

初等 學校 音樂 創作 指導 過程 研究

- 創造的 思考 過程을 中心으로 -

이 명 호*

차 례

- I. 緒 論
- II. 研究의 基礎
- III. 音樂 創作 指導 過程의 究案
- IV. 要約 및 提言

I. 緒 論

1. 研究의 必要性 및 目的

현대 교육의 전반에 걸쳐 핵심적인 위치에 놓여야 할 분야로 창조성 교육을 빼 놓을 수 없다. 창조성은 인간 사유의 소산으로서, 미래 사회의 생존 수단적 가치를 지니는 동시에, 미적 감수성의 성장을 도모하여 조화와 균형이 잡힌 인간을 길러 내며, 개인의 자아실현과 사회의 질적 향상을 이루게 하는 인간의 보편적 능력이자 특성으로서, 교육을 통해서 함양시킬 수 있는 기본 요소이기 때문이다.

인간의 심리적 기저에는 예술 활동을 지향하는 근본적인 창조적 충동이 내재한다. 그리고 예술 활동은 창조적 충동을 점진적으로 발현시키며, 인간이 선천적으로 지닌 의식적 고립에서 탈출하려는 시도가 본래의 창조적 충동인 동시에 예술적 충동이기도 하다. 창조적 충동은 본질적

* 재천 유덕초등학교 교사

으로 심미적 충동이며 직관적인 명료성을 향해 나아가면서 자아 실현의 형성을 가능하게 하는 것이다. 또한 예술을 통한 창작 표현 활동은 심미적이며 창조적인 산출 과정으로서, 인간의 사고를 독창적이며 융통성 있게 하고, 긍정적이며 적극적인 인성으로 유도한다. 이와 같이 예술 경험은 모든 경험 중에서 가장 완전하고 이상적인 경험의 모형에 해당한다. 그러므로 창조성의 교육과 예술 교육은 상호 불가분의 관계를 가지는 것이다.

음악 교육은 예술 작품의 창조와 표현을 다루는 교과이므로, 그 교육과정은 본질적으로 창의적 과정이며, 음악 창작 지도는 음악적 창조성 함양과 직접적이며 밀접한 연관성이 있다. 현대 음악 교육의 본질은 음악의 심미적 체험, 창의적인 음악 능력의 향상과 풍부한 음악적 심성의 계발로 요약될 수 있다.¹⁾ 또한 현대의 음악 교육 과정은 창작 분야를 중시하여 학생이 음악가와 같은 활동 과정의 심미적 체험 학습을 지향하고 있다. 따라서 음악 창작 교육에 있어서도 창조성의 개념을 교육학적으로 뚜렷이 정의하고 창조성이 계발될 수 있는 조건을 마련함은 물론, 창조의 원리와 창조가 일어나는 과정 등을 세밀히 분석하여 적용하여야 한다.

음악 교육의 본질적 측면에서 고찰하여 보면, 음악 창작 학습은 음악의 개념과 생성 원리에 대한 미적 지각 및 반응을 현저히 발달시키는 활동이 된다. 음악의 본질과 그 표현법의 비밀을 알려면 조금이라도 스스로 음악을 만들어 보아야 하며, 음악에 있어서 창작 활동은 음악적 성장에 필요한 근본 조건이 충족되어 있는 상태로써, 음악적 의식이 촉진되며 음악적 통찰력과 자주성이 명백히 조장될 수 있다. 음악교육에 있어서 창작 학습은 음악적 성장이 완성되고 나서 시작해야 하는 것이 아니라, 음악 창작 활동을 함으로써 음악적 성장의 완성이로 접근하는 것이다.

음악 창작 학습은 교육 현장에서 개인의 수준에 적합하게 다양한 형태로 자신이 음악 요소 및 기법들을 선택하여 이루어져야 한다. 이러한 음악 창작 학습을 이루기 위해서는 음악 창작의 산출 과정과 원리가 뚜렷이 파악되고, 필요한 음악적 창조성의 구성 요인이 단계별로 어떻게 발휘되며, 아동 개인의 음악적 발달 단계에서 인지하고 있는 기존 음악적 요소들이 어느 정도의 수준에 도달하여 있는가를 파악하고, 이러한 교육적 요인들이 조화롭게 융합된 교육 과정이 설정되어 체계적으로 적용될 수 있어야 한다.

그러나 선행 연구의 고찰 결과, 현재의 음악 교육은 창작 학습 활동이 원활히 이루어지고 있지 않다. 현행 음악과 교육 과정에서 창조적 능력의 개발을 강조하고 있으나 교과서 내용상 창작 지도의 내용이 적고, 학습 및 지도 방법에 관한 내용이 부족하고, 기초적인 창작 기법의 안내가 제시되지 않았으며, 음악 심화 교사의 부족과 지도 기술의 미흡 등에 기인하여 음악 수업에서의 창작 교육이 거의 무시되고 있다. 이에 본 연구에서는 초등 학교 음악 교육에서 창작 수업이 원활히 이루어질 수 있도록, 창조적 사고 과정과 원리에 바탕을 두고, 아동의 인지적 및

1) 이흥수, <음악교육의 현대적 접근> (서울 : 세광음악출판사, 1993), p. 113.

음악적 발달 단계를 고려한, 구체적인 음악 창작의 유형과 방법을 탐색하여, 이에 따른 기초적인 창작 기법을 체계적으로 설정하여 음악 창작 지도 과정을 구안하는데 그 목적이 있다.

2. 研究의 內容 및 方法

본 연구의 내용은 초등 학교 음악 창작 지도 과정을 구안하여 음악 창작 중심 수업에의 적용 가능성을 탐색하고 제시한다.

연구 방법으로는

첫째, 창조성의 개념과 창조성 구성 요인 및 창조적 사고 과정을 관련 문헌 및 논문을 통하여 교육학적 관점에서 고찰하고, 음악 창작 산출 과정을 단계별로 정리한다.

둘째, 음악 창작의 산출 과정에서 창조성 구성 요인이 발휘되는 단계를 구분하여 음악 창작 지도 과정에서 학습될 수 있는 체계를 마련한다.

3. 研究의 制限點

첫째, 음악 창작 지도 과정의 구안은 음악 생성 원리의 측면에서 기본이 되는 요소와 창조적 산출 과정을 연계하여 단계를 제시하는 수준에서 탐색한다.

둘째, 창조성의 개념과 창조적 산출 과정은 교육학적 관점에서 설정된 방대한 요소 중에 특정한 요소를 제한적으로 인용하여 적용한다.

Ⅱ. 研究의 基礎

1. 創造性과 創造的 思考 過程

1) 創造性的의 概念과 本質

인간의 창조 활동은 인류 역사 이래로 새로운 가치, 제도, 물건, 작품, 생활 방식 등을 만들어 내며 세상을 개혁시켜 왔다. 이처럼 새롭고 가치 있는 것을 발명하고, 발견하며, 예술 작품을 만들어 내는 일을 창조라고 하며, 이것을 가능하게 하는 인간의 근원적인 힘을 창조성이라고 한다. 이 창조성에 대한 개념 정의는 어떤 종교관이나 철학적 입장에 따라 상이하게 내려지기도 하지만, 교육학적인 여러 관점들, 즉 창조성을 지적 특성이나 지적 과정, 개인의 성격, 문제 해결, 환경과의 상호작용 등으로 파악하는 학자들은 다음과 같은 개념들로 정의하고 있다.

포인카레(Poincare, 1914)는 창조한다는 것은 유용한 연합적 요소들을 참신한 방식으로 결합하는 것이라고 하였다.

길포드(Guilford, 1960)는 창조성을 새롭고 신기한 것을 낳는 힘으로 정의하며, 그 구성 요인으로는 문제의식의 민감성, 사고의 유창성, 사고의 참신성, 정신의 융통성, 정보의 분석 및 종합의 능력, 재정의 또는 재구성력, 개념 구조의 복잡성, 평가 능력 등을 들고 있다.

갈로어(Gallaugh, 1967)는 창조성이란 한 개인이 새로운 아이디어나 산물을 창출해 내거나, 기존의 아이디어나 산물을 참신한 방법으로 재결합해 내는 정신적 과정이라고 하였다.

