) 음악적 소재의 활용 - 선택된 악곡 속에 있는 음악적 소재, 즉 가사, 흐름결, 선율, 화음, 구조등의 요소를 반복, 모방, 응답, 발전등의 과정을 통해 다양하게 확대 시키고 완성하게 한다.
- 5) 기초기능의 훈련을 통한 창작 - 독보의 지도에 쓰이는 가락, 흐름결들의 음악 표현에 여러가지 변용과 새로운 응답, 발전. 청음 소재의 표현변화, 응답, 발전등의 활동을 통한 창작.
- 6) 자유 창작표현 - 음악적 소재, 동기등을 자유로 선택하고 구조, 형식의 내용을 설정하여 한 작품을 완성하게 한다.

☞ 활동의 단계 ① (음악적 표현의 연상및 느낌의 묘사)

주변에서 나타나는 여러가지 소리나 느낌 상상들을 시적인 어휘들로 나타내고 이것을 음악적 요소나 기타의 표현들을 이용하여 직접적인 소리나 악보로 표현 하는 연습을 한다.

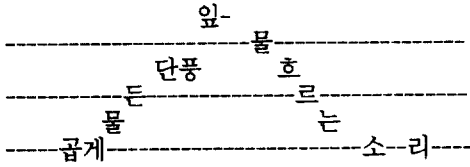
〈보기〉

- ① 파도소리|철-썩 |아기는 |잠들고-

㉞

곱게	물든	단풍	잎	물흐	르는	소	리
----	----	----	---	----	----	---	---

㉟

크고 작게 점점크고 점점 작게

(원으로)

○○ ○○ ○○○○ ○○○○

(악보로)

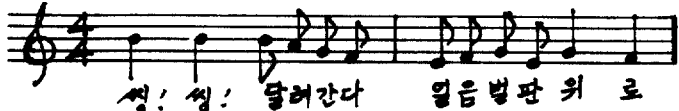

㊦ 여러가지 소리모습 가락으로 나타내기

(학생들의 느낌을 여러가지 모습으로 표현하게 하고 교사가 적어서
함께 나타내 본다.)

스케이트 장

쌩! 쌩! 달려간다 얼음발판 위 로

불안, 기쁨

불안하고 무서워 아 - - 행복해

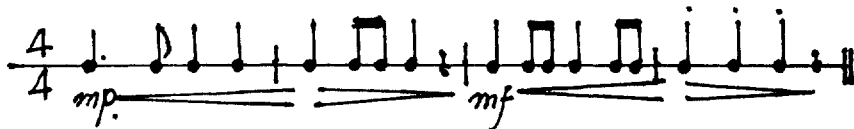
활동의 단계 ② 음악의 요소및 기초기능 훈련을 통한 창작

제재악곡의 소재를 활용하여 음악의 요소를 익히는 활동을 하면서 독보와 청음의 훈련을 강화하며 표현기능을 넓힌다. 2마디 또는 4마디 중심의 단순한 연습에서 벗어나 형식의 태두리 안에서 보다 조직적으로 음악을 구성하게 한다.

가) 음악의 기본요소를 활용한 창작

㉠ 한개의 작은 악절속에 흐름걸을 배열하고 소리의 크기변화를 바꾸어

표현해 보기

표현해 보기

㉡ 빠르기를 바꾸어 표현해 보기

㉢ 악기를 바꾸어 표현해 보기

① 작은 북 ② 트라이 앵글 ③ 손뼉

㉣ 한개의 작은악절 가락을 만들어서 여러 조로 옮겨 노래하기

표현해 보기

① 위의 노래를 바장조와 사장조로 옮겨 노래해 보자.

② 위의 가락을 가단조로 바꾸어 부르면 어떨까?

