

감상능력 육성을 위한 음악과 학습지도방법에 대한 연구

이 연 경*

차 례

- I. 서 론
- II. 감상의 특성
 - A. 감상의 기본 특성
 - B. 음악적 반응의 형태
 - C. 음악적 반응을 위한 학습활동
- III. 감상 지도 내용
- IV. 감상의 지도관점
- V. 다양한 감상 접근방식
 - A. 프로그램화된 감상 접근방식
 - B. 체크리스트를 활용한 감상 접근방식
 - C. 컴퓨터음악과 디지털 피아노를 활용한 감상 접근방식
- VI. 기악곡의 감상관점
- VII. 기악곡 감상 지도 방안
- VIII. 요약 및 제언

I. 서 론

많은 음악교사들의 주요 관심사는 어떻게 하면 학생들에게 좋은 명곡을 들을 때 주의를 기울여 음악을 듣고, 즐기고, 이해할 수 있게 만들 수 있을까 하는 문제일 것이고 아마도 이런 문

* 청주교육대학교 조교수

제는 우리가 학교에서 음악을 가르치는 주된 목표중의 하나일 것이다. 감상행위는 가창, 기악, 창작등의 모든 음악적 경험들과 분리되어 생각되어 질 수 없을 정도로 우리들 모든 음악적 행위 속에 포함되어 있는 기본적인 음악행위이다. 감상은 창작이나 기악 연주보다도 때로는 더 많은 음악적 노력을 필요로 함에도 불구하고 감상 활동 그 자체는 단순히 듣고 즐기면 되는 행위로 간주하여 다른 영역의 음악활동 보다 더 많은 음악적 지식과 체계적인 훈련이 요구된다는 점을 소홀히 하는 경향이 있다.

감상은 좋은 감상행위와 그렇지 못한 감상행위를 외형적으로 구별해 낼 수 있는 신뢰할 만한 구체적인 기준과 척도가 마련되어 있지 않고 감상자 마음의 내면 속에서 일어나는 개인적이고 주관적인 심리현상으로 눈으로 포착할 수 없는 속성을 지니고 있다. 이로 인하여 감상 교육은 객관적인 교육목표 제시나 다양한 전개과정을 구사할 수 있는 종합적인 교육과정 개발에 소홀한 입장을 취하기 쉽다. 음악을 감상하며 느끼게 되는 음악적 반응이나 감정을 개인적이고 주관적인 성격으로 규정짓는 관계로 감상을 지도한다는 것은 개인적 권리를 침해하는 것으로 간주되는 경향이 있기도 하였다. 그러나 감상능력은 음악의 아름다움을 느끼고 음악의 미적인 내용을 음미하고 즐기기 위해서는 필요한 능력으로 교육과 훈련에 의해 개발시킬 수 있다. 또한 감상능력은 어떤 음악적 경험이든지 성공적으로 참여하기 위해서는 가장 필요시 되는 감각이며 음악적 성장을 위해 가장 필요시되는 감각이다(Raebeck & Wheeler, 1964, p. 145).

감상행위의 전제조건이 되는 청취(listening)능력은 아주 어린 어린이에게도 전혀 새로운 능력이 아니다. 사람은 신생아 때부터 청취 경험을 통해 주변의 다양한 소리를 식별해내고 흉내내고 말하는 것을 배우며, 자신의 욕구와 감정을 전달하고 표현하게 된다. 이처럼 청취경험은 이 세상에서 자신의 역할과 세상과의 의사전달 방법을 배우는 첫번째 과정인 것이다. 이와 같이 청취행위는 인간의 성장과 인간으로서의 역할을 수행하는 가장 기초적인 경험을 제공해 준다는 측면에서 그 교육적 의의를 발견할 수 있다(Raebeck & Wheeler, 1964, p. 145).

청취 행위는 감상학습에서만 필요한 것이 아니라 가창, 기악, 창작, 즉흥연주, 신체적 표현학습을 포함한 모든 음악적 활동의 필수 불가결한 부분으로 인식되어야 한다. 음악은 소리를 매체로 한 청각예술이다. 따라서 모든 음악적 행위는 소리를 듣지 않고는 실행할 수 없는 것이다. 가창학습에서도 노래를 부르면서 자신의 소리를 들어야 한다. 창작학습도 창조적 표현행위만이 아닌 자신이 만든 음악을 실제 소리로 전환시켜 청각적으로 감지해야 되기 때문에 듣는 능력을 필요로 하기 마련이다. 음악활동의 일차적 목표가 감상이 아닌 경우에도 그 경험이 성공적이 되기 위해서는 학생들의 귀는 활발히 듣고 있어야 하기에 음악교육에 있어 듣는 능력은 어떠한 다른 능력에 비해 선행되어서 개발시켜야 하는 능력인 것이다.

지금까지 학교 현장에서의 감상교육은 음악작품을 들으며 작곡가의 이름과 곡의 제목, 연주악기의 구별, 작곡배경등의 음악적 정보와 지식의 습득 및 음향적 특성만을 단순히 식별해 내는 차원의 청각적 경험에만 머무르는 감각적 훈련에 치중해 온 경향이다. 이러한 감상 학습 방식은 음악교육의 본질적 목표중의 하나인 심미적 체험을 할 수 있는 능력을 개발시켜야 하는 교육적 목표에 부합되지 않는다. 음악교육의 본질적 목표가 음악작품을 통해 심미적 체험의 기회를 제공하는 것인데, 단편적인 지식습득 위주의 감상학습은 미적 체험의 대상이 되는 음악작품의 미적인 내용을 발견하고 느끼고, 감지하고, 이해하는 능력을 키워주지 못한다.

음악학습의 네가지 영역 중에 가창, 기악, 창작을 통해서도 음악의 미적 경험을 할 수 있으나, 음악의 아름다움을 느끼고 보다 풍부한 감동을 하게 되는 것은 감상영역을 통해서이다. 그 이유는 가장 완전한 미적대상인 음악작품을 직접 들으면서 음악의 미적세계를 관조할 수 있기 때문이다. 심미적 체험의 기회를 제공하는 가장 효과적인 경험은 감상인 것이다.

제 6차 교육과정 개정의 중요한 요소 중의 하나는 심미적 체험을 강조하는 것으로서, 이는 음악과 수업은 심미적 감수성을 증대시키기 위해 모든 음악 활동에 심미적 체험의 기회가 제공되어야 한다는 점이다. “음악의 학습이 지식이나 기능으로 끝나지 않고, 음악을 통하여 개인적 느낌을 발전시켜 나갈 수 있는 교육 과정이 되도록 한다”(교육부, 1994. p. 107)라는 교육과정 개정의 방향을 밝히며 특히 심미적 정서가 종합된 활동영역인 감상학습을 통해서 음악 예술에 대한 미적 감각을 계발할 것을 강조한다. 이와같은 감상 학습의 교육적 중요성은 인식을 하면서도 현장 교육에 있어서는 감상교육이 추구하는 심미적 감수성 계발이라는 본질적 목표를 실현하는데는 많은 문제점이 있다. 그 기본적 이유는 대부분의 교사들이 음악작품의 심미적 체험을 유발해내는 음악적 요소와 관련된 미적 특질을 발견해 내고 음악적 요소의 특징과 역할을 상세히 분석할 수 있는 음악적 분석 능력이 부족하여 무엇을 어떻게 들어야 하는지 감상악곡의 구체적인 감상관점을 제시하지 못하기 때문이다. 심미적 체험과는 직접적인 연관이 없는 작곡가의 생애나 줄거리 정도의 작곡배경에 관한 부수적인 내용만을 해설하는 방식으로 수업을 전개하는 경우가 많다. 음악교육 프로그램에서 심미적 체험을 이끌어 낼 수 있는 감상지도에 대한 방법론 상의 구체적인 지침이 마련되어 있지 못한 것도 주요 문제점 중의 하나이다.

본 연구의 목적은 교사들이 음악수업에 감상학습을 효율적으로 전개시키기 위해 도입할 수 있는 다양한 접근방식을 검토해 보며 관계 문헌의 자료를 근거로 하여 감상지도와 관련된 일반적인 견해를 검토, 종합하여 감상의 특성과 음악적 반응의 형태, 감상 학습의 내용을 살펴보고 지도방법상의 유의점과 바람직한 감상지도의 방향을 제시하고자 한다. 본 연구에서 언급되는

내용은 초등, 중등, 고등의 어느 특정 단계의 대상에 국한된 것이 아니라 어느 단계에서도 공통적으로 적용될 수 있는 일반적인 성격의 내용이다. 구체적인 지도방안 제시와 관련된 음악작품의 선정은 기악곡의 대표적인 형식에 한정됨을 밝혀둔다. 모든 유형의 음악을 포함시키기에는 연구의 범위가 너무 광범위해지기 때문에 성악장르와 국악 분야의 작품은 본 연구에서 제외시키고 기악곡만을 포함시켰다.

II. 감상의 특성

A. 감상의 기본 특성

감상이란 어휘의 정의를 내리기 위해 국어 사전을 찾아보면 감상은 “예술작품을 감식하여 그 성질, 효과, 가치 등을 깊이 음미하고 이해함”으로 설명하고 있으며, 감상에 해당하는 영어 단어인 ‘appreciation’을 웹스터(Webster)사전에서는 ‘어떤 것에 가치를 부여하는 것’, ‘가치를 충분히 존중하는 것’, ‘마음에 드는 것’, ‘기분이 좋아지는 것’, ‘미적 가치를 느끼게 하는 것’ 등으로 정의하고 있다. ‘감상’의 정의를 살펴봄으로써 알 수 있듯이 감상의 의미에는 음악을 미적인 대상으로 받아 들이는 것으로써 예술작품의 미적인 내용을 즐기며 좋아하는 정서적 측면과 미적인 요소와 가치를 이해하는 지적인 측면이 있음을 알 수 있다. 이는 음악은 즐기는 감성만 있다고 감상이 이루어지는 것이 아니라 음악 작품 속에 내재된 미적 내용을 파악할 수 있는 지성, 즉 지적인 이해능력이 필요한 것임을 의미하는 것이다.

음악을 감상한다 함은 음악적인 감각을 바탕으로 음악의 미적 특성과 의미를 이해하고 즐기는 행위로서, 이는 음악을 형성하고 있는 음악적 요소들, 즉 리듬, 가락, 화음, 음조직, 셈여림, 빠르기, 악절구성, 조성, 음색과 같은 모든 표현적 요소에 대한 그 특징과 생성원리의 구체화된 의미를 지각하고 감응하는 것을 뜻한다. 표현요소에 대한 이해를 통하여 음악작품 속에 내재한 아름다움과 의미를 발견하고 감지하여 예술로서의 음악의 본질적 특성을 통찰하는 것이다. 음악 감상의 본질적 목표는 음악의 표현적 요소와 음 현상에 대한 감지력과 민감한 반응력을 길러 음악적 감수성을 기르는 것이라 할 수 있다. 궁극적으로 음악에 대한 심미적 감수성을 성장시키는 것을 의미한다.

다음은 감상 학습이 지니는 교육적 특성과 기본 목표이다.

- 1) 모든 유형의 음악에 반응하고 경험할 수 있는 기회를 제공해야 한다(각 유형의 음악에서 전적으로 예술성이 높은 곡만을 선정하도록 한다).

- 2) 음악의 표현적 요소에 대한 민감한 반응 능력과 미적 인식능력을 향상시켜야 한다.
- 3) 지식 습득 위주의 감상 학습보다는 음악과의 직접적이고 활발한 참여를 강조하도록 한다.
학생에게 의미있고 도전할 가치가 있는 즐거운 음악적 경험이 될 수 있는 방법으로 수업이 계획되어야 한다.
- 4) 학생의 연령과 흥미를 고려하여 음악을 선정해야 한다.
- 5) 음악적 경험은 음악적 식별력을 개발시키고 감상의 즐거움을 고조시킬 수 있도록 계획 구상하여야 한다.
- 6) 감상은 모든 음악적 활동과 연계해서 계획하여야 한다(Raebeck & Wheeler, 1964, p. 146).

B. 음악적 반응의 형태

감상 행위가 일어나기 위해서는 무엇보다도 음악에 대한 반응은 필수적인 전제조건이다. 따라서 바람직한 감상 행위를 유도해 내기위해 음악적 반응의 특성에 대한 이해가 필요하다. 음악적 반응의 특성을 살펴보면 다음과 같다.

- 1) 음악적 반응이란, 음악을 듣는 사람의 마음 속에 어떤 의식의 변화가 나타난 것이라 할 수 있다.
- 2) 음악적 반응은 주의집중을 필요로 하는 심리적 행위로서 의식세계나 또는 무의식의 세계에서 작동될 수 있는 반응이다.
- 3) 음악적 반응은 속성상 선별적인 성격을 지니는 반응이다.
- 4) 음악적 반응은 음악의 각 부분들과 전체사이의 관련성에 대한 인지적 식별 능력 뿐만 아니라 좋고 나쁜 것을 결정해야 하는 가치판별을 요구하는 식별능력을 포함한다.
- 5) 음악적 반응은 감상자의 예전에 축적된 음악 감상 경험에 새로운 감상경험이 더해지는 통합된 경험이다.
- 6) 음악적 반응은 감상자의 심적 상태와 음악을 듣는 장소, 시간, 환경적 여건 등의 여러가지 변수로 인해 다양한 형태로 반응되어지는 속성을 갖고 있다.
- 7) 음악적 반응은 음악을 반복해서 다시 들을 때마다 반응의 정도와 깊이가 증대되고 달라질 수 있듯이, 음악을 듣고 느끼는 행동 양식과 습관이 수정되고 변화되어질 수 있는 특성을 지니고 있다.
- 8) 음악적 반응은 문화적 배경에 의해 차이를 보일 수 있다. 그 이유는 음악외적인 요소나 표제적 관련내용이 감상 경험에 덧붙여져 감상자의 문화적 의미나 취향이 음악에 가미되어질 수 있기 때문이다(Madison, 1966, p. 121).

음악을 듣고 음악에 반응하는 형태나 그 정도는 음악을 듣는 사람의 음악적 배경이나 지식 및 음악적 감수성 또는 음악에 몰입하는 집중의 강도등에 따라 그 단계가 다르게 나타나 질 수 있다. 다섯가지 단계로 분류지어질 수 있는 음악적 반응의 유형에 대해 살펴보기로 한다.

음악적 반응의 5단계

1) 신체적 반응

이 단계에서는 청각적 자극에 대해 다음과 같이 신체의 근육들이 반응하기 시작한다. - 발로 박자를 맞추기, 머리를 옆으로 흔들기, 손뼉 치기, 손가락 튕기기 등, 심장 박동이 빨라지거나 느려진다. 숨 쉬는 속도도 변화될 수 있다. 반응이 강한 경우는 일어나서 빙글 빙글 춤추듯이 돌거나 음악에 맞춰 다양한 제스처어로 몸을 흔든다.

2) 감각적 반응

이 단계는 소리 그 자체가 즐거움을 주거나 고통을 주게된다. 이는 음악적 반응을 유발시키는 소리를 듣고 어떤 감각적 변화가 일어나는가와 관련이 있다. 예를 들면 시각적, 후각적, 미각적, 촉각적 감각의 느낌이 동반되는 반응으로서 날카롭고/둔한 느낌의 촉각적 감각이 연상되거나 어떤 특정한 색채감이 눈에 그려지는 것 같은 시각적 연상을 하게 되는 것이다. 감상자는 맛과 냄새를 의식하기도 하고, 열기와 한기가 상상되는 음악을 듣고 추위를 느끼거나 몸이 더워지는 기분에 젖어들 수 있다.

3) 감정적/극적 반응

음악을 듣는 사람의 마음을 들뜨게 하거나 또는 침울하게 기분을 저하시키게 한다. 음악을 통해 즐거움, 슬픔, 공포, 미움등을 경험하게 한다. 폭풍우치는 밤의 모습이나 시골의 풍경, 전쟁의 소란스러움등의 극적인 장면이 마음에 그려지기도 하고, 음악이 진행함에 따라 줄거리가 펼쳐지는 것을 경험하기도 한다. 음악이 불러 일으키는 정서나 분위기에 대한 반응이 커다란 비중을 차지하며 이 단계까지는 주관적, 감정적으로 음악을 느끼는 감상으로서 음악을 부담없이 듣고 즐기는 단계라 할 수 있다.