토렌스(Torrance, 1967)는 창조성이란 문제에 민감해져 어려움, 문제, 지식의 차이, 부족한 요소 등을 알고 문제를 해결하기 위해 추측하고 가설을 세워 검증하고 가능한 수정을 하며 최종적으로 그 결과를 전달하는 과정이라고 정의하였다. 창조성의 구성 요인으로는 민감성, 유창성, 융통성, 독창성, 정교성, 재정의, 평가 등의 7 가지를 들고 있다.

퍼킨스(Perkins, 1981)는 창조성을 기존 요소들의 검색과 선택을 하는 과정으로 보았으며, 창조 활동은 계산력을 필요로 한다고 하였다.

스키너(Skinner, 1953)는 창조성이란 상상의 산물들을 만들어 내기 위해 기존의 요소들을 임의로 조합하거나 변화시키는 성질이라고 하였다.

이러한 학자들의 견해를 종합하여 보면, 창조성에 대한 명료한 정의를 내리기는 어려우나, 창조적 과정에 초점을 두는 정보 처리적 접근의 관점에서 창조적 결과의 인과 관계를 설명할 수 있는 관계 변인의 탐색과 그들 간의 상호 작용이나 작용 기제를 교육적으로 시사해 줄 수 있는 개념 정의를 도출하기 위하여, 여러 학자들이 다양한 관점에서 나름대로 제시하고 있는 기존 요소들의 검색과 선택, 정보 분석 및 종합, 재구성, 재결합, 복합체 창출, 검증과 수정, 지적인 과정, 조합 및 변화 등의 개념을 설정하고 있는 것과 관련하여, 『창조성이란, 새로운 산물을 만들어 내기 위해 기존의 요소들을 검색, 선택하여 의도적으로 결합(조합과 종합을 포함하는 개념) 및 변화시키는 능력』이라고 정의할 수 있다.

창조 활동이 진공 상태에서 발생하지는 않으며, 무에서부터 새 아이디어를 만들어 낼 수는 없다. 이미 존재하는 기존 요소들-개념, 심상, 원리 등이 있어야 하고 이들이 창조 활동에 동원되는 원재료는 물론 적절한 조건들을 마련해 준다. 즉, 기존 요소들의 조합이나 수정 및 정교화 하는 과정이 창조 활동인 것이다. 이들은 장르나 패러다임내에서 개인적인 스타일(style)의 특이성을 구성하며 무한한 가능성을 허용한다. 개인의 창조 활동에서 기존 요소들의 조합 및 수정 등을 이루는 과정과 결과는 거의 무한한 경우의 수를 동반하기 때문이다. 음악 작품의 창조에 있어서도 음악의 요소들이 창조자의 의도에 의해 결합되고 변화하는 과정에서 심상과 상호 작용을 하며 독특한 형태를 조직하여 음악 예술 작품의 결과로 나타나는 것이다.

창조성의 개념을 토대로 창조성의 본질을 살펴보면, 상상력과 확산적 사고 및 수평적 사고를 바탕으로 하는 인간의 고등 정신 능력이라는 것을 알 수 있다. 창조성은 추리력과 같이 자료나 개념들의 분석과 종합을 필요로 한다는 점에서 수렴적 사고나 수직적 사고를 상호 보완적으로 내포하고 있다. 그러나, 추리력과는 대조되는 사고의 자유 분방성, 무제한성, 적극성을 가지고 있다. 창조성은 창조적 산출을, 일반 지력은 지적 흡수나 판단을 최후의 결과로 한다는 점에서 근본적인 차이가 있는 것이다. 지능과 같은 인성은 연륜과 더불어 성장하지만 창조성은 육성하지 않으면 쇠퇴하는 인성인 것이다. 이와 같이 창조성은 교육적 계획 하에 원활히 지도가 이루어질 수 있는 분야로 받아들여질 수가 있는 것이다. 창조적 사고나 창조적 행동에 가치가 뚜렷하게 부여될 때, 비로소 인간에게서 창조 의지가 나오게 되고 창조적 열정이 솟아나게 된다.

인간은 본능적으로 자기를 표현하고 싶은 충동과 창조성을 지니고 있다. 창조성은 그 개인의 독특성과 그 개인을 둘러싼 환경 요인이 자기 생활상의 어떤 사정에 의해 생성되는 과정에서 출현하는 것이다. 따라서 창조성은 교육에 의해 발현되는 특성을 가지며, 창조성의 계발은 창조 활동에 대한 개인의 가치 지향적 성향을 조장하고 창조 활동의 경험을 하게 함으로써 이룰 수 있고, 이러한 교육 활동이 거듭될수록 창조성과 그 기제들이 상호 작용하여 상승 효과를 가져온다.

2) 創造的 思考 過程

인지 발달론자인 고완(Gowan, 1980)에 의하면, 피아제가 제시한 형식 조작적 사고 단계 직후인 청소년기에 창조적 사고 단계가 나타난다고 한다. 창조성은 그 이전의 발달을 기초로 하여 형성된 기존 개념 요소가 일정한 조건하에서 결합되어 새로운 산출을 가져오게 하는 것이다. 이 창조적 사고 단계에 이르러 많은 학자나 예술가들의 창조적 업적이 이루어지고 창조 활동이 활발히 행해지기 시작한 시기이다. 그렇다면, 창조적 사고 단계에 이르러서 바람직한 산출의 결과를 가져오기 위해, 처음부터 이에 대비한 창조성의 교육, 즉 창조적 사고 과정 그 자체에 대한 교육이 이루어져야 한다. 창조성의 과정에 대한 학자들의 견해도 다양하여 여러 형태의 모형이 제시되는데, 창조적 산출을 전제로 하여 단계를 나누고 있는 이론을 일부만 소개하면 아래와 같다.

듀이(Dewey, 1934)는 문제 해결 단계 모형의 다섯 단계를 제안하였는데, 문제 해결의 가장 명확한 사례라고 주장하며, 과학 등 자연 학문을 기초로 하여 고안한 것으로서 여러 창조적 사고 모형에 큰 영향을 미쳤다.

- ① 곤란의 감지 : 문제를 민감하게 감지하는 가장 중요시되는 단계
- ② 곤란의 위치 및 의미파악 : 문제의 요소, 부분을 탐색하고 이해하는 단계

③ 가능한 해결안의 암시 : 다양한 가설적 해결안의 결정 단계

④ 결과의 상상 : 해결안의 적용 결과를 검토하는 단계

⑤ 해결안의 수락 : 그 결과에 따라서 특정 해결안을 수락하거나 또는 거부하는 단계이며, 이론은 주로 과학적 문제 해결을 위한 사고라고 불리고 있으나 창조적 사고 단계의 모형으로 연구 및 활용되기도 한다.

왈라스(Wallas, 1956)는 사고의 4 단계설을 제창하여 교육 과정 발전에 선구적 공헌을 하였는데, 창조적 산출을 하는 데에도 이와 같은 근본적인 사고 과정을 걸쳐게 된다고 주장하였으며, 준비단계 → 부화단계 → 발현단계 → 검증단계로 설정하여 하였다.

① 준비단계 : 주어진 문제를 지각하고 자료를 수집하며 해결 대안을 탐색하는 과정이다.

② 부화단계 : 문제의 해결책이 시간 간격을 두고 떠오르는 과정이다.

③ 발현단계 : 직관과 통찰의 형태로 문제의 해결책을 마련하는 단계이다.

④ 검증단계 : 문제 해결책의 타당성을 검증하고, 완전한 산출을 이루는 최종 과정이다.

페이본(Fabun)은 왈라스의 4 단계에다 창조에 관련된 인성적 요인을 가미하여 욕망, 조작, 암시 등의 가치 지향적 성향을 강조하여, ① 욕망 → ② 준비 → ③ 조작 → ④ 부화 → ⑤ 암시 → ⑥ 발현 → ⑦ 검증의 7 단계로 설정하였다.

오스본(Osborn)은 창조적 사고의 과정을 7 단계로 구분하였는데, 산출자의 의지를 출발점으로 하여 구안한 것이다.