나) 주어진 가락의 여러요소를 바꾸어 만들기

〈보기의 가락〉 ㉑ 가락 바꾸기

㉒ 화음 만들기

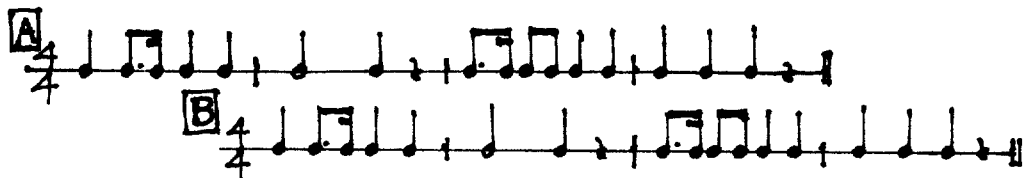

㉓ 리듬 바꾸기, 박자 바꾸기 - 생략

다) 흐름결 캐논 (Rhythm Canon)

음악에서 캐논은 국민학교에서는 일반적으로 돌림노래 형태로 두개의 대비된 흐름결형을 서로 번갈아 나타나게 하고 한쪽 가락이 머물러 있거나 조용할 때 다른쪽에서 활발한 움직임을 보이는 기법으로 흐름결을 이용한 어린이들의 창작활동에 다양하게 쓸수있고 양편에서 대비와 변화의 느낌을 준다.

흐름결 만들기:

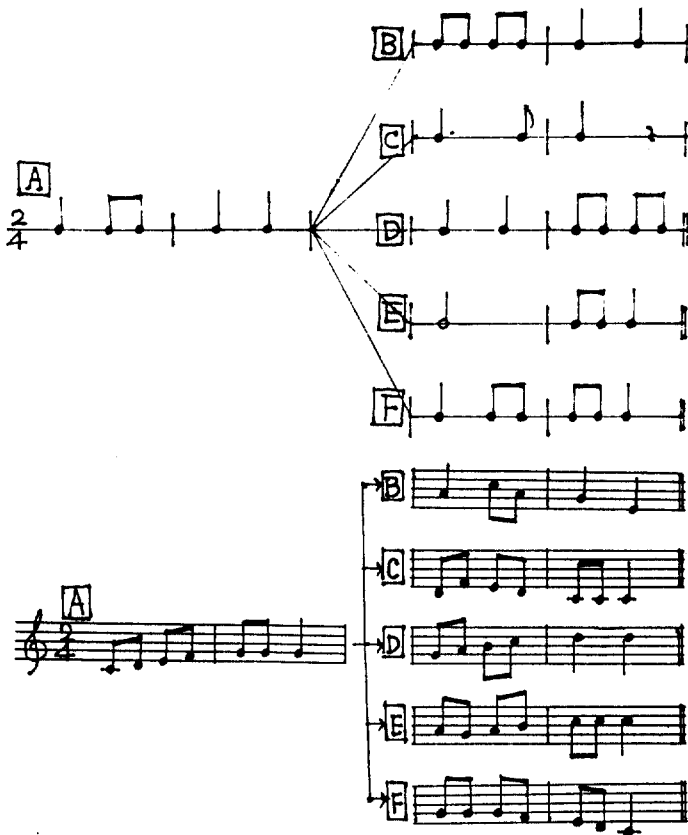
☛ 위의 흐름결로 가락을 만들면 바로 돌림노래가 된다.

라) 흐름결 문답과 흐름결 론도 (Rhythm Rondo) 및 가락 론도

어린이들의 게임에서 흔히 볼수있는 즉흥문답의 방법으로 음악적 패턴을 연결해 가는 표현활동이다. 처음에는 단순한 흐름결의 제시와 이에 대한 학생의 응답의 형태를 이끌어 하나의 연결된 흐름결의 패턴이 되게하고 이것이 발전되면 A - B - A - C - A --등의 일반적인 론도 형식을 교사와 학생, 또는 전체와 개인이 번갈아 문답하는 형태로 2-4 마디를 할수 있으나 2마디 단위가 효과적이며 특히 연결성이 끊어지면 안된다. 그러나 여기에서는 보편적인 흐름결 문답의 보기는 생략하고 론도의 형태만 살펴 본다.