4) 지적 반응

음악의 구조와 소리를 생성하는데 사용된 작곡기법 등을 인식한다. 음악 작품을 구성하는데 사용된 다양한 악기 음색, 대위법적 기법, 화성적 소재등을 포함하여 주제와 대주제 등을 식별

하며 듣는다. 연주하기에 어려운 성악적 기법이나 기악적 주법의 기교적 어려움을 주목하게 된다. 이 단계의 감상은 음악을 단순한 음향으로서 인지하는 것이 아니라 작품의 구조를 객관적으로 분석하여 감상하며 음악의 미적 의미와 내용을 이해하는 단계라 할 수 있다.

5) 비평적 반응

이 단계 반응의 특성은 작곡가의 창작 능력과 연주가의 해석 능력과 관련해 미적인 판단에 관심을 기울이는 것이다. 감상자는 비평적 관점 아래 연주자나 지휘자의 연주수행을 비교하게 된다. 예를 들면 템포 선택, 음질, 발음, 아티큘레이션과 같은 음악적 문제를 신중히 주목하고 비교하게 된다. 여러 연주의 장점과 특성은 비교해 보는 즐거움에 빠져 같은 작품이지만 다른 연주자에 의해 녹음된 음반을 여러장 사서 비교해 보거나 연주시리즈와 같은 수준 높은 음악회에 참석하는 등의 음악적 행위를 하게 된다(Swanson, 1973, pp. 125-126).

음악 수업시 학생들이 보인 음악적 반응의 형태가 위의 다섯단계 중 어느 단계에 속하는 반응인지 교사는 관심을 갖고 주목할 필요가 있다. 감상학습이 추구하는 궁극적 목표는 결국 음악작품을 비평적 안목을 갖고 음악의 미적 특성과 연주자의 연주 능력을 평가할 수 있는 심미적 통찰력을 지닐 수 있는 다섯번째 단계의 비평적 반응을 보일 수 있도록 하는데 있으며 음악적 반응의 깊이와 정도를 상위 수준의 반응 형태로 끌어올려 개발시키는 것이다.

C. 음악적 반응을 위한 학습활동

감상능력을 배양하기 위해서 무엇보다 중요시되고 필요로 하는 것은 감상자로 하여금 민감한 음악적 반응을 보이도록 유도하는 것이라 하겠다. 이와 같은 이유로 음악적 반응의 5단계를 바탕으로 학생들의 음악적 반응을 고무시키기 위한 학습활동을 소개해 보고자 한다. 최상위 단계의 반응인 비평적 반응은 신체적 반응, 감각적 반응, 감정적, 지적반응의 네 단계의 음악적 반응이 경험되면서 나타나는 종합적인 결과이므로 비평적 반응 단계를 제외한 네단계의 음악적 반응을 중점적으로 살펴보도록 한다. 아래에 제시된 감상활동은 Swanson의 『Music Teaching Junior High and Middle School』(1973)에서 소개된 내용을 참고로 한 것이다.

신체적인 음악적 반응을 위한 학습활동

대부분의 학생들이 느껴 본 경험이라고 생각되는 신체적 기분 상태의 목록을 아래와 같이 칠판에 기재하도록 한다.

1. 빙글 빙글 돈다.
2. 포장미 안된 길을 덜거덕거리며 낡은 자동차로 달리고 있다.
3. 물놀이 기구인 고무 튜브에 걸친 채 물위에 떠있다.
4. 농구대에 공을 넣기 위해 공을 튀기고 있다.
5. 엘리베이터가 아주 빠른 속도로 15층에서 아래로 내려가고 있다.
6. 줄넘기를 하고 있다.
7. 흔들의자를 천천히 흔들며 앉아 있다.
8. 청룡 열차를 타고 있다.
9. 차량이 많은 복잡한 도로에서 빠르게 차를 몰고 있다.
10. 공중 회전하며 재주를 넘고 있다.

< 보기 1 >

아래에 제시된 음악을 들으면 특정 상황을 연상시키는 신체적 느낌을 갖게 되는데 그 느낌에 부합되는 활동이라고 생각되는 것을 위에 열거된 <보기 1>의 목록중에서 선택하도록 한다. 만약 목록에 열거된 사항과 다른 느낌의 신체적 행동이라는 생각이 들면 자유롭게 언어화해서 묘사하도록 한다.

- a. Strauss : Tritsch - Tratsch Polka
- b. Kabalevsky : Sabre Dance
- c. Offenbach : Barcarole (Tales of Hoffman)
- d. Smetana : The Furiant (The Bartered Bride)
- e. Smetana : The Dance of the Comedian (The Bartered Bride)
- f. Ravel : Fragrance of Night
- g. Kabalevsky : Galop
- h. Offenbach : Can - Can (Gaiete Parisienne)
- i. Debussy : Clouds
- j. Debussy : Fetes

< 보기 2 >

반응의 결과에 대해 토론하는 시간을 갖도록 한다. 거의 대다수의 학생이 비슷한 반응을 보이게 될 것인데 이렇게 비슷한 반응을 보이게 된 이유는 무엇인지, 작곡가가 이러한 효과를 얻기 위해 어떠한 기법을 시도했는지, 또는 리듬적 요소나 빠르기, 악기의 음색 때문에 그와 같은 분위기가 창출되었는지에 대해 서로의 견해를 토의하도록 한다.

시각적인 반응을 유도하는 학습활동

<보기 3>에 열거된 음악작품을 들으면서 <보기 4>에 제시된 색깔 중에서 들은 음악의 분위기에 가장 가깝게 느껴지는 색깔을 선택해 보도록 하여 학생들로 하여금 음악에 대한 시각적인 이미지에 민감히 반응해 보도록 한다.

a. Bizet : Prelude to Carmen (시작부분 16마디)
b. Bizet : Les Toreadors (Carmen)
c. Bach : Badiniere (Suite No. 2)
d. Liszt : Hungarian Rhapsody No. 2, Part I
e. Liszt : Hungarian Rhapsody No. 2, Part II

<보기 3>

녹황색	흰색	보라색	회색	빨강색	분홍색
적갈색	진청색	자주색	하늘색	황갈색	고동색
은 색	녹 색	오렌지색	주황색	검정색	청록색

<보기 4>

학생들의 반응은 일치되지 않고 여러 색깔로 다양한 반응을 보일 수 있다. 그러나 비교적 많이 선택한 계열의 색이 있는 반면 전혀 선택되지 않은 색깔이 있을 것이다. 전반적으로 어떤 색깔 쪽으로 많은 반응이 나타났으며 왜 이러한 결과가 나왔는지에 대해 토의해 보도록 한다. 때로는 한 작품 속에서 한가지 색깔만을 느끼게 하는 것이 아니라 음악의 분위기 변화에 따라 다른 색감을 느끼게 하는 부분이 있음을 발견하도록 한다.

냄새를 연상시키는 음악적 반응 학습활동

소리를 냄새나 향기와 연상시키는 음악적 반응은 시각적 연상이나 신체적 반응보다 좀 더 섬세한 감각을 요구한다. 인간에게 있어 후각은 그다지 높은 수준으로 발달되어 있지 않기 때문에 향기가 매우 강한 경우에만 느낌을 받게 된다. 이처럼 음악을 들으며 냄새나 향기를 상상하는 활동은 학생들에게 흥미를 갖게하고 의미있는 반응을 유발시키는 재미있는 활동이 될 수 있을 것이다.

<보기 5>에 열거된 음악을 들으면서 <보기 6>에 제시된 냄새 중에서 들은 음악에 적합하다고 생각되는 것을 선택하도록 한다.

- a. Ravel : Alborade del Gracioso
- b. Respighi : Fountain Villa de Medici (Fountains of Rome)
- c. Kabalevsky : Persian Dance
- d. Cui : Oriental
- e. Williams : Fantasy on Green sleeves

< 보기 5 >

- 1) 부활절의 백합과 카네이션의 향기로운 꽃냄새
- 2) 오래된 지하실이나 동굴에서 나는 차거운 흙냄새
- 3) 가을에 낙엽을 태우는 냄새
- 4) 냄새가 진하고 강한 향수 냄새
- 5) 물위로 불어오는 상쾌하며 신선한 바람
- 6) 분향소에서 향을 태우는 냄새
- 7) 동물원의 야생동물 우리에서 나는 냄새
- 8) 뜨거운 여름날 들녘으로 부터 불어오는 흙먼지 냄새

< 보기 6 >

분위기나 감정을 연상시키는 음악적 반응 학습활동

음악의 줄거리나 어떤 장면, 또는 특정한 분위기나 감정을 연상시키는 그림이나 사진 또는 삽화를 준비하여 칠판에 붙여 놓고 각 음악에 어울린다고 생각되는 것을 골라보도록 한다. 예를 들면 왈츠음악을 위해 왈츠를 추는 모습이 보여지는 사진을 준비하거나 목가풍(pastoral)의 음악을 위해서는 한가롭게 목동이 양치는 전원 풍경의 그림을 보여주어 음악을 듣고 느낀 분위기나 감정을 그림을 통해 표현하도록 한다. <보기 7>은 이와 같은 목적을 위해 사용하기에 효과적인 음악작품들이다. <보기 8>은 다양한 성격의 음악적 분위기를 묘사하기에 적합한 극적 상황을 구상해 본 것이다. <보기 7>의 음악을 듣고 그 음악에 어울린다고 생각되는 내용을 <보기 8>에서 골라 보도록 한다.

- a. Tchaikovsky : Overture to Romeo and Juliet (3번째 부분)
- b. Sibelius : Finlandia 시작 부분
- c. Mendelssohn : Italian Symphony, 처음 16마디
- d. Tchaikovsky : Overture to Romeo and Juliet (첫번째 부분)
- e. Liszt : Hungarian Rhapsody No. 2 (후반부)

< 보기 7 >

- 1) 좋은 소식을 듣고나서 기쁘고 흥분되어서 들떠있다.
- 2) 동생에게 짓궂게 하는 친구를 보고 화가 나서 달려들어 싸우고 있다.
- 3) 장중하고 웅장한 아름다운 성당의 내부에 들어와 있다.
- 4) 경기종료 1분을 앞둔 농구경기의 두팀의 점수가 동점에 있는 상황에서 경기종료를 알리는 휘파람 소리와 함께 골인되어 청중들이 기뻐서 환호성을 지르고 있다.
- 5) 한밤 중에 큰 저택에 혼자 있는데 복도에서 누군가가 걸어오고 있는 발자국 소리가 들리며 검은 그림자가 다가오는 듯해서 소리를 지르려 했으나 소리가 나오지 않았다.

< 보기 8 >

음악에 대해 감정적 반응을 보이거나 극적인 즐거리를 연상시키는 또 다른 학습활동은 음악을 듣고 그 음악의 흐름에 부합되는 즐거리를 영화나 TV 드라마의 각본을 쓰듯 음악적 즐거리를 이야기 각본으로 구상해 보게 하는 것이다. 이와 같은 활동은 학생들에게 의식을 집중해서 음악에서 무엇인가 찾아내려는 태도와 창조적으로 음악을 듣고 민감히 반응하는 능력과 주의력 있는 감상 태도를 형성시키는데 도움을 준다. 어떤 느낌으로 상상을 하면서 음악에 반응하는가 눈으로 확인해 보면서 학생 내면의 감정 상태를 들여다 볼 수 있다는 점이 이 학습활동이 지니는 교육적 특성이라 할 수 있다.

음악에 대한 반응은 주관적이고 개인적인 반응이므로 교사는 너무 확일적이고 일률적인 반응만을 기대하지 말고 학생들이 음악에 적극적으로 창조적인 태도로 접근하고자 하는 점을 높이 평가하도록 해야 할 것이다. 아래의 작품은 즐거리 전개 구상에 적합한 작품들이다.

- a) Tchaikovsky : Sleeping Beauty (잠자는 숲속의 미녀)
- b) Tchaikovsky : The Nutcracker Suite (호두까기 인형 조곡)
- c) Saint-Saens : Danse Macabre
- d) Richard Strauss : Till Eulenspiegel's Merry Pranks (틸 오일렌슈피겔의 유쾌한 장난)
- e) Stravinsky : Petrushika

지적 반응을 유도하는 학습활동

음악작품에 대한 지적반응이라는 것은 음악작품을 형성하고 있는 각 구성요소의 역할과 구성요소간의 상호관계, 특정한 작곡기법, 형식적 구조 및 음조직의 논리적 전개과정 등에 관한 음악적 현상을 지적이며 객관적이고 분석적인 태도로 탐구, 감지, 식별, 지각, 이해하는 음악적 반응이라 하겠다. 음악적 의미를 이해하는 감상이 되기 위해서는 음악에 대한 지적 반응은 필수적

인 것으로 지적인 반응을 고무시키고 강화시키기 위해서는 체계적으로 계획된 음악 프로그램이 필요시된다. 구체적인 학습활동은 제6장에서 다루게 될 기악곡의 감상관점 및 제7장의 지도방안에서 제시되는 내용과 동일한 접근방식을 취하기에 본 장에서는 상세한 언급은 하지 않기로 한다. 제6장과 7장을 참고하길 바라면서 지적 반응을 유도하는 학습활동에는 어떠한 접근방식이 있는지 그 대략적인 이해를 도모하기 위한 목적 아래 몇가지 기본 활동만을 간략하게 예시해 보면 다음과 같다.

1. 음악적 흐름이나 특징을 신체적으로 표현하게 한다.
2. 특정한 음악적 내용을 지도하기 위해 만든 리듬카드, 중심가락형 카드, 주제가락 카드나 악곡 줄거리의 내용이나 작곡기법상의 특징이 짧막한 글로써 기재된 내용카드 등의 다양한 형태의 음악카드를 사용하여 음악을 들으면서 음악의 특성에 따라 적합한 카드를 보여주도록 한다.
3. 주제가 나올 때마다 손을 들게 한다.
4. 주제 가락을 연주하는 악기의 그림을 골라보게 한다.
5. 중심 리듬 형이 그려진 리듬카드를 찾게 한다.
6. 주제의 선율적 윤곽을 공중에서 손으로 그려보게 한다.
7. 가법계 기본 박을 치면서 리듬의 진행을 감지하게 한다.
8. 장조/단조 또는 장화음/단화음의 변화를 얼굴표정으로 나타내 보게 한다.
9. 대위법적인 곡에서 주제가 나오면 같이 따라 부른다.
10. 악보를 보면서 중심가락꼴의 반복, 변화, 동형진행 등의 전개기법을 인지하도록 한다.
11. 리듬악기로 주제가락에 어울리는 리듬을 만들어 리듬반주를 한다.

Ⅲ. 감상 지도 내용

기악곡 감상학습에 있어 악곡 선정은 악곡 그 자체가 교재가 되고 지도내용과 직접적 연관이 있기 때문에 여러가지 음악교육적 측면을 고려하여 다양한 악곡이 제공되어야 한다. 다양한 음악적 표현을 접하고 포괄적 음악성 교육개념에 근거하여 풍부한 음악적 경험을 제공하기 위해 아래의 표에서 보여지듯이 시대, 양식, 형식, 연주매체, 지역, 표현목적 측면에서 골고루 기악음악이 선정되어야 한다.