① 해결 방침 결정 : 문제 탐색으로 잠정적인 해결책을 결정하는 단계

② 준비 : 해결 방침에 적절한 자료를 수집하는 단계

③ 분석 : 수집된 자료를 분석하는 단계

④ 관념형성 : 아이디어를 기초로 대안을 탐색하는 단계

⑤ 숙고 : 설정된 대안을 명료화하는 단계

⑥ 종합 : 고려했던 해결책을 전체적인 틀 속에 짜 맞추는 단계

⑦ 평가 : 최종적으로 판단하는 단계

창조성을 길러 주는 교육은 창조성의 과정과 부합되는 이상적인 절차를 확립하여 추진되어야 한다. 창조성의 과정에 대한 제시들은 창조 활동과 관련된 교육 분야에 지도 체계 및 절차를 제공하여 준다. 창조성의 과정에 대한 학자들의 견해는 어느 요소를 더 주목하는가에 대한 차이는 있지만, 전반적으로 유사한 단계를 설정하고 있다. 이러한 창조성 과정 이론들을 길포드(Guilford)와 토렌스(Torrance)가 제시한 창조성의 구성 요인 중, 창조적 산출과 관계있는 민감성, 유창성, 융통성, 독창성, 정교성과 관련하여 창조성 과정의 단계를 종합 정리하여 보면 다음과 같다.

창조적 산출을 이끌어 내는 과정은, 문제를 감지하고 탐색하는 일이 첫 단계가 된다. 이 단계에서는 민감성이 작용하며 요구된다. 산출을 목적으로 하는 충동과 욕망을 통해 문제를 지각하는 것이다. 즉, 민감성 발휘 단계이다.

둘째 단계는 산출에 필요한 다양한 자료들을 수집하고 분석한다. 기존 요소들의 검색을 통해 필요한 자료들을 정리하는데, 특정한 문제 상황에서 가능한 한 많은 양의 자료를 획득할 수 있는 유창성 발휘 단계이다.

셋째 단계는 기존 요소들의 결합을 시도하며 해결 대안을 모색하는 활동이다. 이 단계에서는 상상력을 동원하여, 고정적 사고 방식이나 시각 자체를 변화시켜서 다양한 해결책을 찾아내는 융통성 발휘 단계이다.

넷째 단계는 기존 요소들의 다양한 결합으로 제시된 해결책을 분석하고 구성하며 명료화한다. 이 단계에서는 기존의 사고 방식이나 다른 사람들의 문제 해결 방식으로부터 벗어나서 자기만의 독특한 산출을 하며 본격적으로 본질적인 창조 활동이 이루어지는 독창성 발휘 단계이다.

다섯째 단계는 검증 및 평가 단계로서 창조 과정을 거친 산출물이 타당성을 지니며 목적한 대로의 산출물인가를 판단하고 결정짓는다. 그 여부에 따라서 다시 전 단계로 돌아가 순환하는 활동이 일어 날 수 있는 최종 단계이다. 이 단계는 최종적 산출 형태를 평가하고 치밀하게 다듬는 정교성 발휘 단계이다.

창조적 산출을 목적으로 하는 교육 과정은 민감성, 유창성, 융통성, 독창성, 정교성을 단계적으로 발휘할 수 있도록 체계적으로 계획되어야 창조성 과정과 일치된다. 창조적 사고 및 산출의 과정과 창조성의 구성 요인은 동일한 단계를 가지고 진행되며, 창조 학습의 원리와 기법 및 기제들이 적용되고 영향을 주어 창조적 산출의 결과를 가져오는 것이다. 음악의 창조적 산출도 기본적으로 이와 같은 맥락에서 해석되어, 음악 창작 학습 과정을 구안하여 적용하는 것이, 체계적이며 타당성이 있다고 본다.

2. 音樂的 創造性과 音樂 創作

1) 音樂的 創造性的 概念

이흥수는, 음악적 창조성이란, 음악적 현상을 파악하고 대처하는 데 있어서의 민감성, 샘솟듯 하는 음악적 아이디어의 창출력, 새롭고 다양한 음향이나 악곡을 만들어 내는 독창성, 분석하고 종합하여 새로운 음향을 조성하는 능력, 음향이나 악곡을 새로운 방식으로 정의하는 능력 등을 뜻한다고 설명하였으며, 음악적 창조성은 누구나 타고나는 보편적인 능력 중의 하나로서, 가르

쳐지는 것이 아니라, 타인의 음악 작품을 자유롭게 탐색하고 상상하고 향수할 수 있는 심미적 경험과, 자신들의 의도대로 자유롭게 음악을 표현하도록 허용되는 학습을 통하여 계속적으로 자극되고, 복돋우어짐으로써 길러지는 것이라고 하였다.

창조성의 일반 개념을 음악의 창조적 산출과 관련하여, ‘음악적 창조성이란 새로운 음악적 산물을 만들어 내기 위해 기존 음악적 요소들을 검색, 선택하여 의도적으로 결합 및 변화시키는 능력’으로 압축하여 정의할 수 있다. 음악적 창조성의 구성 요인에 대하여도 음악적 민감성, 유창성, 융통성, 독창성, 정교성 등을 들 수 있다.

음악의 창조적 산출은 비예술적 창조와는 달리, 예술로서의 심미적 창조라는 독특한 성격을 띠고 있으며, 따라서 음악적 창조성에는 ‘음악적 매개체(기존 음악적 요소와 자료)의 감정적 질을 탐구하고 형상화하는 능력의 계발이 필수적으로 요구된다.’²⁾ 심미적 창조는 의사 소통과 같은 전달 내용은 가지지 않는다. 심미적 창조는 의사 전달이 아닌, 미적 통찰을 전제로 하는 것이기 때문이다. 창조된 심미적 질 안에는 인간 느낌에 대한 통찰을 줄 수 있는 조건을 가지고 있으며, 창조품은 전달 내용이 아닌 예술적 의미(import)를 형성하고 발생시키는 형식과 구조를 가지고 있다. 따라서, 음악적 창조성에는 심미적 통찰력이 포함되며 요구된다. 창조자에게 상상력이 풍부한 통찰력은 예술 작품 제재의 모든 구성 요소들을 통합하고 각기 다양한 그들로부터 전체를 형성하는 힘이다. 실제로 창조된 작품을 통하여서 예술가와 감상자 사이에 일어나는 것도 의사 전달이 아니라 예술 통찰에 대한 공감인 것이다. 공감은 예술 작품을 통해서 일어나며 여기에는 감정에 대한 통찰이 구현되어 있고, 이 구현된 것이 감상자에게 감정의 통찰을 일으키게 할 수 있다. 예술이 인간적인 영향을 주게 되는 것은 창조적으로 산출된 작품의 공통된 본질에 대한 통찰을 이처럼 공감할 수 있기 때문이다.

음악적 창조성은 음악의 재창조 및 음악 창작과 같은 직접적 산출 과정에 필수적 조건이다. 음악적 창조성은 예술적 창조성으로서 그 본질이 심미적 지각과 반응을 수반하는 독특한 성격을 가지며 음악 창작의 심미적 창조 과정을 행하게 하는 바탕이 된다. 음악 예술 작품이 산출되기까지의 과정에는, 소재나 기법 등과 같은 기존의 요소들이 음악적 창조성의 구성 요인과 심미적 지각과 반응 등의 상호 작용을 하여, 추출된 감정적 질의 구체적인 형상화를 가능하게 하는 것이다.

2) 音樂 創作의 產出 過程

음악 창작이 이루어지는 과정을 파악하는 일은 음악 창작 지도 과정의 설정에 직접적인 시사점을 제공할 수 있다. 음악 창작은 창조 활동이므로 창조적 사고 과정과 유사한 단계를 가진

2) 신도웅 역 (B. Reimer 저), <음악교육철학> (서울: 세광음악출판사, 1993), p. 58.

다는 전제에서, 창조성 구성 요인의 발휘와 관련시켜 과정을 탐색, 정리하면 다음 표와 같다.

〈표 II-1〉 창조적 사고 과정에 따른 음악 창작 과정

창조적 사고 과정	창조적 사고 내용	음악 창작 과정	창조성 구성 요인 발휘 단계
1. 문제 지각	문제 감지와 탐색 창조적 충동, 욕망 창조적 산출물 구상 및 설정	1) 창조적 지각	민감성
2. 자료 수집 분석	기존 요소의 다양한 수집 기존 요소의 검토 및 정리	2) 자료 수집	유창성
3. 해결 대안 모색	기존 요소의 다양한 결합 다양한 해결책 설정	3) 자료 활용	융통성
4. 해결책 명료화	해결책 선택하여 조직 독특한 산출	4) 작품 구성	독창성
5. 검증 및 평가	산출물의 타당성 판단 산출물 수정 산출물 완성	5) 작품 검증	정교성

음악 창작 과정에 음악적 창조성의 구성 요인이 모두 발휘되는 조건 안에서 음악적 창조성과 구성 요인이 발달할 수 있다. 정리된 음악 창작 과정에서, 창작자의 개인적 특성이나 환경에 따라 둘 이상의 단계가 동시에 활동될 수도 있으며, 경우에 따라서는 전 단계로 돌아가 순환 활동으로 진행될 수 있다.