연주방법

(교사/전체) - (학생 A) - (교사/전체) - (학생 B) - (교사/전체)

활동의 단계 ③ 음악적 소재의 활용

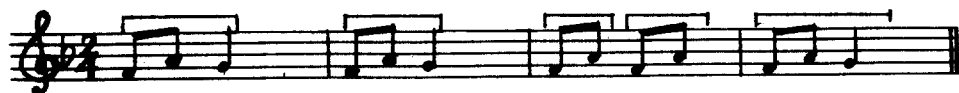
주어진 음악적 소재를 보다 크게 발전시켜 노래곡이나 기악곡으로 만들어 가게 하는데는 다음과 같은 소재의 활용이 필요하며 자유창작도 동기를 구상한 다음에는 다음의 원리들에 의하여

가락을 발전 시킨다.

① 가락의 다양한 전개방법의 관찰및 연습

하나의 음악적 동기(Motive)가 더욱 크게 발전되는 방법은 아주 다양하지만 기본적인 몇가지의 방법은 어린이의 창작지도활동 속에서도 쉽게 그리고 활발하게 응용 할수가 있다.⁵⁾

- ㉠ 같은가락의 반복 - 같은 가락을 반복하면 강조의 느낌이 나며 소리가 점점 커지거나 작아지는 효과를 얻을수 있다.

- ㉡ 동형진행(이도법) - 같은 형의 흐름결을 같은 간격의 위, 또는 아래로 반복 하여 이동시키는 방법으로 가락의 통일감과 상승, 하강의 느낌을 준다.

- ㉢ 확대및 축소 - 주어진 흐름결을 두배로 늘리거나 또는 반으로 줄여 흐름의 틀을 바꾼다

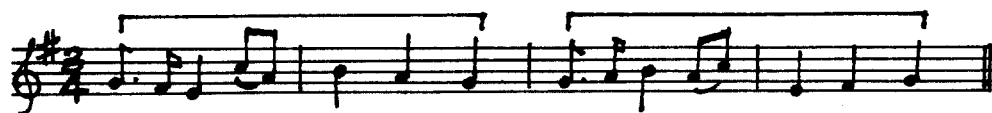

- ㉣ 신장및 수축 - 주어진 음정을 확대해 나가거나 축소하여서 폭을 넓히거나 줄어들게 하는 느낌을 준다.

5) 나운영, 작곡법(1967)중 '동기의 발전법'(pp14-24)에서 그 분류법을 인용함.

- ㊤ 전위법 - 주어진 가락의 움직이는 방향을 반대로 하여 가락의 흐름에 대한 방향을 바꾸어 준다.

- ㊦ 역행법 - 진행하던 가락이 뒤에서 부터 거꾸로 움직여서 가락의 대칭감을 주게 한다.

- ㊧ 생략법 - 주어진 가락의 부분적인 흐름결이 생략되어 쉽표로 대치된다.

- ☞ 이 밖에도 환음법, 결합법, 전위법등의 기법을 활용할수도 있으나 전문적인 접근은 되도록 삼가하는 것이 좋다.

☞ 활동의 단계 ④ 현대적 음렬기법의 활용

현대음악의 작곡법으로 쓰이는 음렬은 그 소재의 다양화와 화성중심의 음악에 대한 반발로 출발되어 나타난 조직체계 이지만 그 기법은 어린이의 음악 창작에도 차용할수 있는 흥미있는 방법이다. 다만 음렬의 소재인 12음을 쓰는것이 아니라 일반적인 음계조직에서 몇개의 온음만을 선

택 하는것이 좋다.

요령: ㉠ 한 음렬은 같은 음을 두번 쓸수 없다.

㉡ 뛰는 음과 순차진행을 섞어 쓴다.

㉢ 우선 5~6개의 음만을 사용하게 한다.

〈보기〉

주제(Thema)

역행(Retrograde)

전위(Inversion)

역행전위(Retrograde-inversion)

실습 1. 주제만 이용한 창작실습

실습 2. 주제를 포함한 네가지 재료를 다 쓴 창작실습

(주의) 1. 같은 음은 한음렬이 다 지나고 제 순서가 올 때까지는 다시

나타날 수가 없지만 제자리에서는 몇번이고 반복이 가능하다.