< 표 1 >

시 대	바로크시대, 고전시대, 낭만시대, 20세기 현대음악
양 식	단음악 / 화성음악 / 다성음악 행진곡, 다양한 유형의 춤곡(미뉴엣, 왈츠, 가보트, 폴카, 폴로네이즈, 볼레로, 하바네라, 탱고, 부레, 타란텔라, 갈롭, 마주르카, 패시피드), 단악장 형식의 소품(전주곡, 스케르췌, 즉흥곡, 기상곡, 광시곡, 세레나데, 야상곡, 발라드, 자장가, 로망스, 간주곡, 환상곡, 토카타, 디베르티멘토, 뱃노래, 캐논, 후가, 파사칼리아, 서곡, 교향시 등), 소나타, 모음곡, 교향곡, 실내악
형 식	2부분 형식(AB), 3부분 형식(ABA), 미뉴엣 트리오 형식, 론도형식, 소나타 알레그로 형식, 변주곡 형식, 캐논형식, 후가형식
연주 형태	독주, 중주, 실내악, 현악합주, 관악합주, 협주곡 (독주협주곡, 합주협주곡), 교향악곡
지 역	여러나라의 민속 음악 - 서유럽, 동유럽, 미대륙, 동양, 아프리카, 남미대륙의 음악 등등
표현 목적	절대음악, 표제음악

지적인 감상을 하기 위해서는 음악의 구성요소와 표현요소와 관련된 음악적 개념에 대한 이해가 필수적이며 개념 습득을 도모하는데 효과적인 악곡 선정이 중요하다. 학습시켜야 될 개념적 요소가 뚜렷하고 주목해서 들어야 할 음악적 관점이 명확히 반영된 악곡을 선정하도록 한다. 아래와 같은 음악적 요소의 개념적 특징이나 작곡기법등을 기악곡 감상을 통해서 학습할 수 있는지를 악곡 선정시 고려하도록 한다.

음악적 요소별 특징에 따른 음악적 개념 및 작곡기법

< 표 2 >

음악적 요소	음악적 개념 및 작곡기법
가 락	장조/단조 높은음역/낮은 음역 음역의 넓고 좁음 다양한 종류의 음계 - 장음계, 단음계, 오음음계, 온음음계, 반음계, 선법 음계, 합성음계 가락의 방향 (상행/하행) 가락의 진행 (반복/순차/도약 진행) 음정(온음, 반음, 2, 3, 4도 . . . 8도, 장음정, 단음정) 특징적인 가락꼴 가락꼴의 반복 주제가락의 반복/변형/대비

리듬	규칙박자/불규칙 박자/혼합 박자 규칙적 리듬/자유스러운 리듬 규칙 강세/불규칙 강세 리듬의 반복/변형 특징적인 리듬꼴/오스티나토 리듬형 다양한 리듬형 강세의 이동-당김음 Hemiola 리듬 구조
화음	화음이 있는 음악/화음을 포함하지 않는 음악 조성음악/무조성 음악/다조성 음악 어울림 화음/안 어울림 화음 단순한 화음/복잡한 화음 온음계적 화음/반음계적 화음 안정적 화성/활동적 화성 화성의 반복/변형 복조화음/다조화음 전조의 유형
형식/구조	악절의 구조 및 발전 - 동기, 작은악절, 큰악절, 부분 반복 악절(aa)/평행악절(aa')/대비악절(ab) 동기의 전개기법 - 반복, 모방, 동형진행, 전위, 확장, 축소, 역행 등 종지의 형태 - 정격종지, 반종지, 허위종지, 변격종지
셈여림	셈여림의 정도 - pp, p, mp, mf, f, ff 셈여림의 급격한 대비 점진적 셈여림의 표현 크레센도/디크레센도 엑센트의 사용 긴장, 이완의 효과와 셈여림의 관계 종지 부분의 셈여림 표현
빠르기	다양한 속도의 빠르기 점점빠르게/점점 느리게 악곡의 분위기와 빠르기와의 관계 셈여림의 변화와 빠르기와의 관계

감상 악곡을 선정함에 있어 클래식 음악에만 국한해서 감상제재곡을 사용하려하지 말고 학생들이 일상생활에서 자주 접하는 대중음악 중에서도 예술적 표현성 면에서 질이 좋은 음악을 선별적으로 포함시켜 보는 것도 고려해 볼 만하다. 학생들에게 친숙한 대중음악인 영화음악, CF음악, 재즈, TV나 Radio Signal음악 등을 주 감상제재곡의 개념 이해 도모를 위한 관련 비

교 감상곡으로 활용함으로써 학생들의 음악 문화를 교육에 접목시켜 좋을 뿐만 아니라 음악에 대한 흥미를 유발시켜 예술음악에 대한 관심을 유도할 수 있다.

IV. 감상의 지도 관점

관련문헌 자료의 검토를 통하여 효과적인 기악곡 감상지도가 이루어지기 위해 교수-학습 측면에서의 유의점을 고찰해 보도록 한다. 교사는 악곡을 지도하기 전에 항상 감상제재곡에 대해 면밀히 검토를 해야 한다. 학생들의 음악적 성장 단계에 비추어 이해하기 힘든 곡은 아닌지, 또는 학생들의 주의집중력의 한계를 초과하는 곡은 아닌지 검토해야 하며, 악곡의 형식적 구조나 주요 특징 및 특징적인 작곡기법등에 대해 자세한 분석연구를 통해 악곡의 이론적 사항을 면밀히 탐구해야 한다. 교사가 어떤 악곡을 몇번을 반복해서 들어봐도 그 악곡의 음악적 현상이나 구성요소등의 역할 및 표현내용에 대해 잘 이해가 안된다면 그 곡을 지도해서는 안된다.

곡을 감상하기 전에 교사는 학생들에게 무엇을 생각하면서 집중해서 음악을 들어야 할지 음악적 요소나 생성원리 및 표현기법에 대해 구체적인 인식을 갖도록 설명을 해주고 그 다음 음악을 듣도록 하고 음악을 들은 느낌이나 발견해 낸 내용들에 관해 학생과 교사간의 토의, 비교, 분석, 평가, 이해하는 과정을 거치도록 한다.

새로운 악곡을 제시할 때 감상 전에 악곡에 대한 음악 외적인 내용은 설명을 하지 않고 전곡 또는 전악장을 들려주도록 한다. 음악은 듣기전에 작곡가의 생애나 작곡배경, 작곡동기, 및 줄거리 등의 설명을 듣게되면 이와 같은 음악 외적인 아이디어들이 순수하게 음을 받아 들이는 데 방해를 하게 된다. 음 자체의 표현현상과는 직접적 연관이 없는 부수적인 설명은 음악과의 순수한 접촉을 방해하게 되기 때문이다.

감상곡은 여러번 듣게 될 때 항상 전곡을 듣는 것보다는 전체 - 부분 - 전체와 같은 전개방식을 통해 감상하는 것이 좋다. 첫번째 들을 때는 전체적인 음악적 흐름과 형식적 구조를 총체적으로 이해하기 위하여 처음부터 끝까지 전체를 모두 들어 보도록 하며, 음악 요소의 전개방식이나 표현기법에 대한 세부적인 사항은 부분적으로 발췌해서 집중적으로 들어보고, 그 다음 음악을 다시 전체로 들어 전체적인 형상과 총체적인 표현성을 인지하도록 해야 하는 것이다. 음악을 여러번 반복해서 듣게되면 그 작품에 친숙함을 느끼게 되고, 친숙함을 느끼는 작품은 즐거운 마음으로 듣게 된다.

반복적인 음악감상을 의미있는 방식으로 듣기 위해서는 들을 때마다 한가지 음악적 요소에 집중해서 들도록 한다. 음악예술은 음악의 여러요소가 복합적 형태로 조직되어 있다. 그러나 음악을 감상할 때 모든 요소에 전부 집중해서 듣는다는 것은 쉬운 일이 아니다. 새로운 작품을 대할 때 모든 것을 전부 이해하려고 노력할 필요가 없다. 우리가 길을 찾아갈 때도 주요 목표물을 토대로 목표지점을 찾아가듯이 음악을 들을 때도 주제를 비롯한 형식적 단락, 중심리듬형, 특징적 요소 등의 중요한 음악적 아이디어에 중점을 두어 들으면서 음악적 의미를 파악해 나가게 되는 것이다. 악곡의 주요 특징적 요소 중에서 각 요소별로 하나씩 초점을 맞춰 듣게함으로써 무엇을 파악, 식별, 감지하면서 들어야 하는지 그 구체적인 감상의도를 인식하게 된다.

악곡을 반복해서 들려 줄 때 같은 악곡에 대해서 또 다른 흥미와 새로운 관심을 갖게 하기 위해 다음과 같은 다양한 방식으로 접근되어야 한다.

- * 주제 가락 노래 부르며 감상하기
- * 음악의 느낌을 신체적으로 표현하기
- * 악보 보며 감상하기
- * 음악 속에서 묘사되는 인물의 성격을 판토마임으로 표현하기
- * 음악에서 표현되는 내용을 극화하기
- * 음악 듣고 감상문 쓰기
- * 리듬악기로 음악에 어울리는 리듬 반주 붙이기

작곡가나 악곡에 대해 이론적 설명을 할 때 너무 많은 내용을 설명하거나 암기하게 하지 말아야 한다. 그 곡에서 가장 주목해야 될 핵심적인 요소나 특성에 한해 짧고 간결하게 설명하도록 한다. 그 이유는 음악은 감상하기 위해 존재하는 것이지 이야기나 설명을 듣기 위해 존재하는 것이 아니기 때문이다. 음악 그 자체가 중심이 되고 음악에 관한 사실은 항상 음악에 종속적이 되어야 한다.

음악 작품이 전달하고자 하는 미적 표현 내용을 객관적으로 파악하기 위해서는 음악 작품의 각 부분, 각 음악적 요소를 부분별로 분석하면서 들어야 한다. 감상에 있어 분석의 필요성에 대해 어떤 사람은 분석적 접근방식은 음악을 전체적 형상으로 감지하게 하는데 지장을 주고 음악을 정서적으로 순수히 즐기는데 방해를 한다는 의견을 제시하기도 한다. 그러나 많은 교육자들이 주장하듯이 각 부분들에 대한 인식이 사전에 이루어지지 않는 한, 전체에 대한 실제 인식은 없게 된다. 왜냐하면 서로 연관된 각 부분에 대한 지식이 전체를 파악할 수 있는 기초를 제공해 주기 때문이다(Madison, 1966, p. 124). 그러한 이유로 곡의 형식적 구성이나 음악적 요소의 특징을 분석한 다음 이러한 세부적인 이해가 뒷받침되어 전체적 표현현상을 이해시키는 것이 효과적이다.

악보를 보면서 악곡의 이론적인 사항을 분석하는 것은 체험된 감성적 측면을 명료하게 해준

다(이흥수, 1990, p. 190). 음악 감상은 악보를 보면서 감상하는 것이 효과적이다라는 의견이 많은 제시되는데 이는 청각적 형태의 음향이 시각적 형태로 지각되어 음조직과 음악적 흐름이 좀 더 쉽게 인지되고 기억되기 때문이다. 많이 사용되는 리듬형은 무엇인지, 음들이 올라가는지, 내려가는지, 선율적 윤곽이 같은 모양으로 반복되는지(동형 진행), 쉼표와 긴음으로 처리된 것을 보고 악절 구조의 단락을 식별해 내는 등 소리로 들리는 음현상이 시각적으로 확인되며 악상이 쉽게 채워진다. 따라서 독보력이 있는 학생들의 경우는 지적 영역에 대한 의식을 높이기 위해 악보를 보면서 감상하도록 한다(Leonhard & Hause, 1992, p. 142). 감상곡을 선정할 때 가급적 악보를 보면서 감상할 수 있는 악곡을 선정하도록 하는 것도 고려할 사항 중의 하나라고 할 수 있다.

음악적 기억력은 지적인 음악감상에 절대적으로 필요하다(Hoffer, 1976, p. 37). 작곡가는 음악예술의 미적 개념인 질서와 균형, 일관성, 통일성을 이루기 위해 악곡전개에 있어 반복적 구성을 자주 사용하게 된다. 동기의 반복, 악절의 반복, 특정 부분의 반복등 반복적 구조가 많이 나타나게 되는데 그러기 때문에 음악을 들으면서 같고 다른 것을 파악할 수 있어야 음악적 구조에 대한 이해가 가능해진다. 그러기 위해서는 음악을 감상할 때 무엇보다도 음악에 대한 기억력이 필수적이다. 또 음악은 시간의 경과에 따라 음이 전개되어 나가는 시간 예술이다. 음에 대한 기억력은 음악 전개에 대한 감각을 촉진시켜 앞으로 나올 음악을 예상, 추측할 수 있는 능력을 개발시키는 데 도움을 준다. 음악을 자주 들을수록 더욱 많이 기억하게 되고 더욱 완전히 음악을 이해하게 될 것이다.

기억력을 향상시키는 방법으로 짧은 길이의 곡이나 작품의 일부분을 여러번 반복적으로 들은 후 눈을 감고 마음 속으로 음악을 상상해 보도록 한다. 소리를 실제로 듣고 나서 머리로 상상 하며 정신적으로 듣는 과정을 여러번 반복해 보면 정신적으로 음악을 연주해 들을 수 있는 능력이 정확해진다(Hoffer, 1976, p. 37). 이와 아울러 주제가락을 노래하거나 악기로 연주하거나 허밍으로 콧노래 부르는 등의 음악을 실제로 경험하는 표현행위는 음악을 좀 더 정확하고 상세하게 기억하는데 도움이 된다.

음악가들에게 'listen'이라는 단어는 단순히 소리를 듣거나(hear) 저절로 의식하는 것을 의미하지 않는다. 'listen'이란 강도 높은 주의집중하는 행위를 지칭한다(Hoffer, 1976, p. 36). 주변의 많은 소음으로 둘러싸인 환경적 여건으로 인해 현대인의 마음은 듣고 싶지 않은 소리나 들을 필요가 없는 소리로부터 주의를 기울이지 않게 만드는 기능을 갖게되었다. 따라서 우리의 청각적 감수성은 둔화되고 소리에 대해 무감각해지는 경향을 보이게 되었는데 지각력있는 집중을 필요로 하는 예술음악을 들을 때까지 이러한 습관이 나타나서는 곤란하다. 예술 음악은 주의를 기울여 들으려고 하는 의도를 갖고 들어야 하는 것이기 때문이다.

이러한 부주위한 청취의 습관화된 문제 뿐만 아니라 대중 음악이 지닌 다음과 같은 특유의 속성으로 인해 예술음악을 감상할 때 문제점을 야기시킨다.

- 1) 대중 음악은 너무 강한 음량으로 연주되기 때문에 그에 반해 예술 음악은 활기 없고 지루한 느낌을 갖게 한다.
- 2) 대중 음악은 길이가 짧아 상대적으로 시간이 긴 예술음악을 접할 때 집중력이 오래 지속되지 못하는 습관을 형성하기 쉽다.
- 3) 대중 음악은 전달 메시지가 직접적이고 분명해서 30-40초 안에 음악적 아이디어가 강하게 표출되며 반복적 구성으로 인해 쉽게 내용이 전달되지만 예술음악은 그렇지 못하다.

요즈음 우리 사회의 음악은 흔히 멀티미디어(multimedia)적 형태로서, 즉 음악과 무용, 음악과 영상, 음악과 연기, 배경음악등의 형태로서 음악만이 존재하는 것이 아니고 다른 감각적 표현 매체들과 결합되어 묶어져 경험하게 되는 경우가 많다. 따라서 이러한 멀티미디어 형태로 제공되는 음악을 접하게 될 때 음악의 청각적 내용은 다른 감각기관을 통해 수용된 정보에 의해 종종 감춰져 묻어져 버리기 쉽다. 즉 시각적, 감각적 내용이 음악의 청각적 내용보다 더 큰 주목을 받게 된다는 것이다. 이와 같은 멀티미디어적 음악적 환경에 의해 길들여진 습관으로 인해 학생들은 음악 수업시간에 음악만을 전적으로 대하거나 음악과의 직접적 교류를 하는데 어려움을 겪게 된다(Dodson, 1986. p. 29).