3) 音樂 創作 學習의 意義

음악 창작 학습은 학생들에게 자신의 음악적 아이디어를 창출함으로써 자기를 구현하고, 형성된 음악의 요소 개념과 생성 원리를 적용함으로써 음악적 개념의 확대를 꾀하며, 음악 창작의 능력을 향상하는 기회를 제공한다는 점에서 가장 적극적인 음악 체험이라고 할 수 있다. 음악 창작은 심미적 지각과 반응이 보다 민감하고 분별력 있으며, 예민하고 보다 통찰력 있도록 하게 하는 음악 학습의 효과적인 구성 요소이며, 이 음악 창작 학습을 통하여 모든 어린이는 자기의 능력을 최대한 발휘하여 음악적 소재를 개발적이고 독창적으로 다룰 수 있는 기회를 제공받는다.

듀이(Dewey, 1934)는 예술적 경험을 가장 잘 종합된 경험으로서 최선의 상태로 명료화된 강력한 경험으로 간주하였으며, 예술 작품 생산 활동은 경험적으로 심미적인 체험을 수반하는 특

별한 경험으로서, 예술 작품을 이해하기 위해서는 곧 그 경험의 체험에 있어 보아야 한다고 지적하였다. 음악 창작 활동은 예술적 작곡가의 창조품을 피상적으로 관조하는 수준에서 탈피하여 능동적으로 예술 형식이 지니는 심미적 질을 이해하고 감상할 수 있는 능력을 향상시키는 데에 도움을 준다고 할 수 있다. 음악 창작 활동은 기존 음악적 여러 요소와 개념을 단순히 지각하고 인지하는 수준이 아니라, 자신의 창조적 산출에 필요한 자료로써 명료화하려는 의지를 가지고, 적극적으로 지각하고 인지하며 모든 음악적 대상을 분석하여 심미적 질을 발견하고 탐색하여 반응하는 태도를 가지게 한다. 그리고 이러한 의지로 말미암아, 타인의 음악 작품에서 심미적 질을 발견하고 반응하게 되었을 때에는, 그 심미적 형상의 구조와 원리에 주의를 집중하게 되어 예술 형식을 지각하고 자신의 창조적 산출에 필요한 자료로서의 명료화를 이루며, 한층 수준 높은 예술적, 심미적 안목을 가지도록 하는 것이다.

음악 창작은 음악적 창조성을 효과적으로 성장시키며, 자신의 창조품에 대해 특별한 애정과 미적 지각을 가지게 하여 음악적 자아 개념을 고양하고 자아 실현을 가능하게 하는 음악 과정으로서의 역할을 할 수 있다. 매슬로우(Maslow, 1968)는 미적 지각이나 창조의 순간 등이 정상 경험(peak experience)을 가능하게 하는 요인이 된다고 한다. 정상 경험이란 과거에는 느끼지 못했던 고도의 행복과 성취감을 이루는 순간으로, 자기 자신에 대한 고유의 가치를 느끼며 자신의 존재를 긍정적으로 보게 되는 경험이다. 정상 경험은 자아 실현이 이루어지는 순간이기도 하며, 사물을 더욱 전체적으로 보고 자신과 세계에 대해 더 정확히 인식하게 하며, 인간의 힘을 더욱 건설적으로 이용하게 하는 속성이 있다. 이러한 정상 경험은 잠재력을 일깨워 창조성을 개발시키며, 창조 활동은 정상 경험을 유발하므로, 이 두 요인은 연쇄적인 인과 관계를 형성하면서 자아 실현을 가능하게 하는 것이다. 이러한 관점으로 볼 때, 음악 창작은 심미적 지각과 반응 및 창조의 과정과 성취라는 조건을 충족시켜 정상 경험과 자아 실현을 계속적으로 가능하게 하는, 한 학습의 요소로 간주될 수 있다.

이흥수(1990)는 음악 창작 학습과 관련하여, 다른 사람이 만든 음악 학습만으로는 창의적이고 주체적인 예술 학습이 아님이 분명하다고 지적하며, 음악을 자기의 것으로서 생성하는 과정을 체험할 때, 학생들은 음악적 현상들이 어떻게 발생하고, 그 효과가 어떠하며, 그것이 어떤 의미를 지니게 되는지를 더욱 명료하게 인식하게 될 것이라고 주장하였다.

음악 창작 학습은 모든 어린이들을 전문 작곡가로 양성하려는 것이 아니라, 음악의 본질적인 목적에 부합하려는 일반 음악 교육 과정의 중요한 구성 요소로서 그 역할을 충실히 하는 데에 의의를 둘 수 있다. 이러한 과정에서 특별히 재능 있는 학생은 뛰어난 음악 창조자로서의 길을 걸을 수 있는 바탕을 마련하며, 음악 교육이 목적하는 음악 문화 창달의 풍토를 조성하는 데에 일조할 수 있도록 하려는 것이다.

3. 音樂 敎育 課程 特性과 創作 指導

1) 包括的 音樂 敎育 課程과 創作 指導

현대의 음악과 교육 과정은 오늘날의 음악 교육 목적에 비추어 타당한 내용을 담고 있어야 하며, 동시에 현대의 교육 방법적 접근 원리를 적용할 수 있도록 조직되어야 한다. 교육 과정에 포함이 되는 음악 교육의 내용은 학생들이 선택하게 될 미래의 음악적인 삶의 모습을 제시하게 된다는 점에서 중요한 의의를 지닌다. 음악 교육 과정은 음악의 개념과 그 개념을 조직하는 원리, 그리고 그 개념을 획득하는 방법으로 구성되어야 한다.

현대의 음악 교육 과정은 '포괄적인 음악 교육'이라는 총체적인 개념을 바탕으로 구성되는 추세에 있으며, 음악 창작 영역이 중시되어 계획·운영되고 있다. 포괄적 음악 교육이 목표로 하는 것은 '종합적 음악성'의 함양이다. 종합적 음악성이란, '학생들로 하여금 음악의 본질에 대한 통찰력을 갖게 하고, 음악의 요소들과 음악 행위를 종합적으로 다루게 하며, 폭 넓은 안목으로 음악을 볼 수 있도록 하는 하나의 음악 교육적 개념'으로서, 음에 대하여 민감하게 지각 반응하고, 지적으로 분석 이해하며, 음을 창조적으로 조작 표현할 수 있는 종합적인 음악 능력을 뜻한다. 즉, 음악 학습의 모든 내용이 상호 관련 속에서 통합적으로 이루어져야 한다는 전제를 바탕으로, 학생들로 하여금 음악적인 자료들을 종합적으로 다루게 하고, 연주와 분석, 작곡 활동을 통하여 음악적 요소들을 개념적으로 상호 연계시킴으로써 음악적 이해와 기능을 향상시키도록 돕는 음악 교수-학습의 과정이다.

이상과 같이, 종합적·창조적 음악 교육을 지향하는 현대 음악 교육 과정에서 음악 창작 영역은 필수적 요소로 설정되어 있다. 이러한 포괄적 음악 교육의 배경을 이루었던 대표적 음악 교육 프로젝트들(YCP, CMP, MMCP)은 음악 교육 학자와 작곡가들이 대거 참여하여 연구에 임하였으며, 도출된 결론은 음악 학습에 임하는 학생들이 작곡가가 하는 방식대로 음악 학습을 해야 하며, 작은 음악가로서 모든 음악 행위를 체험하여 음악의 개념과 본질을 이해하도록 하자는 것이다. 그러므로 음악 교육은 학생 위주의 창의적 음악 활동으로 이루어지도록 하며, 작곡 활동을 중심으로 하여 음악 교육 과정이 운영되어야 한다는 것이다.