2. 음렬은 몇번 반복해도 되지만 반드시 마지막 음에서 끝나야 한다.

※ 그 밖의 창작활동

1. 가창을 통한 창작

일반적으로 가창활동을 통하여 보다 다양한 표현의 모습을 찾아보고, 가창이 노래하는 표현활동 그 자체로서가 아닌 창작활동의 일환으로 활발히 수용되도록 여러가지의 창작적 표현에 이끌어 넣는다.

1. 가사의 뜻을 여러가지로 나타내 보기 - 가사속에 표현되고 있는 언어 그 자체를 그들이 생각하는 어떤 느낌으로 나타내도록 여러 가지의 표현 방법이나 수단을 제시한다.

보기: '하늘높이, 두둥실, 철렁철렁' 등의 묘사적 표현이나 '힘차게, 슬픈, 넓은, 따뜻한' 등의 가사에 포함된 시어(詩語)속에 내재하는 의미를 어린이의 표정을 통해 표현하게 하거나, 몸짓, 행동 등으로 나타내게 한다.

2. 가사없이 노래하기 - 선율성이 좋은 가락은 모음이나 협음을 통해 선율만의 특징이나 아름다움이 어떤것인지 생각하게 한다.

보기: 음악 5: 메아리, 우리의 소원, 파라마음 하얀마음, 종소리 음악 6: 봄비, 땀꾸기, 겨울나무, 소나무, 등

3. 노래의 속도 바꾸어 부르기 - 주어진 노래를 느리게, 빠르게, 스타카토, 레가토등의 속도 악상을 변화시켜 노래하면서 어떻게 느낌이 달라지는지 생각하게 한다.

보기: 바둑이 방울(2-2), 구슬비(3), 봄맞이 가자(3)

산바람 강바람(4), 흰 구름(5) 등

4. 흐름결이나 박자 바꾸어 부르기 - 가창으로 주어진 악곡을 즉흥적으로 리듬이나 박자를 바꾸어 부른다.

보기: 새나라의 어린이(1-2)를 3/4 박자로

무궁화 행진곡(5)을 3/4 박자로,

5. 마디 찢라 나누어 부르기 - 노래의 마디를 형편에 따라(분단수, 줄 수등) 나누고 서로 주고 받으며 노래하게 하여 연결감을 키우며잇는 모습이나, 종지의 모습을 체험하게 한다(2마디 단위로).

6. 노래 늘려 부르기 - 가사가 반복되거나 같은 흐름결, 또는 음정이 반복되는 노래들은 반복의 기능을 활용하여, 노래를 여러 모습으로 늘려 부른다.

보기: 동무들아 나오라(2-1)에서 3-4마디의 '나오라'를 분단수 대로 반복하여 노래하고 다 같이 마침으로 돌아간다.

7. 돌림노래 만들기 - 반복적인 화음구조를 갖는 노래나 대비된 흐름결 구조를 갖고 있는 노

래들은 일정한 간격으로 따라가는 돌림노래를 만들어 2부, 3부등으로 노래를 부르게 한다.
 보기; 1마디 뒤; 흰 구름(3), 섬집아기(5), 앞으로(6),
 2마디 뒤; 구슬비(3), 이몸이 새라면(4), 자장가(5)

2. 기악표현을 통한 창작

가창과 함께 이루어 지는 기악표현활동이나 기악합주등을 통하여 어린이들의 응용된 생각이 표현에 나타나도록 하는 활동들로서 다음과 같은 것들을 그 보기로 들 수 있다.

- 1) 지정된 악기를 바꾸어 연주하기
- 2) 서로 다른 악기들을 배합하여 연주하기
- 3) 주어진 악기들의 흐름결을 느낌에 따라 다르게 만들어 연주하기
- 4) 주어진 악기의 가락에 자기의 응용을 더하여 연주해 보기
- 5) 악곡속에 나타난 크고 작음의 표현을 다양하게 바꾸어 보기
- 6) 곡의 속도를 변화시켜 연주해 보기
- 7) 가창곡에 흐름결악기를 넣어 즉흥연주 해 보기 등.