이러한 문제점을 해소하기 위하여 신중한 계획과 다양한 수업전략을 구사할 필요를 느끼게 된다. 학생들이 복합적 감각기관에 의한 음악적 경험에 익숙해졌기 때문에 음악과의 직접적 교류와 참여를 위한 목적으로 다른 감각적 매체나 음악 외적인 요소를 음악 수업에 도입하는데 관심을 기울일 필요가 있다. 언어, 시각적 자료, 신체적 움직임 등이 음악 외적 매체로 사용될 수 있다(Dodson, 1986, p. 29)는 뜻이다. 이는 음악 감상 수업에 있어 전적으로 청각적 매체로만 접근하지 말고 음악에 맞춰 신체적 표현을 하거나 음악을 듣고 언어와 그림으로 표현하게 하고 Video나 Laser Disk와 같은 시각적, 영상적 매체의 활용이 효과적일 수 있음을 시사하는 것이다.

종종 많은 사람들은 자신에게 친숙한 몇몇 클래식 작품만을 선호하여 평생 즐기려 하는 경향이 있다. 이런 경우 이들의 감상 경험의 범위를 친숙한 작품에만 한정되고 자신이 선호하는 작곡가나 특정시대의 음악및 음악 양식과 다른 부류의 음악은 선택하지 않거나 즐기게 되지 않게 된다. 따라서 학교 음악 감상 교육에 있어서는 다양한 시대와 다양한 양식을 자주 접할 수 있는 기회를 제공해 줌으로써 풍부한 음악의 미적 세계를 즐길 수 있게해야 한다. 다양한 유형의 음악과의 접촉은 음악적 성장의 토대가 되기 때문이다.

감상이란 악곡 청취를 통해서만 행해지는 것이 아니라 음악의 모든 활동 속에 음악을 듣는

청취행위가 본질적으로 포함되어 있는 것이고 다른 영역의 음악적 능력의 계발은 결국 감상 능력을 증대시키게 된다. 음악 감상은 가창, 기악, 악보 읽기, 악보 쓰기, 창작, 즉흥적 표현 등의 다른 영역의 음악 활동과 분리되어서는 안되고 서로 연계성을 갖고 통합적으로 접근되어야 한다. 이는 음악적 지식, 사고력, 분석력, 이해력이 향상되면서 음악 감상 능력도 증대될 수 있기 때문이다.

표제 음악은 음악 외적인 내용, 예를 들면 음악을 통해 줄거리를 이야기 하거나 자연의 모습, 회화적인 내용을 표현한 음악으로서 무엇을 표현하고자 하는지 쉽게 이해되는 음악으로 감상자를 안내하기 위해 표제적 설명이 붙어 있는 경우도 있다. 표제 음악은 어린 학생들에게 직접적으로 음악의 내용이나, 메시지를 전달시킬 수 있어 음악적 흥미를 유발하고 음악에 쉽게 접근시킬 수 있기 때문에 감상은 절대 음악 보다는 표제음악을 통해서 지도하는 것이 바람직하다고 생각하는 경우가 많다. 그러나 표제음악에 치중해 감상학습을 전개하다 보면 어린 학생들에게 음악은 항상 어떤 줄거리나 회화적 이미지등 어떤 구체적 의미를 전달하는 것으로써 받아들여지게 된다. 이처럼 음악 속에서 구체적 메시지를 발견하던 표제음악 감상 경험은 순수하게 소리 그 자체의 표현 형식에 본질을 두고 음악 외적인 메시지는 포함하지 않는 절대음악을 접하게 되면 특정한 의미를 발견할 수 없게되어 이를 음악을 이해하지 못하는 것으로 생각하게 하는 결과를 낳게하기 쉽다. 표제적 내용의 파악을 중심 개념으로 전개시키는 표제음악 감상은 순수한 음 조직의 원리나 음악적 요소의 구성방식등의 지적인 분석과 형식에 대한 논리적 탐구를 필요로 하는 절대음악 감상을 이해하기 어렵고 지루하고 흥미롭지 못하다는 잘못된 태도를 갖게 하는 결과를 초래하기 쉽다. 음악은 음 그 자체를 위해 감상해야 한다는 그 사실이 교육되어지는 것이 무엇보다 필요하다.

감상의 초보자들은 표제음악부터 접근하는 것이 바람직 하나 진정한 음악감상은 순음악, 즉 절대음악을 들어야 한다는 것이 지배적인 견해이다(Miller, 1994, p. 200). 음악 이외의 요소나 표제에 지나치게 주목을 해서 음악을 듣게 되면 음 자체가 지닌 순수한 음 구조의 아름다움과 미적 쾌감을 놓치게 되기 쉽기 때문이다. 따라서 너무 지나치게 표제음악 중심의 감상 프로그램이 되지 않도록 주의해야 한다.

음악은 소리라는 표현 매체를 통하여 음악의 구성요소들이 의미있게 조직되어 작곡가의 감정과 사상이 상징적으로 나타난 표현형식이다. 음악 예술은 소리와 그 구성요소의 조직과 결합을 통해서만 음악의 예술적 의미가 표현되고 전달되기 때문에 음악을 이해하기 위해서는 음악의 본질인 음악적 요소에 초점을 맞추어 탐구하지 않고는 접근될 수 없다. 따라서 절대음악 감상 때 뿐만 아니라 표제음악을 감상할 때도 음악 외적인 표제적 내용에만 초점을 두지 말고 음악의 본질적 요소인 구성요소의 특성에 대한 탐구도 함께 이루어져야 한다.

V. 다양한 음악감상 접근방식

현대 음악교육 동향에서 강조하는 심미적 체험을 도모하고 음악에 대한 개념적 이해와 미적 감수성을 개발하는데 효과적인 감상학습을 위해 현장 교육에서 적용 가능한 다양한 기악곡 감상 지도의 접근방식에 대해 고찰해 보고자 한다.

A. 프로그램 음악 감상 학습

프로그램 음악 감상 학습은 감상 제재곡에 대해 이 작품 속에서 무엇을 들을 것인가 무엇을 지도할 것인가 하는 뚜렷한 목적의식과 감상 관점을 토대로 구체적인 수업 전개의 목표와 방향을 설정하여 음악 감상 학습의 효율성을 높이고자 계획, 구상된 감상 학습 방식을 뜻한다. 이 학습 방식은 학습할 내용을 체계적인 순서하에 연속적으로 프로그램화 시켜서 1) 소리에 대한 민감한 감각과 2) 음악적 요소의 특성에 대한 판별력과 3) 음 조직 및 형식적 구성에 대한 지적 이해 및 비판적 사고 능력을 계발시키기 위한 것으로써 악곡의 음악적 요소와 각 요소간의 상호관계를 프로그램화된 학습 과정에 의해 지도하는 것을 의미한다.

프로그램 학습을 계획, 구성, 고안해내는 기본 전개방향과 순서는 다음과 같다.

- 1) 선정된 감상 제재곡을 양식적, 화성적, 형식적으로 상세한 이론적 분석을 하여 그 음악의 구성 요소의 특성, 특정한 작곡기법 및 형식적 구조를 파악하도록 한다.
- 2) 제재곡에 대한 이론적 분석을 바탕으로 이 제재곡에서 무슨 음악적 요소와 생성 원리 및 표현기법, 중심 리듬형 및 가락꼴 등을 중점적으로 지도할 것인가와 관련해 집중해서 들어야 할 개념들을 추출한다.
- 3) 선정된 학습 개념을 어떠한 방식으로 전개 시킬 것인가와 어떠한 부분의 음악을 발췌해서 어떠한 순서로 들려줄 것인가를 구상한다.
- 4) 지도해야 될 학습개념에 따라 음악 작품을 부분적으로 발췌해서 필요한 부분만을 순서대로 녹음하여 체계적인 학습 전개를 도모하도록 한다. 곡 전체를 듣는 감상으로 일관하지 않고 집중해서 들을 필요가 있는 부분을 편집하여 녹음시키는 것이 프로그램 감상학습의 핵심적 요소로서 짧게 끊어 듣기 때문에 음악을 분석적으로 주의를 기울여 듣게 되는 효과가 있다. 주제나 특정 악절, 특정 부분 및 여러 성부로 조직된 악곡의 경우 성부를 분리시켜 각기 따로 녹음기에 녹음을 하도록 하여 각 성부의 음악적 흐름을 정확히 감지하도록 한다.

- 5) 녹음한 음악을 들려주면서 설명해 주어야 할 음악적 지침이나 구체적으로 전개 시킬 학습 활동을 구상, 고안하도록 한다. 음악을 주의 깊게 듣도록 유도하고 청감각의 발달을 도울 수 있는 학습활동을 구상하도록 하는데 예를 들어보면 음악에 따라 신체적인 반응을 하거나 주제의 리듬을 손뼉이나 리듬악기로 반주하거나 주제 가락을 노래로 불러 본다든지 주제의 선율을 악보에 그려보는 등의 다양한 활동이 전개될 수 있다.
- 6) 지도 내용에 따라 같은 부분의 음악이 2번이상 반복 녹음되어 들려 줄 수 있다. 여러번 반복적으로 들을 때 위(5번)에 예시된 다양한 유형의 학습활동을 통해 다각적인 방법으로 학습시키면서 점차 그 지도 개념의 이해를 심화시켜 나가도록 한다.

녹음된 각 부분은 다음과 같은 3단계 과정에 의해 전개된다.

- 1) 녹음된 음악을 듣기 전에 무엇을 생각하면서 집중적으로 들어야 하는지, 어떤 활동이 전개 될 것인가에 대해 교사의 설명과 지시가 있다.
- 2) 녹음된 부분의 음악을 듣는다.
- 3) 음악을 들은 후에는 교사와 학생간의 토의, 분석, 평가, 이해하는 과정을 갖도록 한다(성경희, 1985, p. 72).

B. 체크리스트를 활용한 감상 접근방식

체크리스트를 활용한 감상 학습은 학생들의 음악적 반응을 촉진시키기 위한 목적으로 다양한 유형의 체크리스트(checklist), 도표(chart), 양식(form)을 사용하는 것으로써 감상하면서 어떤 점에 주의를 기울여야 할 지 그 구체적인 음악적 사항이 제시된다. 이 방법은 음악 작품 속에서 무엇을 구체적으로 들을 것인가 어떻게 들을 것인가와 관련해 좀 더 뚜렷한 목적의식하에 음악을 감상할 수 있도록 그 방향을 제시해 주기 위해 고안된 학습방식이다.

이러한 체크리스트에 의해 지시된 음악감상은 학생 의식의 내면속에서 일어나고 있는 막연한 느낌이나 생각을 외적으로 나타내 보이게 함으로써 음악적 반응이 쉽게 관찰될 수 있다. 학생들의 음악적 반응이 눈으로 확인 가능하고 실제로 포착될 수 있는 형태로 전환되기 때문에 교사는 개인적이고 주관적인 성격의 체험인 음악감상의 반응의 정도와 형태를 식별해 낼 수 있는 근거를 확보하게 된다. 이와 같이 체크리스트에 의해 음악적 느낌이나 반응을 표시하는 방법은 어떤 음악적 인식의 변화가 있음을 나타내게 하는데 이러한 변화는 학습이 이루어지고 있다는 외적 증거의 하나로 간주될 수 있기에 수동적인 자세로 음악을 감상하는 종래의 방식에 비해 학습의 성취감을 맛보게 하는 교육적 이점이 있다.

앞으로 제시되는 체크리스트 감상유형은 크게 아래와 같이 2가지 영역으로 나누어 생각해 볼 수 있다.

1) 감정적 영역의 반응 - 곡의 분위기에 대한 반응

곡의 분위기를 색깔로 답하게 하는 반응

음악적 느낌을 긴장 - 이완으로 표시하게 하는 반응

곡의 분위기를 나타내는 형용사를 선택하는 반응

곡을 들은 감상자의 마음의 상태에 대한 반응

2) 인지적 영역의 반응 - 악기음색 식별

음높이, 리듬, 화음, 강약, 형식, 음조직 등의 음악적 요소 식별

선율의 윤곽 그리기

곡의 분위기에 대한 주관적 느낌이나 곡을 감상한 후의 마음의 감정적 상태를 묻는 감정적 영역의 청각적 지각반응은 음악적 요소에 대한 인지적 영역의 객관적 반응과 달리 음악에 대한 지적 사고력이나 음악적 개념에 대한 구체적인 분석력을 발달시키는데에 직접적인 연관은 없다. 감상수업은 음악적 요소 식별력과 정확한 답을 요구하는 인지적 반응만을 필요로 하는 것이 아니다. 감정적이며 주관적인 경험으로서 특성을 지니는 음악감상의 본질을 감안해 볼 때 다양한 분위기와 정서를 경험하게 하는 감정적 영역의 느낌 반응도 음악을 즐기고 감상하는데 필요한 것이다. 음악의 인지능력은 느낌을 필요로 한다. 따라서 음악적 느낌에 대한 반응을 끌어낼 때 음악에 대한 느낌과 인지 능력이 모두 뚜렷해지게 된다. 분명한 느낌 없는 기계적 인지적 반응은 감동이 없는 무감각한 음악적 경험이 될 뿐이기에 음악 감상에 있어 주관적 성격의 느낌을 다양한 형태로 반응하게 할 기회를 제공할 필요성이 있다.

앞으로 제시되는 감상 체크리스트 양식은 Regelski의 「Teaching General Music」(1981)의 일부분을 참고자료로 활용하였다.

음색 체크리스트

다음은 음악을 들으며 다양한 악기의 음색을 구별해내기 위해 고안된 음색 체크리스트이다.

< 표 3 >

	돌려오는 악기음색	형식적 단락*				
		제1부분(A)	제2부분(B)	제3부분(A)	제4부분(C)	제5부분(A)
현악기	바 이 올 린					
	비 올 라					
	첼 로					
	더블 베이스					
목관악기	플룻					
	클라리넷					
	오보에					
	바순					
금관악기	색스폰					
	후렌치호른					
	트럼펫					
	트럼본					
타악기	튜바					
	팀파니					
	작은북					
	큰북					
	봉고					
	탐탐					
	심벌즈					
	공					
	트라이앵글					
	차임					
	첼금					
	목금					
전반악기	마림바					
전반악기	피아노					
	오르간					
	전자악기					

* 악곡의 형식적 단락은 각 부분(part)을 한 단위 단락으로 나누어 듣거나 짧은 악곡의 경우 4마디 길이의 작은 악절이나 큰 악절을 한 단락으로 표에 적어 놓도록 한다.

악기의 이름을 많이 알고 있는 것이 중요한 것이 아니라 악기의 소리를 듣고 그 악기의 소리를 구별해 내고 그 소리의 표현적 효과와 형식적 구조와의 관련성에 민감히 반응하는 것이 감상학습에서 요구하는 바이다. 예를 들면 ABACABA의 7부분 론도 형식에서 론도의 주제가 항상 같은 악기로 연주 되었는가? 클라이 맥스 부분에 어떤 악기들이 사용되었는가? 각 부분의 대조성을 살리기 위한 악기 편성의 특징은 무엇인가? 등과 같이 음색이 악곡의 구조와 표현적 효과에 어떤 연관성이 있는가 하는 점을 주목하는 것이 중요하다.

다섯 부분 이상으로 구성된 악곡을 감상할 때는 또 하나의 세로줄을 중간에 추가로 더 그어 사용하도록 한다.

음악적 요소 체크리스트

< 표 4 >

음악적 요 소	음악적 특 징	형 식 적 단 락				
		A	B	A	C	A
음의 짜임새	단선음악					
	화성음악					
	다성음악					
	엄격한 모방기법					
	자유로운 모방기법					
	조밀한 짜임새					
	얇은 짜임새					
가 락	반복 진행					
	순차 진행					
	도약 진행					
	혼합 진행					
	넓은 음역					
	좁은 음역					
	단순한 선율형					
	장식적 선율형					
	동기적 음형					
	동형진행기법					
박 자	단순 2박자 계통					
	단순 3박자 계통					
	복합 2박 계통					
	복합 3박 계통					

리듬	박절적					
	비박절적					
	규칙적 리듬진행					
	자유로운 리듬진행					
	당김음					
	동기적 리듬형					
화음	조성적					
	무조성적					
	협화음적					
	불협화음적					
	온음계적 화성					
	반음계적 화성					

위의 체크리스트에 표시하기 전에 이 체크리스트에 나타난 음악적 용어에 대한 개념적 이해가 분명히 선행되어야 한다. 이 도표는 동시에 여러 음악적 요소를 생각하면서 들어야 하고 표시해야 되기 때문에 음악적 경험이나 음악적 능력이 발달되지 않는 학생들이 사용하기에는 어려울 것이다. 악곡의 특징에 따라 필요한 요소나 내용만 따로 발췌하여 선별적으로 사용하는 것은 가능할 것이다. 이 도표는 두, 세번 이상의 반복 감상을 필요로 함으로 길이가 너무 긴 작품은 여러번 듣기에 시간상 제약을 받기 쉬움으로 가급적이면 짧막한 작품은 선정해 감상하도록 한다.