2) 第 6 次 初等 學校 音樂 敎育 課程과 創作 指導

i) 第 6 次 音樂敎育課程 創作學習 內容 및 指導 體系

음악 창작 학습에 창조적 산출 과정을 적용하기 위해 요약한 제 6 차 교육과정의 창작 내용과 지도 방법 및 평가의 제시는 다음과 같다.

가. 音樂 創作 內容

〈표 II-2〉 초등학교 음악 교육과정의 창작 내용

학년			3 학년	4 학년	5 학년	6 학년
표현 영역						
창 작	즉흥적 창작 활동	리듬 지어 치기	노래곡에 알맞은 리듬 치기	══════>	══════>	══════>
		리듬, 가락 짓기	단순한 리듬 짓기	단순한 리듬과 가락 짓기	즉흥적으로 가락을 짓기	즉흥적으로 리듬, 가락 짓기
		가사로 즉흥적 가락짓기	단순한 가사에 가락 짓기	══════>	══════>	══════>
	신체 표현 및 변주	신체 표현	음악의 특징에 따라 자유롭게 신체표현하기	══════>		
		변주			익숙한 노래를 변화있게 표현	익숙한 노래를 자유롭게 변화시켜 표현하기
	본격적 창작 활동	음악 만들기		짧은 이야기나 내용을 목소리나 악기로 표현하기	짧은 이야기를 목소리나 악기 소리로 나타내기	짧은 이야기의 내용에 따라 다양한 소리로 즉흥적인 음악 만들기
		가락 지어 적기		단순한 리듬에 의한 2마디 정도의 가락 지어 적기	단순한 리듬에 의한 4마디 정도의 가락 지어 적기	단순한 리듬에 의한 8마디 정도의 가락 지어 적기

나. 音樂 創作 指導 方法 및 評價

교사용 지도서에는 세 가지 측면에서 창작 지도법을 제시하고 있다.

- 기존 노래의 변주: 이미 알고 있는 제재곡의 리듬, 가락, 가사 변형
- 가사에 가락 붙이기: 2 마디, 4 마디, 8 마디의 가락
- 즉흥적으로 음악 만들기: 악보 없이 즉흥 연주-통제와 약속을 강조

별도의 항목으로 '국악 창작 학습' 지도법이 소개되며, 기본 국악 장단과 전래 동요 및 민요 음계를 익히고, 장단 변형 활동과 가락 짓기 학습을 한다.

* 음악 창작의 평가: 기보 능력, 표현력, 창의력 등을 분석하여 평가

ii) 教科書 創作 內容 分析

음악 교육을 가능하게 하는 요인들 중에서 음악 교육 과정과 교과서는 가장 중요한 역할을 한다. 교과서는 교육 과정에서 제시한 지식, 원리, 개념, 기능, 방법, 평가, 운영 등에 관한 요소

들을 교육하기 위하여 사용되는 교재로서 교육 과정을 학습하는 도구이다.

제 6 차 교육 과정 음악 교과서는 음악 학습 지도 요소와 과정이 영역별로 제시되어, 나선형식 조직으로 음악 학습을 안내하고 있는, 교재곡 배열식 단원 구성 체제의 음악 교과서이다. 음악의 교수 학습 과정을 구조화하여 교과서에 제시하고 있어서, 교사와 학생이 해야 할 음악 활동을 파악할 수 있도록 구성되어 있다.

가. 音樂 創作 領域 年間 指導 計劃

초등 학교 음악 교과 교사용 지도서의 연간 지도 계획에 제시된 창작 내용 및 활동을 추출하여 분석하면 다음 표와 같이 요약될 수 있다.

〈표 II-3〉 연간 음악 창작 시간 배정 현황

학년당 연간 총 음악 시수 : 64

학년			3 학년	4 학년	5 학년	6 학년	영역 별 시간 계		영역 별 비율(%)
표현 영역									
창 작	즉흥적 창작 활동	리듬 지어 치기	2	1.5	·	3	6.5	19	59
		리듬, 가락 짓기	4	2	1	1	8		
		가사로 즉흥적인 가락 짓기	·	0.5	1	3	4.5		
	신체 표현 및 변주	신체 표현	1	4.5	·	2	7.5	8.5	27
		변주	·	·	·	1	1		
	본격적 창작 활동	음악 만들기	·	·	·	·	·	4.5	14
		가락 지어 적기	·	2.5	1	1	4.5		
	연간 학년 시간 계			7	11	3	11	32	
연간 창작 시간 비율(%)			11	17	5	17	12		

전 학년을 통해 음악 시수 중 32 시간인 12 % 정도의 음악 창작 활동 시간이 제시되며, 학년 배정이 다르다. 즉흥적 창작 활동에 대한 비중이 높고, 다음으로 신체 표현 및 변주, 본격적 창작 활동의 순이다.

iii) 考察 및 改善點

음악 창작 학습이 이루어지기 위해서는, 음악 창작의 기본 원리를 바탕으로 교육 과정과 지도 방법이 제시되고, 이에 따른 학습 내용이 추출되어 체계적으로 계획되어야 하며, 이 네 요소가 밀접한 연계성이 있어야 한다. 음악 창작의 교육 과정과 지도 방법, 교과서 학습 내용 제시, 연간 지도 계획의 조직과 연계성에서 보이는 문제점과 개선점을 정리하면 다음과 같다.

가. 音樂 創作 敎育 課程 組織面에서

제 6 차 음악 교육 과정의 창작 영역, 지도 방법, 연간 계획, 교과서 지도 내용의 4 요소가 모두, 서로 분리되는 현상을 보이며 연계되지 않으므로 음악 창작 교육의 효과를 달성하기 어려운 실정이다. 창작 영역과 지도 방법의 연계가 되도록 일치시키고, 이를 바탕으로 연간 창작 지도 계획을 수립하며, 이것을 토대로 교과서 창작내용으로 제시가 되도록 개선해야 한다.

나. 音樂 創作 領域 및 內容 設定面에서

개선점으로는 음악 창작 영역의 구분을 명확히 하고, 창작 활동 요소 위계 설정의 구체화이다. 활동 요소로서 제시된 리듬 지어 치기, 리듬 가락 짓기, 가사 가락 짓기, 가락 지어 적기 등은 의미와 계열성이 불확실하며, 이를 즉흥 창작과 본격 창작의 한 영역에 포함시키는 것도 위계성과 설득력이 없다. 신체 표현과 변주 영역은 상호 관련성이 없어서 분리되어야 한다. 창작 영역 설정은 위계성을 고려하여 나누고, 분명한 개념을 지닌 하위 활동 요소를 제시하는 방향으로 개선해야 한다.

다. 音樂 創作 指導 計劃面에서

전 학년 과정에 걸쳐 일정 시기에 심한 편중을 보이고 있다. 지속적인 음악 성장을 할 수 있는 균형된 연간 지도 계획으로의 개선이 필요하며, 음악 창작 활동 시간의 확대가 요구되고 있다.

라. 音樂 學習 接近 原理의 側面에서

음악 창작 학습은 음악 지도의 개념적, 경험적, 통합적, 창의적 접근 유형의 한 과정으로 이루어져야 한다. 교과서의 제재곡들이 특정 음악 요소에 편중되어, 다양한 음악적 체험을 바탕으로 한 음악 창작 활동의 유도가 미흡하며, 음악 창작 학습이 분리되어 결과적인 진술로 제시되는 현상을 보이므로, 단원에서 제재곡을 학습하는 과정과 관련지어 계열성있는 음악 창작 학습이 이루어지도록 개선해야 한다.

3. 創作 學習 目標와 兒童의 音樂 發達 特性

1) 音樂 創作 學習 目標

음악 창작 학습의 목표는 음악의 심미적 체험과 음악적 창조성을 함양하는 것이다. 음악 창작 학습을 통하여 음악 본질에 대한 인지적, 심동적, 정의적인 측면의 고른 발달을 꾀하면서, 직접적으로는 음악 창작 능력의 신장에 목표를 둔다. 음악 창작 행위와 관련된 세부 목표를 정리하면 신체나 악기 및 물체 등을 이용하여 자신의 음악적인 아이디어나 분위기를 표현하도록 하며, 주어진 음악에 다양성을 더하기 위하여 빠르기, 셈여림, 음색, 화음 등의 변화를 꾀하는 활동, 노래에 알맞은 흐름결 반주를 즉흥적으로 만들어 적는 능력, 주어진 흐름결이나 가락에

이어 완성된 프레이즈를 만들어 표현하는 능력, 즉흥적으로 가락을 지어 부르고 악기로 연주하는 행위, 가사의 특징에 알맞은 가락을 지어 기보하는 능력, 전통적인 가곡 형식과 자유 형식으로 가락을 짓는 능력, 가락에 단순한 반주곡을 지어 연주하는 활동, 단순한 가락을 바탕으로 합주곡을 편곡하는 능력 등을 함양하는 것이다.