3. 감상활동을 통한 창작

감상활동을 통해 이루어진 악상이나 악곡의 요소들을 상기시키며 이러한 요소들을 활용하여 창작하게 하는 활동으로 다음과 같은 보기를 들 수 있다.

- 1) 들었던 곡 주제의 흐름결을 써 보거나 자기 생각대로 표현해 보기
- 2) 들었던 곡 주제의 가락을 노래하거나 악보로 나타내 보기
- 3) 들었던 곡 속에 인상적인 부분의 표현을 소리로 재현해 보기
- 4) 곡의 구성을 생각해 보기
- 5) 곡의 느낌을 신체표현이나 소리로 표현해 보기 등.

IV. 창작지도 교사

1. 교사의 준비요건

음악활동에서 '창작'은 가장 기본적인 음악적 표현행위이며, 사람이 자기의 느낌과 생각을 '음'이라는 수단을 통하여 나타내는 통로이다. 어느 음악작품도 창작되지 않은것은 없으며, 아주 짧은 동요의 선율이나 흐름결하나 까지도 모두 다 누군가에 의하여 만들어진 것이다. 그러므로 창작은 이미 있었던것 그대로 가 아닌 변화된것, 새로운것, 없었던것들을 만드는 행위이며, 이런 일들이 우리의 생각을 풍요롭게 하고, 변화있게 만들며, 어제와 다른 발전의 모습을 보이게 하는 바탕이 된 것이다. 그러나 이같은 행위는 우선 가르치고 배우는 양면에서 다같이 어떤 고정된 생각이나 틀에서 벗어나는 때부터 출발되는 특성을 갖고 있으므로, 창작의 지도는 첫째로 '유통성의 훈련'에서 부터 시작 되어야 하는 전제를 갖게된다. 즉 아무리 좋은 선율이나 흐름결, 아무리 아름다운 화음이 있어도 그것을 그대로 모방하고 외우게 하거나, 어떤 재제의 어떤부분을 학생에게 똑같이 표현하도록 전수시키려는 노력에 머물지 말아야 한다는 점에 논의의 출발을 두고있다. 창의력이란 주어진 질문이나 놓여진 문제에 대하여 기존의 것 이나 보편적인 해답으로 부터 탈피 또는 진일보를 가져오는 사고 작용이라는 정의에 근거한다면 창작지도를 위해서는 우선 학습의 재제속에 나타나는 모든 선율과 흐름결, 화음등 음악적 재료는 고정되어진 것, 불변의 것이 아니며 다만 작곡가의 소재조합이라는 인식이 기본이어야 한다. 그러므로 주어진 소재 외에도 도입 가능한 것, 변화 가능한 것 들이 많다는 인식과 함께 다양한 표현의 방법과 변화의 방법들을 스스로 찾게 하고, 스스로 표현해 보도록 시도하게 하여야 하는것이다. 교사는 이러한 시도가 이루어지도록 각 요소들의 표현방법이나 요령을 가르쳐주고, 연습하고 응용하게 하여야 하며, 이러한 표현들을 위한 많은 보기의 자료들을 제공해 주어야 한다. 예를들어 악곡을 먼저 선율적이게 표현해 보고 나서, 흐름결을 바꾸고, 강약을 바꾸고, 속도를 바꾸어 표현하게 하며, 무엇이 달라졌는지 생각하고 느끼게 한다. 스스로 생각하는 기회를 갖지 못하고 따라하는 표현행위는 맹목이며, 새로운 것에 도전할수 있는 의욕을 창출하지 못한다.