음악요소 감상기록 양식 - 개방형(박자, 리듬, 식별, 양식 겸용)

음악요소 감상 기록 양식

<표 5-A>

형식적 단락	가 락	화 음	조 성	분 위 기	음 색	음의짜임새	셈여림

이

연

경

25

이 감상기록 양식 (표 5-A)은 2가지 용도로 함께 사용되도록 고안된 것이다. 음악을 들으며 각 부분의 중심이 되는 특징을 해당하는 칸에 적어 넣는 음악요소 감상 기록지(표 5-B)로 또는 이 양식 (표 5-A)을 아래쪽이 위로 올라오게 거꾸로하면 (표 5-C)처럼 박자/리듬을 식별해 표시하는 목적의 체크리스트로 활용할 수 있다. 박자와 주요리듬형을 음악을 듣기 전에 교사가 미리 알려주어 뒷단에 그려 넣도록 한 다음 음악을 들으면서 각 부분에 많이 등장하는 리듬형을 체크하도록 한다. 때로는 악곡에 나오지 않는 리듬형을 그려넣도록 하는 방법도 취해 보도록 하는데 올바른 감상자는 그 리듬형에 표를 하지 않는 결과를 나타낼 것이다. 각 부분에 따라 뚜렷하고 대조적인 성격의 리듬형을 포함하는 악곡을 선정하는 것이 효과적일 것이다.

음악요소 감상기록 양식

< 표 5-B >

형식적 단락	가 락	화 음	조 성	분위기	음 색	음의짜임새	셈여림
주 제	aba 구조 부드러운	협화음적 주선율을 보조	장 조	낭만적	바이올린	화성적	f
제 1변주		악곡형성에 중심역할담당	장 조	호르는 듯한	피아노	다성적	p
제 2변주		좀더 불협화음적	단 조	어두운	비올라 첼로	두꺼운 음조적 화성적	cresc
제 3변주	뛰는 듯이 경쾌한	단순한 진행 코드 변화 많지 않음	장 조	가볍고 즐겁고 춤같은	피아노 바이올린	화성적	악센트가 많음

이제부터는 이 양식을 활용하여

박자, 리듬 식별 양식

< 표 5-C >

	$\frac{3}{4}$ ♩ ♩ ♩	$\frac{3}{4}$ ♩ ♩ ♩	$\frac{2}{4}$ ♩ ♩ ♩	$\frac{3}{4}$ ♩ ♩	$\frac{3}{4}$ ♩ ♩ ♩	$\frac{3}{4}$ ♩ ♩ ♩	$\frac{3}{4}$ ♩ ♩ ♩
A 부분	✓			✓	✓	✓	
B 부분		✓					✓
A 부분	✓			✓	✓	✓	
C 부분			✓				
A 부분	✓			✓	✓	✓	
셈여림	♩ ♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩	♩ ♩	♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩	♩ ♩ ♩ ♩ ♩

이제부터는 이 양식을 활용하여

이 기록 양식(표 6-A)은 악기가 사용된 부분을 선으로 줄로 그어 표시하거나 음악을 듣고 낀 마음의 상태를 표시하는 느낌 표시 감상 기록을 위한 이중 목적으로 고안된 것이다. 악기 시 양식은 동시에 여러악기가 사용되는 것을 나타내면서 어느 악기가 집중적으로 많이 사용되었는가를 지적하기에 적합한 표시방식(표 6-B)이다. 앞에서 설명한 <표 3>의 악기 음색 체리스트와 비교해 볼 때 이 기록 양식은 사용된 악기가 단순히 무엇인지 표시하는 것 뿐만 아니라 어떤 악기가 형식적이나 표현적 의미에서 음악적, 청각적 중요성을 지니는가와 관련된 가 판단을 제시하게 한다(표 6-B).

< 丑 6-A >

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$

악기 표시 기록 양식

< 표 6-B >

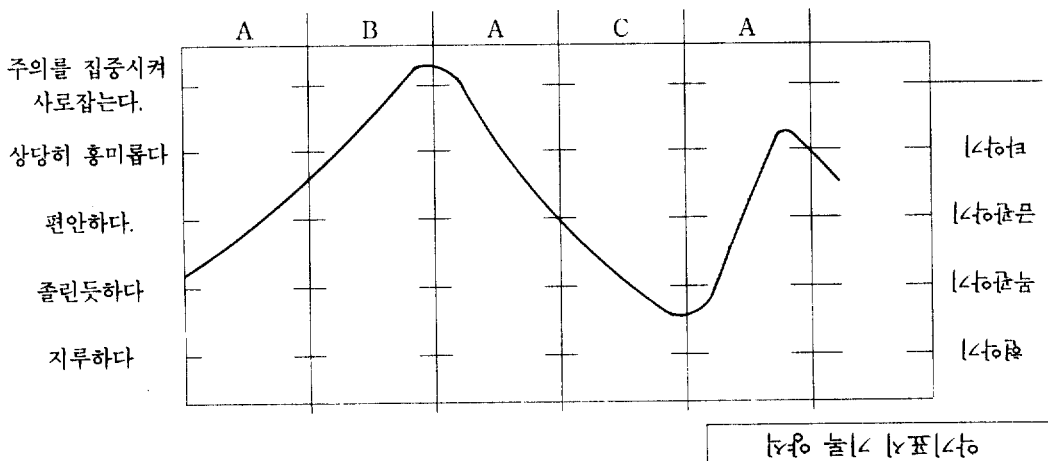
	제1부분	제2부분	제3부분	제4부분	제5부분	제6부분	
현악기							현악기
목관악기							목관악기
금관악기							금관악기
타악기							타악기
							타악기
							타악기
							타악기
							타악기
							타악기
							타악기

현악기, 목관악기, 금관악기, 타악기

<표 6-C>는 음악을 듣고 느낀 자신의 감정상태를 연속적인 선으로서 그려서 나타나게 한 것이다. 이 기록지에 표시하는 것 만으로 학습의 범위를 한정 짓지 말고 왜 그러한 반응을 갖게 되었는지 그러한 반응을 유도하고 분위기를 형성하는데 영향을 준 음악적 요소들의 역할과 생성원리에 대해 생각하고 토의해 보도록 한다.

느낌 표시 기록 양식

< 표 6-C >

현악기, 목관악기, 금관악기, 타악기

유파크 그리기

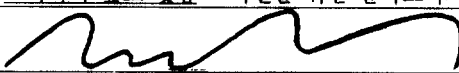
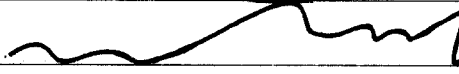
음악을 들으면서 다음과 같은 음악적 요소나 특징이 변화되는 강도나 정도를 <표 7>와 같은 방식으로 그려서 표시하도록 한다.

- a) 가락의 높고 낮은 정도 (가락의 유파크)
- b) 썸 여림의 강도
- c) 긴장 - 이완의 정도
- d) 음의 짜임새(texture)의 조밀하고 얇은 정도
- e) 느껴지는 분위기 (예 : 행복 / 슬픔, 어둡고 / 밝고)

오른쪽 부분의 화살표의 의미가 무엇인지 알고 먼저 설명하도록 한다.

학급을 여러 분단으로 나누어 각 분단마다 제각기 다른 감상 표시 요소를 지정해 주고 이 유파크 그리기 양식에 표시하게 한 다음 각 분단에서 그린 요소들의 유파크의 형태 결과를 비교해 보도록 한다. 각 분단의 표시 요소는 제각기 달라도 같은 유파크 형태의 그래프 모양이 나올 수가 있다. 왜 같은 결과가 나오게 되었는지 음악적인 이유를 생각해 보도록 하게 하고 어떤 특정한 음악적 분위기나 효과를 산출해 내기 위해 작곡가가 여러 음악적 요소를 복합적으로 사용하면서 음악적인 표현이 창조되게 하였음 인식하도록 한다. 예를 들면 이 유파크그리기 활동을 통해 음악의 긴장감을 초래하기 위해 높은음이 사용되고 썸여림의 강도는 강해지고 음의 짜임새는 조밀해지는 등 여러 음악적 요소가 상관 관계를 갖게 되는 생성원리를 효과적으로 터득하게 되는 것이다.

<표 7>

부분	*가락의 높고 낮음 식별을 위한 유파크그리기	
A		↑ 높음(썸, 긴장, 조밀, 행복) ↓ 낮음(여림, 이완, 얇음, 슬픔)
B		↑ ↓
A		↑ ↓
C		↑ ↓
A		↑ ↓
		↑ ↓
		↑ ↓

형용사 선택 체크리스트

이 체크리스트는 음악을 듣고 느낀 감정적 반응을 표시하기 위한 목적으로 고안했는데, 심리학자 Kate Hevner에 의해 개발된 양식을 참고한 것으로 Hevner는 여기에 제시된 것보다 좀 더 많은 어휘를 사용하고 있다. Hevner는 주어진 음악작품에 반응하는 어떤 특정한 반응형태를 발견해내기 위해 검사 대상자의 반응을 양적으로 통계화 시키기 위한 목적으로 이 테스트 양식을 구상해 내었다. 이 검사 양식은 내적인 음악적 반응을 관찰이 허용되는 방식의 외적인 표현 형태로 구체화하고 객관화 할 수 있는 장치로서 인정할 만한 역사적 배경을 지니고 있다고 할 수 있다(Regelski, 1981, p. 231).

이 양식에 포함시킬 형용사의 종류는 이 양식을 사용하게 될 학생들의 언어, 이해력 수준을 고려하여 선정되어야 할 것이다. 저학년 학생들의 경우는 이해하기 쉬운 어휘로 교체해 사용해도 좋다. 이 양식은 원형 모양으로 배열되어 있는데, 그 이유는 각각 맞은편 쪽 그룹의 형용사는 감정적 측면에서 대조적 성격의 감정을 나타내는 어휘들이다. 예를 들면 ㉠군의 맞은편에 위치한 ㉡군은 표에서 볼 수 있듯이 서로 대조적 성격의 형용사들임을 알 수 있다. 바로 옆에 인접해 있는 그룹의 형용사들은 유사한 감정을 나타내는 것들이다.

음악을 들으면서 악곡의 각 부분의 분위기와 연관된 형용사를 골라내는 이 감상 활동을 위해서는 분위기의 성격이 각 부분이나 각 단락마다 분명하고 명확한 차이를 나타내고 감정적 측면에서 대조성이 뚜렷한 악곡을 선정하는 것이 바람직하다.

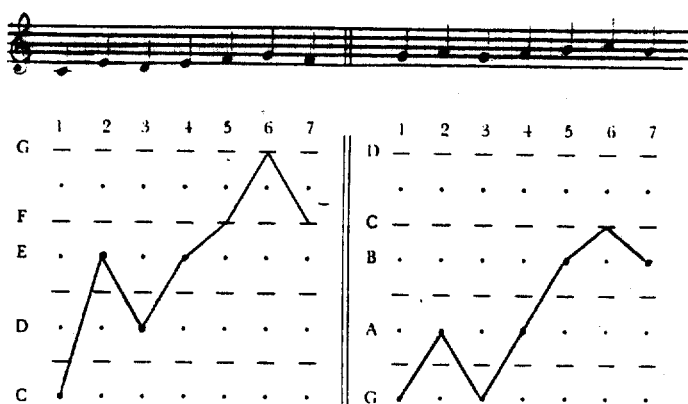
< 표 8 >

형용사 선택 표시 체크리스트				
		가 심오한 부게있는 임속한		
	아 위임있는 광활한 바다있는		나 슬픈 음울한 어두운	
사 극적인 흥분적인 격렬한				다 꿈꾸듯이 연약한 감성적인
	바 행복한 밝은 생기있는	마 즐거움 가벼운 유모스러운	라 조용한 달래는 듯한 차분한	
A부분	B부분	A부분	C부분	A부분
임속한	가벼운			
음울한	생기있는			

가락 감지 양식

이 가락 감지 양식은 가락의 윤곽, 정확한 음높이, 음정을 식별하기 위한 청각적 감지에 대한 지각 능력의 예민성을 파악하기 위한 목적으로 고안된 것이다. 감상곡의 주제 가락이나 악곡의 주요부분 중 비교적 리듬 진행이 빠르지 않고 음역이 한정적이어서 받아 쓰기가 쉬운 가락을 부분적으로 발췌해 4마디 또는 8마디 정도 길이로 선율의 음높이를 이 양식 위에 표기해 보도록 한다. 이는 학생들의 가락 감지 능력을 파악하기 위한 방법으로도 효과적이며 주제의 윤곽을 이해시켜 주제를 기억하게 하는데도 도움을 줄 수 있다.

<표 9>

<표 9>는 장음계상의 C에서 G까지의 5도 음역안의 음을 표시하기 위한 양식으로 수직선 상에서 점과 짧막한 줄의 한 칸 간격은 반음 음정을 타나내며 상단 부분의 숫자는 가락이 진행되는 음표 하나 하나를 의미하며 이 양식에서 리듬은 표기되지 않는다.

C. 컴퓨터 음악과 디지털 피아노를 활용한 감상 접근방식

현대 사회는 전자 과학 문명의 시대로 컴퓨터가 대중화 되어 초등학교의 교과과정에 도입되듯이 교육분야에서는 점차 교육매체의 다양화와 현대화에 대한 관심이 고조되어 새로운 기자의 활용이 증대되고 있다. 전자 과학 기술의 발전으로 음악 분야에서도 여러 종류의 전자악기, 신디사이저(Synthesizer) 및 디지털 피아노가 개발되어 연주 매체의 영역을 확산시켜 놓았다. CD, CDG, CD롬, 레이저 디스크등의 새로운 음향 매체가 등장하면서 레코드와 테이

프로만 음악을 감상하던 시대는 지나갔다. 학교 음악 감상 수업에 영상과 함께 좋은 음질로 음악을 들을 수 있는 레이저 디스크의 활용도 점차 증대되어야 하겠으며, 무엇보다도 다채로운 음악적 기능을 갖추고 있어 교육적 가능성이 높은 컴퓨터 음악이나 신디사이저, 디지털 피아노를 활용하여 좀 더 폭넓은 수업 전략을 구사할 수 있는 감상 수업의 가능성을 연구해 볼 필요가 있다.

전축이나 녹음기와 같은 기존 감상 매체에선 불가능했던 감상곡의 연주 속도의 조절이나 파트별 연주, 구간 반복 연주, 조옮김, 음색 변경 등을 컴퓨터 음악이나 디지털 피아노에선 자유롭게 할 수 있어 좀 더 흥미롭고 학생들의 음악적 욕구를 충족시키면서도 지적이고 분석적 형태의 감상 수업 전개가 가능하다. 컴퓨터 음악, 디지털 피아노, 신디사이저에 의한 감상지도의 특징과 그 교육적 효과에 대해 살펴보면 다음과 같다.