2) 初等 學校 兒童의 音樂的 成長 特徵

초등 학교 시기는 피아제(Piaget)가 제시한 아동 발달 과정 4 단계인 감각 운동기(0~2세), 전조작기(2~7세), 구체적 조작기(7~11세), 형식적 조작기(11~15세) 중에서, 전조작기 말기와 구체적 조작기, 형식적 조작기 초기에 해당한다. 이 시기의 어린이들은 인지적 측면에서 볼 때, 음악적 현상의 보존이 가능하게 되며, 음악적 개념도 현저하게 개발된다. 감정의 측면에서 볼 때, 감정을 점차 세밀히 분화시켜 느끼고 표현하기 시작한다. 시기를 구분하여 음악적 발달 특징을 살펴보면 다음 표와 같다.

〈표 II-5〉초등 학교 아동 음악 발달 특징

발달 요소 인지 단계(세)		음악적 요소	음악 활동	음악적 성향
전 조작기	말기 -7	셈여림, 음길이 음높이	신체적 음악 놀이	청각각, 반응력의 급속한 발달
구체적 조작기	초기 7	흐름결, 화음 지각	음악 요소 보존 훈련	창조적 상상력왕성
	중기 8-9	수리적 음계, 음표	청음, 기악, 독보 기보, 감상	청각각 절정 시기 음악 기호 형성
	말기 10-11	화음 감지력	중창, 중주, 합창, 합주	음악적 충족감
형식적 조작기	초기 11-	음악 요소 종합	음향, 음악 논리 창작, 개성적 활동	음악적 가치 체계 음악적 욕구, 갈등

3) 初等 學校 兒童의 音樂 創作 發達 過程

이영미³⁾는 스와니크(Swanwick)의 이론을 토대로 음악 창작 발달 과정의 8 단계를 감각기, 조작기, 개인적 표현, 상용어, 사교, 관용어법, 상징, 체계로 정리하였다. 이 과정에 따르면, 초등 학교 아동의 음악 창작 발달 단계는 개인적 표현, 상용어, 사교의 단계에 속한다.

3) 이영미, “체계적인 창작 지도 방법의 연구,” 서울대학교 석사논문(1996), pp. 45-48.

〈표 II-6〉 초등 학교 아동 음악 창작 발달 특징

음악 요소 발달단계(세)		음악 창작 활동	음악 표현 방법	음악적 특징
개인적 표 현	4 - 6	속도, 크기 변형	모방 위주 즉각적 표현	구조상 통제가 없음
상용어	7 - 8	선율패턴, 리듬 패턴의 음악 창작	모방 위주 관습적 음악 만들기 반복의 원리	2,4,8 마디단위 구조 동형진행, 오스티나토 제한된 음악자료 사용
사 고	9 - 11	구조화된 음악 창작 시도	모방, 실험 위주 반복, 변주, 변형, 대조	일탈 구조 시도 제한된 음악 자료들을 잘 다룸

초등 학교 음악 창작 지도 과정에 주는 시사점을 정리하여 보면, 초기 단계에서는 빠르거나 음의 크기의 개념을 바탕으로, 신체 표현과 연관시켜 창조적 표현을 탐색하도록 지도해야 하며, 중기 단계에는 음악적 구조에서 반복의 원리를 중심으로 선율과 리듬의 오스티나토와 동형 진행 등을 이용한 상용어를 활용하도록 하며, 후기 단계에서는 상용어를 활용하면서, 반복과 대조 및 발전의 음악적 개념을 음악 창작에 활용할 수 있도록 하여, 개성적인 일탈 구조의 음악 창작품을 만들어 가는 지도 과정이 필요하다는 점을 들 수 있다. 아울러 전 시기를 통하여 선율 프레이즈의 지도가 음악 창작의 기본 구조를 이루도록 지도해야 한다는 것을 나타내고 있다.

Ⅲ. 音樂 創作 指導 過程의 案

1. 音樂 創作 指導 過程의 段階

음악 창작 지도 과정의 단계를 음악 창작 과정과 동일하게 설정하는 것이 음악적 창조성 구성 요인들을 고루 발달시킬 수 있다는 전제로 5 단계 음악 창작 지도 단계를 설정하였다. 음악적 창조성을 '새로운 음악적 산물을 만들어 내기 위해 기존 음악적 요소들을 검색, 선택하여 의도적으로 활용 및 변화시키는 능력'으로 조작적인 정의를 하고, 음악적 창조성 구성 요인을 음악적 민감성, 유창성, 융통성, 독창성, 정교성으로 추출하여, 이를 토대로 창작 지도 과정이 이루어지도록 하였다. 본 음악 창작 지도 과정은 학생들이 음악 창작 과정을 거치는 동안 안내 자료와 환경을 제공하는 일에 주목하였다.

〈표 III-1〉 음악 창작 지도 과정

지도 단계	지 도 내 용	창조성 구성 요인
1. 창조적 지각	음악 창작 대상의 미적감지 및 탐색 : 표현 요소, 형식, 구조 음악 창작의 욕망, 충동, 지각 : 음악 창작의 가치 인식 음악 작품 구상 및 설정 : 음악 창작 유형과 형식	민감성
2. 자료 수집	음악적 기존 요소들의 다양한 수집 : 음요소, 원리, 기법 수집된 기존 요소들의 검토 및 정리 : 자료 검색	유창성
3. 자료 활용	음악적 기존 요소의 다양한 결합 시도, 음형 탐색 다양한 해결책 설정 : 형식, 구조, 음요소, 가락, 리듬 등	융통성
4. 작품 구성	선택적으로 음악의 형식, 가락, 리듬, 음요소 조직, 구성 독특한 음악 창작품 산출 : 허용적 환경 조성	독창성
5. 작품 검증	음악 창작품의 심미적 지각 및 반응, 타당성판단, 자기 평가 음악 창작품의 수정 : 구조, 형식, 악상, 음요소 음악 창작품의 완성 : 연주, 감상	정교성

음악 창작 지도 과정에서 음악적 창조성의 구성 요인들이 의도적으로 지도되어 고루 발달시킴으로써 음악적 창조성 및 창작 능력을 향상시키고자 하였다.

2. 段階別 指導 特徵 및 方法

음악 창작이 이루어지는 단계별로 창조적 사고 과정과 음악적 창조성 구성 요인의 지도에 초점을 두어 지도 특징과 방법을 추출하고자 한다.

1) 段階別 指導 特徵

i) 創造的 知覺 : 音樂的 敏感性 指導 段階

- 가. 음악 창작의 시작을 위한 창조적 충동이 주어져야 한다. 음악 매개체에 대한 심미적 지각과 반응의 심미적 체험이 필요하다.
- 나. 창작하고자 하는 욕망과 가치를 가지게 하는 동기 유발을 끌어 낸다.
- 다. 음악의 구조와 형식에 심미적 관점을 가지고 주의를 집중하도록 한다.
- 라. 예술 형식을 파악하여 자신의 창조적 산출의 자료로써 명료화하려는 의지를 가지도록 정의적 측면에서의 교수 전략이 고려되어야 한다.
- 마. 음악적 대상을 음악 창작품의 모델로서 적극적으로 지각하고 인지하며 음악적 요소들을 발견하고 탐색하여, 음악 창작에 필요한 자료 수집의 범위와 방향을 제시한다.

ii) 資料 收集 : 音樂的 流暢性 指導 段階

- 가. 음악의 기본 구성 요소나 형식 및 조직, 구성 원리 등의 음악적 자료를 주어진 음악적 대상 탐색을 중심으로 다양하게 수집하는 데 중점을 둔다.
- 나. 수집된 자료들을 자신이 창작하고자 하는 음악 작품에 대한 자료로서의 유용성을 검색, 검토하고 체계적으로 정리할 수 있도록 안내하여야 한다.
- 다. 음악의 제 요소에 대한 특성을 이해하기 위한 탐색과 분석이 동시에 작용하도록 유도하여 창조적 지각의 과정과 연관성을 가지도록 하여야 한다.
- 라. 아동이 음악적 유창성을 충분히 발휘하도록 다양한 음악적 자료들을 제시하고 제공한다.