둘째로 창작지도가 작곡을 가르치는 것이라는 한정된 좁은 틀에서 속히 벗어나 보다 폭넓고 적극적인 의미를 지닌 '새로운 것을 시도해 보는 행위'가 창작이라는 지도개념이 선결되어야 한다. 물론 이상적인 창작지도의 궁극은 '예술적인 생명력을 가진 음악작품을 스스로 만들도록 도와주는 것'이 지향점 이지만 이 같은 목표에 집착하는 것은 위험천만한 일 이며, 거의가 무모한 시도로 여겨질수 밖에 없다. 이상적인 창작기능을 갖기 위해서는 음악적 감각이 나름대로 정

립되고 기초이론이 확실하며 작곡에 필요한 여러가지 화성과 대위법적 기교나 음악구조 형식의 터가 잡혀 있어야 하는데, 그렇게 까지 되려면 전문적인 음악학교나 대학에서 긴 시간과 많은 학문적 체계가 쌓여진 다음이어야 시작 이라도 가능할 것이니, 기본적인 흐름결이나 음정의 높낮이도 확실하게 습득되지 아니한 어린이들의 교실에서 지도해야 하는 창작과는 거의 무관한 것이다.

어린이에게 필요한 창작은 전문적인 작곡의 기술을 배우기 이전에 그들 속에 내재하는 상상력을 끌어내려는 교육활동이며, 음악을 배우는 과정속에서 어린이들의 창조적 본성이 잘 나타나도록 자극하여 각 요소들을 익혀가고 표현하게 하는 동안 그들의 다양한 생각이 홍수처럼 쏟아져 나오게 하는 학습지도가 그 목표여야 한다는 점이다. 창작은 아주 단순한 모방에서 출발하지만 결국 자기스런 새로운것이 나타날수 있다면 그것이 어떤것이건 우선 성공적이다. 어린이에게 그것이 예술적이나? 를 묻는것은 우문이며 정답이나? 는 더욱 아니다.

셋째는 '창조적 표현욕구를 자극할수 있는 학습의 분위기'를 제공하는 일이다. 학습의 분위기란 학습에 임하는 학생의 물리적, 심리적 환경을 말하며 그중에도 물리적 환경이란 학습의 욕구를 충동할수 있는 풍부한 자료, 매력적 이거나 관심있는 학습소재, 편안하고 분위기 있는 학습장소등을 의미하고 있다. 그러나 이보다 더욱 중요한 것은 학습자의 심리적 안정감, 자유가 허용되어지고 개인의 표현이 통제없이 격려받을수 있는 심리적 환경이라 할수있다. 특히 학생의 표현이나 아이디어가 교사로 부터 좋은 평가를 받지 못할까 하는 두려움등 완전히 풀어주는 너그러운과 관대한 이해심, 그들의 생각을 부추기는 격려등이 넘치는 환경이어야 한다는 점이다. 설사 생각이나 질문이 엉뚱하더라도 힐란을 하게 되면 분위기가 위축되어 표현의욕이 감소된다. 이런 경우 일수록 교사의 전향적 해결을 위한 재치있는 답이나 제시가 필요하다. 또한 교사의 수업성취에 대한 의욕이 시간적 융통성에 너무 약하다. 지정된 시간안에 어떤 결과를 이끌어 내야 한다는 강박관념에 잡혀있기 때문이며, 교육정책이나 교육과정이 교사의 시간적 융통성을 주지 못하고 있는것도 현실이다. 그럼에도 불구하고 때로는 교사가 어떤 소재를 주고 얼마간 물려서서 해결을 기다리며 있어도 좋다. 어린이들은 아무런 간섭없이 내버려 둘때 오히려 창의적인 모습이 나타나는 경우가 많은것은 이때 그들의 경험속에 있는 상상의 날개를 자유롭게 펼수있기 때문이다. 어린이들 에게 어른의 방법과 요령을 주고 어떤 일을 시도하게 하면, 자연스럽지 못하며 어려워 하고, 때로는 싫어하게 된다. 또한 하게 되 더라도 창의적인 결과의 기대는 어렵게 된다. 어른들에 의하여 주어진 규칙들과 제한들은 어린이들이 갖는 상상의 자유와 창조의 세계에 연결되지 못한 결과이다. 어린이들 만의 방법은 비록 시간이 더 걸리 더라도 그만큼 더 많은 체험을 할수 있다는 값진 열매를 얻게 된다. 빠른시간 안에, 많은 것들을 아이들에게 잘 알도록 가르쳤

다고 믿는다면 그 교사는 어린이들 속에 살아 숨쉬는 꿈과 창의성 그리고 개성을 그 시간속에 사장(死藏)시켰다는 점도 인정하여야 한다.