- 1) 연주 형태의 선택 용이하다. 녹음기나 오디오로 감상을 하면 관현악곡의 총주 부분을 그대로 들어야 하나, 컴퓨터 음악 및 디지털 피아노, 신디사이저에서는 파트별, 그룹별로 필요한 부분만 발췌해서 듣거나 전체 합주를 원하는 방식대로 선택해 감상할 수 있다.
- 2) 감상 악곡의 음색 변경이 자유롭다.
- 3) 기존 감상 매체에서는 연주 속도를 변경하면 원래 음악과는 전혀 다른 음악적이 아닌 이상한 소리를 내게 되지만 컴퓨터나 디지털 피아노 신디사이저 등은 원곡의 음질은 그대로 유지한 채 다양한 빠르기로 변화시킬 수 있다.
- 4) 감상곡을 단순한 기계적 조작에 의해 조바꿈하여 들어 볼 수 있다.
- 5) 기존 감상 매체에서는 악곡 전체의 음량만 조절할 수 있으나 컴퓨터나 디지털 피아노 신디사이저에서는 악곡의 일부분이나 일부 성부의 셈여림을 변경시켜 들어 볼 수 있다.
- 6) 기존 감상 매체에서는 반복 부분을 수동으로 조작하여야 하며 특정한 일부분을 여러번 자동으로 반복해 들려주는 구간 반복이 불가능한 반면 컴퓨터나 디지털 피아노, 신디사이저에서는 필요한 부분을 원하는 대로 반복해서 들을 수 있어 주목해서 들어야 할 부분을 집중적으로 감상하기에 편리하다(양상구, 1992, pp. 21-22).

컴퓨터를 포함한 디지털 피아노와 신디사이저, 또는 다기능 모델의 키보드에는 3.5인치 floppy 디스켓을 삽입시켜 원하는 음색의 악기로 한 성부씩 한개의 채널에 녹음하고 그 위에 다른 성부를 덧입혀 다성부 음악이나 여러 악기가 포함된 관현악곡을 만들 수 있도록 되어 있다. 재생시켜 들을 때 녹음시와는 다른 음색으로, 다른 빠르기로, 또는 전조까지하여 들을 수 있기에 이러한 기능은 감상학습의 다양화에 많은 가능성을 시사한다.

교사가 감상 제재곡의 전곡을 모두 녹음하기는 시간상 힘들더라도 주제 가락이나 학습의 주요 개념이 되는 짧막한 길이의 특정 부분 만이라도 일부분 발췌해서 녹음해 보도록 한다. 성부

별로 입력 녹음시켜 재생해서 들어 보면 학생들이 주목해서 들어야 할 관점에 초점을 맞춰 음악을 들려줄 수 있는 이점이 있다. 예를 들면 다성부 음악인 후가를 감상하면서 처음에는 모든 성부가 연주되는 원곡 형태로 들어보고 그 다음은 주제가 연주되는 성부만 들어보기 위해 다른 성부는 삭제하고 들어본다. 이와 같은 감상방법은 원곡과 비교해 보면서 주제의 선율적 흐름을 강하게 식별하도록 하고 후가에 대한 대위법적 특성을 이해시키는데 효과적이다.

디지털 피아노가 점차 대중화 되면서 디지털 피아노를 통해 감상할 수 있도록 채널마다 성부별로 녹음되어 판매되는 클래식 음악 floppy 디스켓이 판매되고 있다. 기존의 레코드, CD, 카세트처럼 곡목록면에서 아직까지 다양하지 못하고 제한된 레퍼트리만 녹음되어 시판되는 실정이지만 교육적 활용도가 높은 명곡들이 녹음된 디스켓이 있으니 그와 같은 디스켓의 음악을 감상 제재곡으로 활용하여 흥미로운 수업을 구상해 보도록 한다.

구체적인 학습활동의 예

음 색 조 절

주제를 다양한 악기의 음색으로 변화시켜 들어보고 그 차이점을 토의해 보도록 한다. 악곡의 분위기에 가장 잘 어울리는 악기의 음색이 무엇인지 찾아 보도록 한다. 서정적이며 선율적인 성격의 주제라면 어떤 악기가 어울릴 것인가 등의 질문에 대해 생각해 보도록 한다. 작곡가가 표현하고자 하는 음악적 이미지를 염두에 두고 악기 음색이 선정되었음을 발견하도록 한다.

빠르기 조절

원래 빠르기 보다 느린 빠르기에서 악곡을 감상할 수 있어 자세한 분석을 하기가 쉽다. 느린 빠르기로 들으면서 주제가락을 오선 악보에 받아 적어 보던가, 리듬을 그리거나 화음이나 악절 구조등을 분석해 보도록 한다. 원곡과 다른 여러 빠르기로 음악을 감상해 보고 나서 빠르기의 변화가 악곡의 분위기에 미치는 효과에 대해 토의해 보도록 한다.

음 량 조 절

악곡의 셈여림 표현을 음량 조절 버튼을 사용해 셈여림을 원곡과 다르게 변화시켜 감상해 보도록 한다. 각 채널에 분리되어 녹음되어 있는 성부 중, 선택적으로 몇 채널의 음량을 변화시켜 들어 보도록 한다.

타악기 음색 이용

디지털 피아노와 신디사이저에는 수십가지 정도의 다양한 타악기 음색이 내장되어 있다. 특정한 음색이 지정되어 있는 건반을 누르면 타악기 음색이 산출되기 때문에 누구나 쉽게 타악기 연주효과를 낼 수 있다. 감상제재곡의 성격이나 분위기에 어울리는 타악기 음색을 선정하여 음악을 들으면서 리듬 반주를 넣어 보도록 한다.

리듬 반주형

디지털 피아노와 신디사이저에는 다양한 유형의 리듬 반주형이 내장되어 있어 선택 버튼만 누르면 음악과 함께 자동으로 리듬 반주가 연주된다. 춤곡 같은 감상 제재곡을 감상하면서 자동 리듬 반주를 넣어서 들어보도록 한다. 원곡의 춤곡 분위기가 더욱 고조될 것이며 춤곡의 전형적인 리듬형을 더욱 뚜렷이 느낄 수 있을 것이다.

컴퓨터 기보

컴퓨터 음악은 연주되는 음악이 컴퓨터 모니터 화면에 악보화 되어 기보되게 할 수 있다. 음악을 들음과 동시에 소리의 높낮이, 길이, 크기가 화면에 나타나는 것을 보도록 하여 소리의 변화되는 현상을 눈으로 직접 식별해 내면서 음악을 감상 하도록 한다. 소리에 대한 식별력을 증대시키는데 도움이 될 것이다.

VI. 기악곡의 감상 관점

음악의 형태는 크게 나누어 성악과 기악음악으로 분류되어질 수 있다. 기악은 성악이 지니는 언어의 차이에 제한을 받지 않기 때문에 세계 공통의 언어로서의 기능이 더욱 더 강할 뿐만 아니라 표현되는 음악적 범위가 깊고 넓기 때문에 예술 음악의 진수는 기악이 차지하고 있다고 할 수 있다. 성악음악과 비교해 기악음악이 지니는 음악적 특성과 가치를 살펴보면 다음과 같다.

- 1) 특정한 언어로 씌여진 가사를 갖고 있는 성악음악은 언어가 다른 국가나 민족에게는 노래의 의미가 전달되기 어려운 것에 비해 기악음악은 언어와 상관 없이 음악이 지닌 분위기나 표현 내용이 비교적 쉽고 순수하게 이해 된다.
- 2) 기악은 성악에 비해 음역이 넓어 음역에 따른 음악적 표현범위가 넓다. 성악이 제한된 범위의 음역 밖에는 표현하지 못하는 것에 비해 기악음악은 다양한 악기의 사용에 의해 저음역, 고음역을 자유자재로 구사할 수 있다.

3) 기악은 다채로운 음색을 구사할 수 있어 음악적 표현범위가 확대된다.

4) 연주의 기법상 성악에서는 표현하기 어렵거나 불가능한 기법들(예를 들면, 피치카토, 글리산도, 트레몰로, 포르타멘토, 겹음, 코드 등)이 기악에서는 수월하게 표현될 수 있어 음악적 표현 효과를 증대시킬 수 있다.

5) 기악음악은 악기의 다양한 배합과 편성으로 폭넓은 음악적 표현의 구사가 가능하다.

기악곡을 감상할 때 그 악곡의 의미를 파악하고, 작곡가가 무엇을 표현하고자 하는지, 어떤 음악적 상념을 갖고 악상을 전개시켰는지 작곡가의 작곡의도를 파악하기 위해서는 다각적인 측면에서 악곡을 관찰하고 검토해야 한다. 기악곡을 감상할 때 주의를 기울여 살펴보아야 할 음악적 관점을 고찰해 보면 다음과 같다.

1) 작품이 쓰여진 시대의 전반적인 시대적 배경과 음악적 특성에 대한 이해가 필요하다. 한 개인의 음악은 시대사적 보편성과 개인의 특수성이 엮어내는 조화이다. 작곡가는 개개인 특유의 개성이나 기질적 특수성을 지니고 있으나, 시대사적 보편성으로 인해 한 개인의 특수성이 시대적 경향을 벗어나서 음악을 작곡하게 되는 것은 아니다. 작곡가의 표현 방식은 시대사적 보편적 양식의 커다란 범주 안에서 개인의 독자적인 표현 형태가 표출되는 것이다. 따라서 개인의 특수성에만 초점을 두는 것보다는 시대 전체의 음악적 조류와 그 양식적 특징에 전주어 음악작품을 이해함으로써 동시대의 다른 작품을 감상할 때 필요로 하는 음악적 지식을 습득할 수 있게 되는 것이다.

2) 작곡가의 음악정신과 특유의 작곡기법에 대한 이해가 필요하다. 음악적 지식과 감각이 있는 사람은 어떤 음악을 처음 듣고도 어느 작곡가의 작품인지 추정할 수 있는데, 이와 같이 작곡가를 구별해 낼 수 있는 것은 아마도 작곡가의 개인적 음악적 특수성 때문일 것이다. 작곡가의 전형적인 표현 양식과 작곡기법을 면밀히 탐구하고 이해함으로써 그 작곡가의 작품들을 이해하는데 필요한 음악적 식견을 갖게 된다.

예를 들면, 바하의 전형적인 작곡기법이 대위법적 모방기법이라는 점을 이해하고 있는 사람은 그러한 지식이 없는 사람보다 바하의 음악을 들을 때 다른 작곡가의 음악(예를 들면, 낭만적인 음색 표출과 서정성을 유념해서 들어야 하는 쇼팽의 음악)을 들을 때와는 다른 각도와 관점에서 음악에 접근하게 됨으로써 바하 음악의 진수를 맛보게 되는 것이다. 바하를 쇼팽을 들을 때처럼 접근해서는 안된다는 말이다. 베토벤의 작품을 들을 때는 음의 조직적 구성과 형식적 치밀함등의 논리적 음악 전개에 바탕을 둔 베토벤 특유의 작곡 기법에 대한 사전 이해 없이는 베토벤 음악의 본질에 접근하기 어렵다 할 수 있기 때문이다.

학교 감상 수업시 작곡가와 관련된 학습 내용이 작곡가의 고유한 표현양식이나 작곡기법 그 자체와는 내적인 연관성이 없는 외적인 설명으로 일관하는 경우가 많다. 이런 내용들이

작곡가의 음악을 이해하는데 전혀 상관이 없는 내용이라고는 할 수 없겠으나 작곡가가 작곡한 음악 그 자체의 본질과 미적 의미를 발견해 내는데는 그다지 밀접한 관련성을 지니는 것으로 보기 힘들다. 따라서 작곡가와 관련된 학습은 그 작곡가를 특징지우는 작곡양식과 음악적 요소로서 설명되어질 수 있는 내용에 초점이 맞추어져야 한다. 다시 말하면 바하의 대위법적 모방기법의 탁월성이라든가, 하이든의 악절 구성의 명료성, 베토벤의 주제 전개 의 논리성, 슈베르트의 선율의 아름다운 서정성, 모짜르트의 음색의 투명성과 표현의 간결성, 바그너의 극적인 표현, 베를리오즈의 능숙한 관현악법에 의한 풍부한 음향적 표현성, 및 드뷔시의 섬세한 음향적 색채감 등과 같은 작곡가의 전형적인 음악적 표현 기법에 대한 설명이어야 한다는 점이다.

- 3) 음악적 요소들이 어떠한 방식으로 다루어지고 있는가에 대한 이해가 필요하다. 음악을 구성하는 요소들, 즉 리듬, 가락, 화음, 형식, 구조, 빠르기, 셈여림, 음색등에 대한 소리의 특성을 분석적으로 파악하도록 해야 한다. 각 구성 요소의 어떠한 음악적 측면을 구체적으로 파악해야 하는지는 다음과 같다.

리듬

- * 몇박자의 곡인가?
- * 리듬의 성격은 활동적인가 정적인가?
- * 리듬은 규칙적인가 불규칙적인가?
- * 리듬은 박절적인가 자유로운 리듬진행인가?
- * 중심리듬형은 무엇인가?
- * 리듬이 악곡의 통일성을 유지하는데 어떤 방식으로 기여했는가?
- * 리듬상의 변화가 일어났는가?
- * 리듬 오스티나토 (ostinato)가 사용되었는가?
- * 반주부 리듬의 특성은?

가 락

- * 음역이 넓은가 좁은가?
- * 가락의 윤곽은? 등산형, 골짜기형, 물결형인가?
- * 가락의 진행 방식은? 반복진행, 순차진행, 도약진행인가?

- * 가락의 방향은? 상행인가 하행인가?
- * 곡의 성격과 조성 체계는?
- * 가락의 성격은? 부드러운 / 날카로운, 경쾌한 / 우울한
- * 가락의 변주는?
- * 사용된 음계의 유형은?
- * 가락이 특정한 분위기를 창출하는데 기여한 표현 방식은 무엇인가?

화 음

- * 온음계적 화성 / 반음계적 화성 중 중심이 되는 화성진행은?
- * 불협화음이 자유롭게 사용되었는가?
- * 화성적 어휘가 풍부하여 다채로운 화성적 색채감이 느껴지는가?
- * 시대적 양식과 화음과의 관계는?
- * 어떠한 유형의 종지가 사용되었는가?
- * 화성적 리듬은 빠른 편인가 느린 편인가?
- * 클라이맥스 부분에 사용된 화음은?

악곡의 형식과 구조

- * 악절 구성 형태는 반복 악절 구조(aa), 평행 악절 구조(aa'), 대비악절 구조(ab) 중 어떤 종류인가?
- * 짧막한 동기가 반복적으로 사용되는가?
- * 동형 진행이 나타나는가? 나타나면 몇번인가?
- * 주제가 몇번 나타나는가?
- * 주제의 확대, 축소, 역행, 전위기법이 사용되었는가?
- * 주제와 조성과의 관계는?

셈 여 립

- * 셈여림의 대비가 명확한가?
- * 바로크 시대의 전형적인 셈여림 표현 방식인 층계식 다이내믹(terraced dynamics)

으로 표현되었는가?

- * 점진적인 강약법이 기본적 강약 표현법으로 구사되었는가?
- * 셈여림과 다른 음악적 요소와의 상호관련성은?
(예를 들면 가락이 상행할 때 크레센도가 사용되고 하행하는 부분에서 디크레센도가 사용되었는가 등과 관련해 가락과 셈여림의 상호작용에 의해 나타나는 음악적 효과는?)
- * 셈여림이 악곡 표현의 다양성에 미치는 역할은?
- * 가장 강한 셈여림이 나오는 부분은 어느 부분이며 어떠한 음악적 의도를 갖고 사용되었는가?
- * 클라이맥스 부분에서 셈여림이 어떻게 처리되었는가?
- * 춤곡 형태의 기악곡에서 춤곡의 리듬 구조와 셈여림의 관계는?

음 색

- * 중심 가락을 연주하는 악기는?
- * 가락의 성격과 연주 악기와의 관계는?
- * 가락의 반복에 따른 악기 편성의 변화는?
- * 성부 조직과 악기 편성과의 관계는?
- * 음역의 이동에 따른 악기 편성의 변화는?
- * 음색이 악곡 표현의 다양성에 미치는 역할은?