iii) 資料 活用 : 音樂的 融通性 指導 段階

- 가. 수집된 음악적 자료들의 활용을 다각도로 시도하도록 학습 분위기를 조성하여야 한다.
- 나. 음악 자료들을 활용하는 과정에서 음악 창작에 대한 기본 방법을 해결책으로써 모색하도록 방향을 제시하여야 한다.
- 다. 상식적이거나 의외의 방법들로 음악 요소 활용들이 자유롭게 이루어지도록 적극 유도한다.
- 라. 음악적 요소들의 다양한 활용 형태들이 음악 창작품을 구성하고 조직할 수 있는 부품적 형상들로 인식하게 하여야 한다.
- 마. 음악을 구성하는 여러 음악적 요소들이 음악 창작의 원리나 기법들과 상호 관계를 가지며 다양한 방법으로 통합되도록 한다.
- 바. 통합된 다양한 음악적 형상들을 조직하여 자신의 창작품을 구성할 수 있는 순서를 정하도록 안내하여야 한다.

iv) 作品 構成 : 音樂的 獨創性 指導 段階

- 가. 아동이 음악적 요소들의 활용된 형상들을 구체적으로 조직 및 구성하여 음악 창작품의 전체가 독특한 형태로 드러나도록 예시를 한다.
- 나. 자료 활용에 의해 형성된 음조직체와 해결책들이 재활용되어 음악 작품의 산출이 이루어지도록 안내한다.
- 다. 음악적 독창성을 최대한 발휘할 수 있도록 허용적 분위기를 조성한다.
- 라. 음악의 형식과 조직 방식 및 기법들을 이해할 수 있도록 집중적으로 아동의 창작 구성 활동을 보조하는 지도 기술이 필요하다.

v) 作品 檢證 音樂的 精巧性 指導 段階

- 가. 음악 창작품의 타당성을 심미적 관점에서 상호 평가하도록 한다.
- 나. 자기 평가를 중심으로 검증하되, 타 아동의 평가를 적극적으로 수용하여 자신의 작품

을 검증함으로써, 작품 수정에 임하게 한다.

다. 산출된 자신의 음악 작품은 음악적 형식과 구조 및 독특한 감정적 질의 요소를 가지고 있다는 점을 학생들이 인식하도록 이끌어야 한다.

다. 상호 연주하고 감상하여 심미적 질에 스스로 반응하고 지각하며, 이 과정을 통해 명확히 음악 형식과 구조 등을 포함한 다양한 음악적 개념을 획득하고 음악적 창조성을 함양하도록 한다.

라. 자신의 음악 창작품에 대한 성취감과 의욕을 북돋는 일도 지도 교사의 중요한 역할이므로 적극 긍정적인 평가 태도를 취하여야 한다.

2) 段階別 指導 方法

i) 創造的 知覺 : 音樂的 敏感性 指導

- ① 제재곡을 익히면서 음악의 표현성 및 구조적 특징을 살피도록 한다.
- ② 음악 창작의 유형과 형식을 인식시킨다.
- ③ 학습할 음악 창작과 관련지어 요소 개념과 형성 원리에 주목한다.
- ④ 음악 창작 충동에 의한 창작품을 감정적으로 구상하도록 한다.
- ⑤ 음악 창작의 가치와 아동의 가능성을 인식하도록 지도한다.

ii) 資料 收集 : 音樂的 流暢性 指導

- ① 제재곡을 탐색하여 창작에 필요한 구성 요소 및 원리를 수집한다.
- ② 음악 창작과 관련된 기타 다양한 자료들을 수집하도록 지도한다.
- ③ 음악 창작에 필요한 구성 요소와 원리들을 검색하여 정리한다.
- ④ 본시 음악 창작 학습에 필요한 요소와 원리를 예시한다.

iii) 資料 活用 : 音樂的 融通性 指導

- ① 음악 형식면에서 다양한 구조적 활용의 시도를 유도한다.
- ② 음악의 기본요소와 표현원리가 상호 다양하게 활용되도록 지도한다.
- ③ 흐름결끝, 가락끝 등에서 구조적 특징이 나타나도록 한다.
- ④ 음악적 상상력을 동원하여 확산적 사고를 유발한다.
- ⑤ 예상 밖의 결합이라도 제한 없이 스스로 탐색 및 선택하도록 한다.

iv) 作品 構成 : 音樂的 獨創性 指導

- ① 결합된 음악적 요소들을 독특하게 조직하도록 지도한다.
- ② 아동의 음악적 의도를 자유롭게 전개하도록 허용한다.
- ③ 음악의 형식과 표현 원리에 주의를 집중하도록 유도한다.

- ④ 적극적인 활동을 유도하고 긍정적인 조언을 한다.
- ⑤ 음악 창작품이 전체적인 형태를 완성하도록 적극 유도한다.

v) 作品 檢證 : 音樂的 精巧性 指導

- ① 자신의 음악 작품을 신체나 악기를 이용하여 연주하게 한다.
- ② 상호 작품 연주를 감상하며, 음악적으로 타당한가를 살펴보게 한다.
- ③ 음 요소, 형식, 구조를 자기 평가를 통하여 수정하도록 한다.
- ④ 자신의 음악 작품에 대한 창조적 성취감을 가지도록 지도한다.
- ⑤ 심미적 체험이 종합적으로 이루어지게 한다.

3) 音樂 創作에 必要한 音樂 構成 要素와 表現 原理의 抽出

창조적 지각으로 창조적 충동이 일어나면, 다양한 수집 대상의 자료들이 인식되어 선택적으로 모아지고 정리되어야 한다. 아동은 자신의 수준에서 음악의 제 기초 기능과 함께 음악 구성 요소에 대한 개념과 창작 표현의 기본 원리를 이해하고 있어야 자료 수집과 활용 활동이 가능하다.

i) 音樂 構成 要素

음악 창작 활동을 하기 위해서는, 음악에 포함되어 있는 요소들을 분명히 정리하여 자료로서 파악되어야 한다. 제 6 차 교육 과정에 제시된 기본 구성 요소에서, 음악 창작에 필요한 요소들을 추출하여 정리하면 다음 표와 같다.

〈표 III-2〉 음악 창작과 관련된 음악 구성 요소

기본 요소	세 부 요 소
리듬	박, 강세, 박자, 음길이, 흐름결절, 반복, 음의 분할
가락	음높이, 음정, 조성, 선법, 가락꼴, 반복, 방향과 진행
화음	화음의 유무, 어울림 화음, 안어울림 화음, 합음
형식	통일성과 다양성, 반복-대조의 결합, 주제와 변주, 혼합 형식
빠르기	빠르기의 정도, 빠르기의 변화
셈여림	셈여림의 정도, 셈여림의 변화
음색	목소리의 특색, 악기 소리의 특색

ii) 創作 表現의 原理

음악의 기본 구성 요소가 조직되는 방식의 원리도 음악 창작의 자료로서, 요소와 원리가 서로 결합되어야 음악 창작의 산출이 원활하게 이루어진다.

〈표 III-3〉 음악 창작 표현 원리

종 류	원 리
시작과 끝	악곡의 시작과 끝음의 역할
악곡의 구성	악곡의 구조적 요소와 확대 발전의 원리
통일성	반복과 모방의 효과
다양성	모방과 변화의 효과
구성적 요소의 결합	흐름결, 가락, 화음 및 형식의 조직, 가사와 가락의 관계
표현적 요소의 결합	빠르기, 셈여림, 음색, 음질의 선정 적용 원리
편곡	가락과 화음의 관계, 성부 편성의 원리, 악기의 특징과 편성

3. 音樂 創作 指導 過程의 適用 可能性

1) 音樂 創作 授業 模型에 適用

음악 수업의 과정은 내용 및 일반적 특성, 다양한 음악 미적 행위와 경험들이 하나의 체계적이고 종합적인 구성으로 절차화되어 진행된다.⁴⁾

음악과 수업 모형은 심미적이고 포괄적인 음악 수업의 과정으로 ‘미적 감지’, ‘음악 미적 행위’, ‘가치화’의 3 단계로 이루어진다. 본 5 단계 음악 창작 지도 과정을 음악 수업 모형의 교수-학습 활동 단계와 대응시켜 정리하면 다음과 같다.