넷째로 기초기능의 지도를 활동의 전 과정속에서 철저히 다루어야 한다. 음악적인 소리는 악보라는 표현수단을 통하여 저장하며 다시 재현된다. 그러므로 악보에 대한 감각, 즉 기보와 독보의 훈련이나 기보를 위한 청음의 감각 훈련은 필요 불가결의 요건이다. 물론 국민학교의 12학년의 과정에서는 이러한 훈련을 의무적으로는 부과하지 않도록 교육과정 속에 제시되고 있지만 실제로 모든 악곡이 악보로 나타나 있으므로 악보에 대한 암시적 개념형성이나 기초훈련이 가능하다. 부분적인 흐름결악보를 읽어 소리내고 음계 속의 각 음들이 중심음(으뜸음)과 얼마나 다르게(높게, 낮게) 소리나는지를 해아려 보게 할수 있다. 2학년 과정은 음표들을 하나씩 그려보고 그 길이를 해아려 보는일등이 가능하다. 그러나 모든과정은 철저하고 정밀한 단계와 과정을 설정하고 지켜서 무질서한 훈련이 되지 않도록 해야 함은 물론 교사의 정밀한 협조와 지도가 항상 병행되어야 한다. 예를들어 한 그룹의 음들이나 흐름결들을 읽고 노래하러 할때, 학생이 먼저 소리로 표현해 보게 하고 그 속에 부족한 부분들을 도와주는 일이다. 하지만 여기에서 주의할점은 꼭 학생과 함께 찾고, 듣고, 소리내 보고, 비교해 보아 음과 음사이의 높이, 길이, 큼, 작음,등에 대한 다양한 탐색을 시도 하게 해야 한다는 점이다. 우선 가장 가까운 두음(대개는 온음)을 구별하고 표현하는데서 부터 출발해서 차츰 그 거리를 넓혀가는 것이 바람직하다. 보고 그 거리를 인식하게 하고 - 소리 내보고 - 들어보는 훈련이 출발이다. 기본요소들의 지도가 병행되어야 하는 것은 재론할 필요가 없다.

결론적으로 창작지도는 어린이들속에 내재한 창조적 본성을 이끌어, 나름대로 그들의 생각을 응용하고 새롭게 표현할수 있는 공간과 기회를 만들어 주고 부추겨 주어서 각각의 어린이가 자기의 것을 나타내어 보게 하려는 교육행위이지 갖고있지 않는 창조적 능력을 교사가 심어 키워주는 것이 아니며, 그럴수도 없다는 사실을 확실하게 믿는데서부터 출발해야 하는것이다.

2. 지도상의 유의점

- 1) 어린이에게 생각할수 있는 여유를 주어야 한다.
- 2) 어린이의 생각을 끌어내기 위하여 다양한 보기를 들어 주어야 한다.
- 3) 서로에게 자기의 생각을 말할수 있는 기회를 주는것이 필요하다.
- 4) 부족하거나 이어지지 못한 생각은 교사의 친절한 음악적 도움이 필요하다.
- 5) 어떻게 하면 더 아름답게 표현할수 있는지 에 대하여 관심을 갖고 칭찬

하여 주어야 한다.

- 6) 자연스럽게 편안한 분위기를 만들어 주어야 한다.
- 7) 잘 된 표현은 모두 같이 따라 해 보게 하여 성취감을 주어야 좋다.