빠 르 기

- * 음악적 분위기를 창출시키는 수단으로서 빠르기의 역할은?
- * 빠르기의 변화가 있었는가? 있었다면 다른 음악적 요소와의 상관 관계는? (예를 들면, '점점 여리게' 되는 부분에서 '점점 느리게'가 사용되어 음악이 이완되는 효과가 나타났음)
- * 시대적 특성과 빠르기의 관계는 어떠한가? (예를 들면 리듬이 규칙적이고 빠르기의 큰 변화가 없으면 바로크시대 작품이고 템포 루바토(tempo rubato)가 많이 쓰였으면 낭만 작품이다.)

4) 음악적 요소의 이론적 분석적 탐구와 함께 음악적 요소의 표현상의 기능과 미적 의미가 이해되어야 한다. 음악의 구성요소들의 특징, 그 자체만을 이론적인 분석을 통해 판별하고 인식하는 수준의 감상으로 그쳐서는 안되고 구성요소의 전개를 통해 작곡가가 표현하고자 하는 미적의미를 파악하고 해석하고 공감할 수 있는 감상이 되어야 한다. 음악작품이 추구하는 미적 의미와 표현성을 이해하고 미적 체험을 할 수 있는 진정한 감상행위가 일어나기 위해서는 음악에 대한 통찰력을 필요로 한다. Mursell은 음악적 통찰력은 “음악을 구성하는 여러 요소를 그 내면적인 논리와 표현상의 가치의 쌍방에서 식별하여 이해하고 다룰 수 있는 능력이라고 정의”(Mursell, 1986, p. 164)를 내리고 있다. 이는 구성요소의 음 현상에 대한 논리적 측면에 대한 설명과 이해에만 치중해서는 안되고 그러한 요소들이 어떻게 조직되고 얹혀졌으며 서로의 상호작용에 의해 어떠한 음악적 메시지가 전달되고 특정한 감정이나 표현효과가 창출되는가 하는 표현성의 미적 가치를 인식해야 함을 강조하는 것이다. 어떤 음악적 특성이나 음악적 요소의 구조적 형태를 음악 작품에 나타나 있는 그 자체로서의 사실적 현상만을 식별, 파악하는 것만으로는 음악 작품의 미적 특질과 표현적 의미를 이해하기에는 충분하지 않다.

예를 들면 조성이 장조이고 가락이 순차진행이며 화음은 단순하고 반주부의 리듬이 변화되는 그 음악적 사실 다시 말하면 음악적 논리만을 식별하고 인식하는 수준의 경험만 되게 해서는 안된다는 것이다. 가락이 순차적으로 진행된다는 음악적 사실이 작곡가가 작품을 통해 표현하고자 하는 음악적 의도와 어떤 관계가 있는가를 파악하는 것이 중요한 것이다. 가락이 순차적으로 진행하기 때문에 부드럽고 서정적인 성격의 가락이 창출되는 음악적 표현성을 인식하게 됨으로써 음악 속에서 무엇을 이야기하고 있는지, 어떤 종류의 감정인지, 결국에는 어떤 형태의 아름다움을 나타내고 있는지, 그 미적 특성을 통찰하게 되는 것이다. 미적 통찰을 위해 구성 요소의 사실적 이해보다는 구성 요소를 음악을 아름답게 하는 하나의 요소로써 느끼게 하는 접근 방식이 필요한 것이다. 구성 요소에 음악적 표현 의미가 부여되고 그 미적 특성이 감상자에 의해 의미있게 해석되어 질 때 비로서 음악 작품의 표현상의 가치가 이해되고, 감상자는 작곡가의 음악적 표현의도를 함께 공감하게 되는 것이다.

따라서 가사가 없어 전달 내용이 분명하지 않은 기악음악을 감상 할 때 그 작품의 미적 의미를 통찰할 수 있기 위해서는 각 음악 요소의 특징을 논리적으로 분석하고 분석되어진 요소에 대한 이해를 토대로 음악적 요소를 통해 나타내고자 하는 표현적 의미가 무엇인지 종합적으로 평가하고 해석할 수 있는 능력을 필요로 하는 것이다.

VII. 기악곡 감상 지도 방안

기악곡 중 음악 형식적 측면에서 대표적인 악곡을 선정하여 각 악곡의 형식적 구조와 표현상의 중요한 작곡기법 및 고유한 양식적 특성을 고려하여 효과적인 음악 감상 수업을 유도할 수 있는 지도방안을 고안, 구상해 보기로 한다. 본 장에서 연구하게 될 기악곡의 종류는 다음과 같다.

- A. 미뉴엣
- B. 론도 형식
- C. 주제와 변주곡 형식
- D. 소나타 알레그로 형식
- E. 후가 형식

A. 미뉴엣

* 미뉴엣 춤에 대한 기본적 이해를 위하여 미뉴엣 춤추는 모습을 볼 수 있는 비디오나 슬라이드를 구할 수 있으면 구해서 보면서 미뉴엣의 특징적인 스텝이나 춤의 표현 방식 및 리듬, 강약, 구조, 빠르기 측면에서의 특징을 파악해 보면서 춤의 형태와 음악과의 관계를 생각해 보도록 한다.

* 미뉴엣은 3박자 계통의 보통 빠르기 프랑스 춤곡이라는 점을 주지시키고 음악을 들려주고 미뉴엣 춤곡의 분위기를 나타내는 어휘를 아래 보기와 같이 적어보게 한다.

우아한, 위엄있는, 장엄한, 위풍당당한, 품위있는

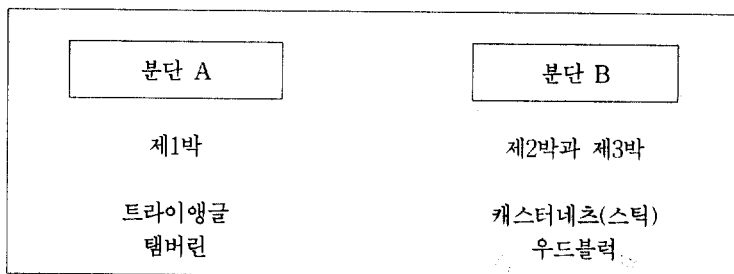
< 보기 9 >

다른 유형의 춤곡과 어떠한 점이 다른가 음악적 요소와 관련지어 생각해 보도록 한다. 포크댄스, 스쿼어 댄스, 왈츠, 가보트, 폴카, 폴로네이즈와 같은 춤곡의 빠르기, 박자, 작곡된 시대, 분위기 및 많이 사용되는 리듬형등을 비교해 보도록 한다.

* 음악을 들으면서 박에 맞추어 춤추는 모습을 상상해 보면서 춤추는 모습을 흉내내 보도록 한다. 또는 미뉴엣 춤을 추는 법을 아는 학생이 있으면 학급 전체가 실제로 배우면서 미뉴

옛의 내재된 전형적인 리듬의 흐름을 느껴보도록 한다. 또는 음악에 맞추어 지휘를 하면서 듣는다.

- * 학급을 두 분단으로 나누어 분단 A는 강박에 발구르기 하고 분단 B는 약박에 가볍게 손뼉을 치도록 하여 3박자 춤곡의 강약 구조를 느껴보도록 한다. 또는 아래와 같이 분단에 따라 다른 악기로 박을 치면서 음악을 감상하도록 한다.

< 보기 10 >

- * 여러 작곡가의 미뉴엣 음악을 듣고 미뉴엣에서 많이 나타나는 리듬형을 발견해서 다음과 같이 그려보고 손뼉이나 리듬악기로 연주해 보도록 한다.

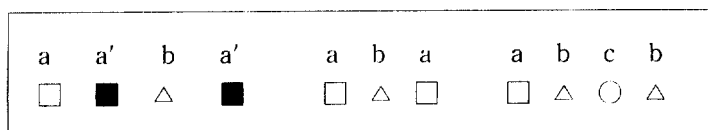
< 보기 11 >

- * 음악을 들으면서 손뼉으로 기본 박을 가볍게 치거나 미뉴엣 리듬형을 리듬악기로 리듬 반주를 넣어 주도록 한다. 처음부터 끝까지 악곡 전체를 한가지 종류의 리듬형을 사용하여 리듬 반주를 할 수도 있고 각 부분의 리듬 구조와 사용된 중심 리듬형에 따라 반주 리듬형을 변화시켜 연주할 수도 있다. 대조적 성격의 부분에는 리듬 반주 면에서도 대조성을 살리도록 한다.
- * 미뉴엣을 포함한 대부분의 춤곡은 리듬이 규칙적이고 종지가 분명하여 형식적 측면에서 악절 구조가 명확하기 때문에 악절 구조를 식별해내는 학습에 효과적이다. 음악을 들으면서 아래의 보기처럼 신체적 리듬 표현 방법으로 악절이 바뀌는 것을 표현해 보도록 한다.

악절 a 오른쪽 무릎치기
 악절 a' 왼쪽 무릎치기
 악절 b 일어서서 손뼉치기
 악절 a' 왼쪽 무릎치기

< 보기 12 >

- * 음악을 들으면서 악절 구조의 반복과 대조를 다음과 같이 도형으로 표시해 보도록 한다.
 도형으로 나타내는 대신 색깔의 차이로 표시해도 좋다.

< 보기 13 >

- 악절이 바뀔때 따라 악기를 바꾸어 리듬 반주를 하도록 하는 것도 악절을 구별하는 하나의 방식이 될 수 있다.
- * 끝나는 느낌의 가락과 계속되는 느낌의 가락을 구분해 보기 위해 음악을 들으면서 끝나는 느낌이 드는 곳에서 손을 들어 표시하도록 한다. 또 다른 방식은 끝나는 느낌이라고 생각되는 부분은 흰색 카드를 들어보이고 계속되는 느낌이라고 생각되는 부분은 검은색 카드를 들어 보이도록 한다.
- * 바로크 시대 춤곡 양식인 미뉴엣은 고전시대 다악장 형식의 기악곡에 사용되면서 미뉴엣 - 트리오 - 미뉴엣의 반복 - 대비의 형식적 개념이 내재된 3부분 구조의 전형적인 기악형식을 의미하게 되었으며 다카포(Da Capo) 형식이라고도 지칭한다. 미뉴엣 부분과 트리오 부분이 음악적으로 어떤 대조성을 지니고 있는지 그 차이점을 토의해 보고 대조적인 음악적 특성을 노트에 적어 보도록 한다. 분위기의 변화, 조성의 변화, 음조직, 리듬 구조, 가락의 성격, 셈여림 측면에서 대조적 요소를 발견하도록 한다. 음악을 들으면서 미뉴엣 부분과 트리오 부분을 대조적인 신체적 움직임으로 표현하거나 음악적 느낌이나 분위기를 그림으로 그려보게 한다.

B. 론도형식

* 론도 형식은 주제와 부주제가 번갈아 가면서 되풀이 되는 기악 형식으로 5부분 작은 론도 (ABAB'A 또는 ABACA)와 7부분 큰 론도(ABACAB'A)형식이 있다. 주제가 반복적으로 등장하는 론도의 형식적 개념을 이해시키기 위한 목적으로 론도 형식을 샌드위치에 비유해 설명하면 효과적이다. 샌드위치의 주 재료인 식빵이 A부분 주제에 해당하고 맛의 변화를 주기 위해 식빵 사이에 다양한 부재료로서 햄, 오이, 달걀, 등이 준비된 재료와 샌드위치의 크기에 따라 다양하게 사용되듯이 음악작곡에서도 통일과 다양성을 위해 주재료와 부재료가 교차됨을 샌드위치 구조와 연관지어 이해시키도록 한다.

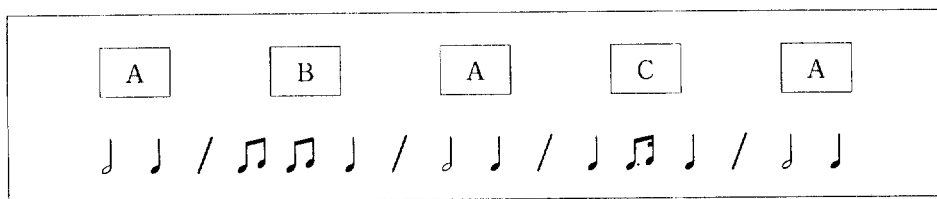
A	B	A	C	A
식빵	햄	식빵	오이	식빵

<보기 14>

ABACA 5부분 론도 형식으로 작곡된 베토벤의 <엘리제를 위하여> 같은 소품을 들려주면서 론도의 구조를 설명해 주면 어린 학생도 쉽게 이해할 수 있다.

- * 론도 형식을 이해하기 위해서는 주제를 기억하는 것이 무엇보다 중요하다. A부분의 주제가락을 교사가 피아노에서 여러번 들려주거나 다같이 노래를 불러 주제가락을 외우도록 한다. 그 다음 전곡을 들으면서 주제가 나올 때마다 손을 들거나 주제가락이 적힌 카드를 들어 보이거나 또는 주제 가락을 연주하는 악기를 연주하는 모습을 음악에 맞춰 흉내내도록 하여 주제를 확실히 식별하도록 한다.
- * 주제 A부분과 부주제 B, C부분의 분위기를 그림으로 그려보게 하거나 글로 적어보도록 한다. 또는 각 부분의 분위기를 연상시키는 형용사를 열거해 주고 선택하도록 해도 된다.
- * 각 부분의 음악적 특징과 차이점을 음악의 구성요소 측면에서 검토하여 발표하도록 한다. 반복과 변화 기법을 통해 통일성과 다양성의 원리가 반영된 점을 인식하도록 한다. ABABA나 ABACABA 구조의 론도에서 중간 부분을 중심으로 앞 뒤가 대칭이 되는 점을 주목하여 작곡가가 얼마나 치밀한 계획 아래 악곡을 전개시키면서 형식미를 추구하고 있는가 하는 악곡 구조의 대칭성을 발견하도록 한다.
- * 주요 리듬, 가락, 연주하는 악기 그림, 중요한 음악적 특징등이 기재된 카드를 각 부분별로 준비하여 음악이 진행됨에 따라 해당되는 카드를 들어 보이도록 한다.

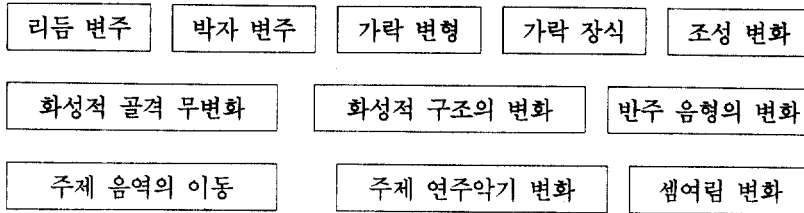
- * 주제에 잘 어울린다고 느끼는 리듬형을 한가지씩 고안해 내도록 한 다음 칠판에 리듬형을 모두 적은 다음 그중 가장 적합한 리듬형을 거수 방식으로 선택하도록 한다. 그 다음 선택한 리듬형을 반주하기에 적합한 리듬 악기가 무엇인지 생각하고 악기를 선택하게 하여 주제가 나올 때마다 리듬 반주를 하도록 한다.
- * A. B. C 부분의 대조적 성격을 고려하여 각기 다른 리듬형으로 악기를 다르게 선택하여 음악을 들으면서 반주를 붙여 줌으로써 론도 형식의 반복과 대조의 음악적 원리를 터득하도록 한다.

<보기 15> 리듬 반주 붙이기

C. 주제와 변주곡 형식

- * 주제 가락에 익숙해지기 위해 주제 가락을 노래로 불러 보거나 멜로디언, 실로폰 등의 가락악기에서 여러번 연주해 본다.
- * 각 변주곡마다 중심이 되는 변주 기법이 무엇인지 토의해 보고 공책에 적어보도록 한다.
- * 각 변주곡을 들으며 곡의 분위기를 신체적 동작으로 표현해 본다.
- * 각 변주곡의 감정적 분위기, 변주기법, 음악적 요소의 특징 및 주제가 연주되는 음역, 주제를 연주하는 악기등이 기재된 음악 카드를 각 변주곡 별로 만들어 준비한다. 준비된 음악 카드들을 연주되는 순서와는 다른 순서로 칠판 위에 붙여 놓고 음악을 들으면서 들려오는 음악의 특징이 설명된 카드를 선택하도록 한다. 칠판위에 붙인 카드는 각기 색깔을 달리한다. 이는 학생들도 개인별로 색 카드를 준비하게 하여 음악을 들을 때 칠판에 있는 카드와 같은 색의 자신의 색 카드를 들어 표시하기 위함이다.
- * 또 다른 방법은 다음과 같이 다양한 변주기법이 따로 따로 기재된 카드를 준비하여 각 변주곡이 연주될 때 마다 그 변주곡에 사용된 기법이 적혀있는 카드는 모두 선택하여 들어 보이도록 한다. 한 변주곡에 여러 유형의 변주기법이 사용될 수 있기 때문이다.