V. 요약 및 제언

“음악성의 계발”이나 “창의적 표현능력의 육성”은 교사의 노력없이 이루어질수 없고 구호만으로는 더욱 불가능 하다. 이는 다만 교사가 얼마나 어린이들의 특성을 이해하고 그 성장과정에 알맞는 소재와 훈련을, 능력에 따라 부여하고 그 과정속에 참여하고 활동하게 하였느냐 하는것이 관건이다. 본 연구는 이같은 목적의 수행을 위해 노력하는 교사들에게 필요한 여러가지의 창작표현 지도 방법들과 요령, 표현 모습들을 <보기>로 제시하였고 발달의 단계에 따라 1-2 학년 과정과 3-4 학년과정 그리고 5-6 학년 과정으로 나누어 그 발달 정도에 따라 다른 보기들을 아동에게 적용하도록 하였다. 아동들의 마음에 어떤 생각이 떠올라서 음악적인 소리의 표현으로 나타나거나 악보로 표현되기 까지의 여러 과정과 그 속에서 해야하는 일들을 찾아 보았고 특히 준비의 과정이나 연상의 과정에 필요한 소리들이나 분위기의 느낌을 돕기 위하여 동물, 새, 들의 실제 소리나 음악소리들을 녹음 편집하여 제공하였다.

그러나 이러한 자료들은 어린이들에게 제공할 아이디어의 도움을 위해 주어진 한 두가지의 적은 보기들로서 교사의 창작지도를 위한 논술자의 의견일 뿐이며 이러한 생각들이 교사들에 의하여 장소와 대상 형편에 따라 다양하게 변용되거나 새로 만들어져 아동들에게 적용되기를 기대한다.

참고 문헌

- 김성균, 노래를 통한 유아교육, 서울 유아음악교육연구회, 1993
- _____, 악기를 통한 유아교육, 서울 유아음악교육연구회, 1993
- 나운영, 작곡법, 서울 세광 출판사, 1987
- 이홍수, 느낌과 통찰의 음악교육, 서울:세광음악출판사, 1992
- 한명희외, 국민학교 교육과정 해설, 서울: 교육과학사, 1992
- Abeles, H.F & etc, Foundations of Music Education ,
음악교육의 기초, 방금주 역, 서울:삼호출판사, 1991
- Hopkins Antony, Understanding Music, J.M.Dent & Son, Ltd. 1980
- Mussulman, J.A The Use of Music 김창성 역, 서울: 태림출판사, 1986
- Reginald.S.B, Serial Composition, Oxford University Press, 1975
- Schleuter.S.L, A Sound Approach to Teaching Instrumentalists,
청각지도법, 방금주 역, 서울 삼호출판사, 1993
- Webster, P. Creativity as creative thinking Music Educators Journal 76,
1990. pp22-28.

ABSTRACT

Developement of Teaching Materials for the Cultivation of Creative Expression on Music in the Primary School.

Kwang-Hwy KIM

A creative work is the most fundamental act of expression in the musical activity, and the means to express the feeling and idea of human being. So, this is not the thing which already existed but the creative act which is changed and improved by new ideas. Such works can provided men not only affluent and varient life, but also the basis of development which is different from yesterday' s.

If the aim of education is the teaching of the way which improves the quality of life and the way of helping each other, then the cultivation of creative idea through the music education could be the most fast short cut to attain these two aims. Therefore, the learning of creative expression is a very important part of music teaching, and we need to develop various ways and techniques to achieve such aims.

In this study, I discussed the basic attitude and methods of teaching creative works and its process for teachers who teach musical creative work in primary schools. Also I presented many useful materials for works, and ideas for the application.

The materials given here divided into three groups, 1st to 2nd, 3rd to 4th and 5th to 6th grade by their school grades, for use them by the degree of progress. For every group, I developed a bit different teaching materials for their progress. Especially, I prepared the sounds recording of animals, birds, nature, and also some of the music pieces for the help of children' s sensitivity through sounds and moods when they are in the process of preparation and imagination.

I hope that all these materials could be used and applied in various places, situations and cases with many variations and new ideas by the teachers.