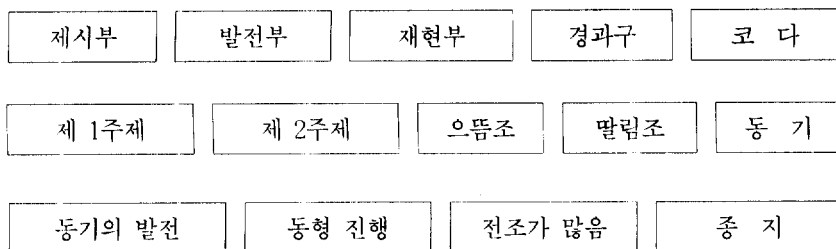
< 보기 16 >

* 모짜르트가 사용한 피아노 변주곡 작품의 <작은별> 주제처럼 단순한 동요풍의 노래를 주제로 삼아 여러가지 주제 변형 기법을 적용시켜 즉흥적으로 주제를 변주시켜 연주해 보도록 한다.

D. 소나타 알레그로 (Sonata Allegro)형식

- * 소나타 알레그로 형식은 음악 형식이 고도로 발전되어 완성된 가장 세련화된 형식으로서 높은 수준의 음악적 사고와 지적인 숙고를 필요로 하며 형식에 관한 음악적 식견과 청취 능력이 개발되어 있지 않고는 이해하기 힘든 형식이다. 악보 없이 귀로만 들으면서 구조를 파악한다는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 그러나 18세기 고전주의 기악음악의 절대 다수가 이 소나타 알레그로 형식에 의해 작곡되었기 때문에 고전주의 음악을 감상하기 위해서는 이 형식에 대한 이해가 필연적으로 요구된다.
- * 소나타 형식의 구조를 지닌 소규모 형태의 피아노 소나티네로부터 시작해서 점차 소나타 형식에 접근해 가도록 한다. 소나티네를 통해 소나타 알레그로 형식의 기본 형식적 구조와 주제의 재현과 변화 개념, 제1주제와 제2주제의 대조성 및 조성의 관계, 발전부의 주제 전개 기법 등의 형식적 개념을 이해하도록 한다.
- * 악장 전체를 다 들어 본 다음 제시부의 제1주제와 제2주제를 여러번 들어보도록 한다. 두 주제의 리듬, 가락, 조성, 셈여림, 음조직 측면에서의 차이점을 토의하면서 비교해 보도록 한다. 두 주제의 가락을 계이름으로 노래도 불러보고 가락악기로 연주도 해 본다. 분위기와 성격이 대조적인 두 주제의 느낌을 신체적 몸 동작으로 표현해 보도록 한다.
- * 제2주제의 조성 변화를 인식하도록 한다. 귀로만 듣고 조성 변화를 식별해 내는 것은 쉬운 수준의 학습이 아니다. 제2주제 부분의 가락을 악보로 그려서 5도 위의 딸림조로 전조가 되기 위해 악보에 임시표가 많이 등장함을 발견하도록 한다. 제1주제와 제2주제를 계이름을 붙여 노래하게 하여 으뜸음의 위치가 달라졌음을 인식하도록 한다. 조성 변화로 인해 음악적 분위기와 소리의 색채감이 변화되었음을 감지하도록 한다.

- * 발전부에서 많이 사용된 음악적 소재는 무엇인지 동기적 소재를 찾아보고 제시부의 두 주제와의 관련성을 발견하도록 한다. 동기적 리듬형을 찾아내어 리듬을 그려보거나 제시된 리듬카드 중에서 선택하거나 그 리듬형을 손뼉이나 리듬악기로 쳐보도록 한다.
- * 동기적 리듬형을 사용하여 동기적 리듬형이 포함된 리듬 악절을 창작해 보도록 한다.
- * 소나타 알레그로 형식의 형식적 단락과 주요 작곡기법을 식별해 내기 위해 다음과 같은 카드를 준비하여 음악을 들으면서 음악의 진행에 적절한 카드를 들어보이도록 한다.

< 보기 17 >

E. 후가 형식

- * 후가 형식은 주제가 여러 성부를 옮겨다니는 구조로 연속적인 모방의 원리에 의해 전개되는 다성음악 양식으로서 후가의 표현 양식을 이해하기 위해서는 주제를 구별해 내는 것이 무엇보다도 중요하다. 주제를 피아노에서 여러번 연주해 주고 주제 가락을 노래 부르면서 주제 가락의 선율 윤곽을 공중에 손으로 그려보도록 한다. 주제 가락을 외우도록 해서 주제가 나올 때마다 손을 들도록 한다. 또는 음악을 들으며 주제가 나오는 곳에서는 1) 주제 가락을 노래를 부르거나 2) 행진하거나 3) 주제 리듬을 손뼉치면서 행진하거나 4) 지휘를 하거나 5) 주제에 어울리는 간단한 리듬형을 오스티나토 방식으로 반복적으로 리듬 반주를 하는 등 다양한 형태로 주제에 민감히 반응하도록 한다.
- * 주제, 대주제, 간주부(주제가 나오지 않는 부분)와 관련된 주제의 전개 과정을 악보를 보며 간단히 설명해 주고 악보 위에 주제가 나오는 부분을 찾아 형광펜으로 표시하게 한다.
- * 주제와 대주제의 성격과 선율적, 리듬적 특성을 비교 분석하여 대조적 표현성을 발견하도록 한다.
- * 주제의 리듬을 가볍게 연필로 치면서 음악을 듣는다.
- * 아래와 같은 카드를 준비하여 음악의 진행에 따라 카드를 흔들어 표시하도록 한다.

주 제	대 주 제	간 주 부	응 답	동형진행
-----	-------	-------	-----	------

< 보기 18 >

- * 학급을 두 분단으로 나누어 분단 A는 주제가 나오는 부분에서 손을 들게 하고 분단 B는 대주제가 연주될 때 손을 들게 한다. 주제와 대 주제가 함께 나오는 곳은 두 분단 모두 손을 들게 된다.
- * 전곡을 통해 주제가 몇번 들렸는가?
대주제는 주제와 함께 몇번 나타났는가?
대주제가 주제보다 높은 음역에서 연주된 것은 몇번인가?
대주제가 주제보다 낮은 음역에서 연주된 것은 몇번인가? 세어 보도록 한다.
- * 디지털 피아노나 신디사이저를 이용하여 후가를 성부별로 각각의 다른 채널에 입력시켜 녹음시킨 다음 원곡 형태대로 모든 성부를 들어보고 또는 각 성부를 개별적으로 분리시켜서 들어보거나 2성부 내지 3성부씩 원하는 성부의 수만큼 합쳐서 들어 보도록 하여 후가 형식의 독자적인 성부의 수평적 진행의 표현 양식과 다성 음악의 원리를 이해하도록 한다.

VIII. 요약 및 제언

효과적인 감상교육이 이루어지기 위해서는 감상 교수 학습과정에서 어떤 음악적인 측면과 교육적인 측면이 고려되어야 하는가 그 교육적인 관점과 교육 내용, 다양한 접근방법을 고찰해 보면서 기악음악의 대표적인 악곡 형식을 기초로 실제 지도에 적용할 수 있는 지도 방법을 제시해 보았다. 문헌 자료 검토 결과 음악 감상 수업과 관련해 가장 강조되어야 하는 점은 음악을 단순히 물리적으로 듣는 감각적 감상이 아니라 음악 교육의 본질적 목표인 미적 감수성을 개발하여 심미적 체험과 지적인 이해를 도모할 수 있는 감상 교육이 되어야 한다는 점이다. 지적 감상 능력의 배양을 위해 무엇보다도 먼저 선행되어야 하는 요소는 음악의 표현적 요소에 대한 민감한 반응력이다. 음악에 대한 반응 행위 없이 감상은 이루어 질 수 없기 때문에 감상 교육이 성공하기 위해서는 음악적 반응을 촉진시킬 수 있는 다양한 학습활동과 수업 전략에 대한 연구가 병행되어야 한다.

음악 감상은 음악미를 체험하기 위한 가장 근본적인 경험으로서, 미적 체험의 대상인 음악 작품 그 자체가 학습의 교재가 되기 때문에 감상 학습의 성패는 교사가 감상 제재곡에 대해 얼마나 깊이 있게 미적 구조를 이론적으로 분석하고 해석 이해 하느냐에 달려 있다고 할 수 있다. 제재곡의 특성과 음악적 요소의 전개 과정을 상세히 분석할 수 있는 교사의 음악적 능력은 감상곡 지도의 중요한 관전이다. 그러나 많은 교사들이 감상곡에 대한 지식과 이해가 부족하다.

교사용 지도서에 감상 제재곡에 대한 상세한 악곡 분석이나 지도 내용, 학습 전개 활동등이 구체적으로 제시되지 못하고 있어 진정한 미적 체험에 이르는 감상교육이 현실적으로 이루어지지 못하고 있는 실정이다. 교사들의 음악적 이해와 효율적인 감상 수업 전개를 위해 고안된 학습자료 및 프로그램화 된 감상수업 지침 자료들이 다양하고 체계적으로 개발되어 소개되고 보급되어야 할 필요성이 있다. 수동적인 듣기 위주의 감상이 아니라 신체적으로 음악의 흐름과 특징을 표현하고 노래 부르고 악기로 반주하여 음악을 듣고 극화시켜 창조적으로 표현하는 등 적극적인 감상을 유도하기 위한 지도 방법론 상에 대한 연구도 필요시 된다.

다른 분야의 교육에서와 마찬가지로 감상 교육의 결과도 다양한 시청각 매체와 교육용 기자의 사용과 밀접한 관계가 있다. 다양한 전자악기의 감상수업 매체로서의 가능성과 컴퓨터 음악에 대한 새로운 인식과 교육 현장에 활용할 수 있는 구체적인 적용방안에 대해 교사들의 관심이 요망된다. 또한 학생들의 음악적 흥미와 감상곡에 대한 동기를 유발시키며 수업의 효율성을 증대시키기 위해 시각적 영상매체로서 프로그램화한 시청각 자료들이 많이 개발되어야겠다.

바람직한 감상 교육이란 어떤 틀에 박힌 정형화된 방식의 지도방식이 존재하는 것은 아니다. 제재곡의 종류와 학생의 음악적 수준, 감상 매체의 유형(실제 연주, 레코드, 컴퓨터 음악, 디지털 피아노 연주), 영상매체의 활용 여부 등 여러 조건에 따라 그 지도방법이 달라지게 된다. 본 연구에서 제시된 감상학습 지도상의 접근방법들은 교육현장의 여러 환경적 여건과 교육적 요인 등을 고려하여 일선 교사들에 의해 보다 더 다양하고 구체적이며 실제적인 지도 전략으로 구사되어야 할 것이다. 미적 체험을 통해 정서가 순화되면서 풍요로운 삶을 영위하게 되는 음악 감상이 우리 인간에게 주는 중요한 의미를 생각하면서 효과적인 감상 지도를 위한 교사의 창조적이며 적극적인 지도 자세가 요망된다.

참 고 문 헌

- 교육부, 국민학교 교육과정 해설 IV. 서울 : 대한 교과서 주식회사, 1994.
- 성경희, 국민학교 음악과 수업방법 개선에 관한 연구. 서울 : 한국교육개발원, 1985.
- 양상구, 컴퓨터 음악을 통한 분석적 감상 능력 신장. 석사학위 논문, 한국 교원 대학교, 1992.
- 이홍수, 음악교육의 현대적 접근. 서울 : 세광 음악 출판사, 1990.
- Burns, Kimberly, "Teaching Music Listening Skills - How Low Can You Go?," *General Music Today*. vol. 8 no. 3 (Spring, 1995), pp. 31-32.
- Dodson, Tom, "Do We Have to Listen to That?," *Music Educators Journal*. vol. 73 no. 1 (September 1986), pp. 28-32.
- Grant, Parks, *Music for Elementary Teachers*. New York : Appleton Century Croffs, Inc., 1951.
- Harrison, Lois N., *Getting Started in Elementary Music*. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, Inc., 1983.
- Hoffer, Charles R., *The Understanding of Music*. Belmont, California : Wadsworth Publishing Company, Inc., 1976.
- Leonhard, Charles & Robert House, *Foundations and Principles of Music Education*(1972). (음악교육의 기초와 원리), 안미자(역), 개정판, 서울 : 이화여자 대학교 출판부, 1992.
- Machlis, Joseph, *The Enjoyment of Music*(3rd ed.). New York : W. W. Norton & Company Inc., 1970.
- Madison, Thurber H., "The Role of Listening in Music Education," in Bonnie C. Kowell, ed., *Perspective in Music Education : Source Book III*. Washington, D. C. : MENC, 1966.
- Miller H. M., *Introduction to Music*(1981) (음악 감상을 위하여), 양일용(역), 서울 : 태림출판사, 1994.
- Miller Samuel D., "Listening Maps for Musical Tours," *Music Educators Journal*. vol. 73 no. 2 (October, 1986), pp. 28-31.
- Mursell, James L., *Education for Musical Growth* (1948). (음악적 성장을 위한 교육), 한국음악 교재 연구회(역), 서울 : 세광음악 출판사, 1986.
- Raebeck, Lois & Lawrence Wheeler, *New Approaches to Music in the Elementary School*. Dubuque, Iowa : W. M. C. Brown Company Publishers, 1964.

Regelski, Thomas A., *Teaching General Music*. New York : Schirmer Books. 1981.

Swanson, Frederic J., *Music Teaching Junior High and Middle School*. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, Inc., 1973.

ABSTRACT

A Study of the Teaching Strategies to Develop Listening Skills in General Music Classes

Youn-kyung Lee

The purpose of this study is to provide various instructional strategies to develop listening skills in general music classes and to suggest the desirable musical activities designed for listening the instrumental music written in the following musical forms : minuet, rondo, theme and variations, sonata allegro form, and fuga. This study also provides the listening activities which are designed to arouse the kinesthetic, the sensuous, the emotional-dramatic, and the cerebral responses, thus increasing musical awareness. These activities encourage the student react the music more sensitively and foster more active involvement in listening. Related literature were reviewed to examine the philosophical foundations and the educational considerations in relation to the teaching of music appreciation in general music classes.

The teaching approaches introduced in this study are as follows :

1. teaching approach based on programmed instruction which is organized into sequentially structured activities, employing audio materials with sections of the music recorded according to the teaching points
2. teaching approach using various checklist forms to help the student increase an awareness of and responsiveness to the elements of music
3. teaching approach employing computer music and the digital piano to apply its technological and educational advantages into the listening procedures, allowing the various kinds of listening experience

The following educational aspects were examined :

1. the basic aim of listening experiences and the role of music appreciation in the musical growth of the student

2. the basic natures of listening and the characteristics of musical responsiveness which is so vital in the development of listening skills
3. the educational considerations for the effective teaching of music appreciation
4. the teaching materials to be included in listening lessons to provide broad musical experience and to foster comprehensive musicianship

Listening as an end in itself constitutes the highest form of musical experience. Listening is an omnipresent phase of all musical activities : singing, playing instruments, creating music, and improvising. Music appreciation must not be a thing apart from any other musical activities. The basic aim of listening experiences is to make the listener aware of the beauty and enjoyment he can experience through listening to music. Therefore, music listening should be focused on the development of an aesthetic sensitivity. The expressive elements in music should be brought to the attention of the student in order to discover the aesthetic quality and meanings inherent in music.