〈표 III-4〉 음악 창작 수업 모형 적용안

수업 목표 : 음악 창작			지 도 사 항 및 내 용	창조성 발 달 요 인
수업 단계		교수 학습 활동 단계		
핵심 단계	핵심 활동			
미적 감지	미적 자극	창조적지각	동기유발, 학습목표 인지, 음악적 감지	민감성
음악 미적 행위	지 각 반 응	자료 수집	음재료, 음악구성 요소, 음악생성 원리	유창성
		자료 활용	음악 요소 결합 기법, 결합의 원리	융통성
	창의적 표현	작품 구성	음악 형식, 구조, 음악창작 표현 원리	독창성
	개 념 화	작품 검증	작품 감상, 연주, 심미적 판단, 작품 수정 음악 창작 성취감, 음악적 창조성	정교성
가치화	가치 판단			

4) 성경희, <국민학교 음악과 교수·학습 자료 개발>(한국교육개발원, 1995), p. 8.

현재 적용되고 있는 한국교육개발원의 창작 중심 교수-학습 지도 모형에서, '미적 자극' 단계는 동기 유발 및 목표 인지 활동, '지각-반응' 단계는 인식, 기억, 연결, 발견 및 정서적 반응 활동, '창의적 표현' 단계는 창작 활동, '개념화' 단계는 종합적 정의와 체계화하는 활동, '가치 판단' 단계는 평가 및 애호심 함양 활동을 전개하므로, 본 5 단계 음악 창작 지도 과정은 음악 수업 모형의 단계와 접근된 구체적 창작 교수 방법이라고 할 수 있다.

2) 音樂 創作 類型에 따른 音樂 創作 指導 過程 適用

본 5 단계 음악 창작 지도 과정의 교수 활동 내용을 음악 창작 유형에 따라 단계별로 정리하면 다음과 같다.

i) 身體 表現

1. 창조적 지각 : 음악과 신체 표현의 관계성 파악
2. 자료 수집 : 기본 동작, 자유 동작 정하기, 음악적 표현 구별하기
3. 자료 활용 : 음악적 표현과 동작 짝짓기
4. 작품 구성 : 알맞은 동작으로 신체 표현하기
5. 작품 검증 : 상호간 신체 표현 감상 및 평가

ii) 即興 演奏

1. 창조적 지각 : 즉흥 대상 음악의 음악적 특징 감지
2. 자료 수집 : 반복형, 모방형, 대조형의 리듬, 가락, 음색 정하기
3. 자료 활용 : 리듬, 가락, 음색 등을 선택하여 표현원리와 연합하기
4. 작품 구성 : 연합된 악구들을 선택적으로 연주하기
5. 작품 검증 : 상호간 즉흥 연주 감상 및 평가

iii) 作曲

1. 창조적 지각 : 음악의 표현 형식, 요소를 심미적으로 민감하게 탐색
2. 자료 수집 : 음악 구성 요소 및 표현 원리, 음향 자료
3. 자료 활용 : 수집된 자료들을 상호 연합하기
4. 작품 구성 : 연합된 부분들을 조직, 구성하여 작품화하기
5. 작품 검증 : 상호간 음악 작품 감상 및 평가

음악 창작이 진행되는 활동 과정은 창조적 사고 과정과 일치한다고 볼 수 있으며, 이러한 단계와 동일한 음악 창작 지도 과정이 아동의 음악 창작 수업에 적용되어야 한다. 창조를 목적으로 하는 교육은 그 지도 과정이 창조적 사고 및 산출 과정과 일치되어야 하며, 아동들에게 창조성 구성 요인의 지도도 치밀한 계획하에 함께 이루어져야 한다.

4. 適用의 實際

본 연구에는 제 6 차 음악 교육 과정을 토대로 음악 창작 영역을 신체 표현, 즉흥 연주, 작곡으로 재분류하여 창작 방법과 기법들을 고찰하여 음악 창작 지도 과정을 적용하고자 한다.

〈표 Ⅲ-5〉 초등 학교 음악 창작 유형

창작 영역			(단계)	상용어 단계				사 고 단 계			
			3 학년		4 학년		5 학년		6 학년		
창 작	신체 표현	신체 표현	음악특징에 따라 신체표현	══>		══>		══>			
		즉흥 연주	리듬 반주	노래에 알맞은 리듬지어 치기	══>		══>		══>		
			리듬 문답	단순한 리듬 지어 문답하기	══>		══>		══>		
			가락 문답	단순한 가락 지어 문답하기	══>		══>		══>		
			즉흥 합주	즉흥 리듬, 가락 합주하기	══>		══>		══>		
	작곡	변주		제재곡, 창작품의 리듬, 박자를 변형시켜 기보	리듬, 박자, 가락 등을 변형시켜 기보, 연주하기		리듬, 박자, 가락, 조성, 형식 등을 변형 기보				
		음악 만들기		짧은 이야기, 내용을 목소리, 악기로 기보, 표현	짧은 이야기, 내용을 목소리, 악기로 기보, 표현		짧은 이야기, 내용을 다양한 소리로 기보, 표현				
		가락 짓기		2 마디 정도의 가락 지어 적기	4 마디 정도의 가락 지어 적기		8 마디 정도의 가락 지어 적기				

1) 身體 表現

달크로즈(Dalcroze)는 음악적인 느낌의 민감성은 신체적인 움직임에 대한 감각의 민감성에 달려 있으며, 신체의 근육운동 감각 기능은 느낌과 판단과 동작의 통합적인 기능으로서 외적 감각들과 기억, 회상, 판단, 의지, 상상 등을 조종하는 뇌의 활동들 사이의 신속한 소통을 가능하게 한다고 하였다. 창조적 사고 과정의 1 단계는 민감성 발휘를 요구하므로, 신체 표현은 음악적 민감성을 향상시켜 주는 활동으로써, 음악 창작 지도에 있어 필수적인 요소가 된다. 이 방법은 음악적 변화에 즉흥적으로 반응하는 끊임없는 주의력과 창조력을 요구하며, 음악의 생성 원리와 요소들을 이해하고 조작 및 표현하는 데 효과적이다. 이 활동에서 중요한 것은 저마디의

음악적인 느낌을 신체 동작으로 표현하며, 음악을 주의 깊게 듣는 일과 독특하고 다양한 움직임을 만들어 내는 일이다. 신체적인 동작이 전적으로 음악적 현상에 따른 표현이어야 하기 때문이다. 음악의 특징에 따라 자유롭게 표현하는 신체 동작은 오르프(Orff)의 의견을 빌어 제시하면 좋을 것이다.

- ① 기본 동작 : 자연스런 일상적 동작 - 걷기, 기기, 달리기, 쟁총 뛰기, 뛸기, 손뼉 치기, 무릎 치기, 발구르기, 손가락 치기 등
- ② 자유 동작 : 창의적인 동작 - 가상의 장애물을 넘는 동작, 갑자기 멈추기, 살금살금 걷기, 다른 사람 흉내 동작 등 스스로 만들어 내는 모든 동작

기본 동작도 아동 스스로 선택하여 신체 표현을 하도록 해야 창의적 표현을 가능하게 하며, 창조적 사고를 향상시킬 수 있다. 신체 표현을 음악 자체의 창작이라고 볼 수는 없으나, 흐름결에 대한 감각을 민감하게 하고 악곡의 형식을 감지함으로써, 신체 동작에서 익힌 흐름결을 악곡 창작의 주제로 사용하게 되며, 그것을 반복하고 변형함으로써 창작에 다양하게 활용할 수 있다.

〈신체 표현 수업 지도안 - 예시1〉

학습 단원		3. 꼬까신	학습 대상	3학년
학습 주제		신체 표현하며 노래하기	창작 영역	신체 표현
수업 목표		2/4박자의 노래에 맞추어 신체적 표현을 할 수 있다.		
수업 단계		학 습 활 동	자료 및 유의점	
미적 감지	창조적 지각	*재채곡의 분위기를 살려 노래 부르기 *재채곡의 신체 표현에 대한 흥미 가지기 *제시된 점리들을 치며 신체 표현 구상하기	가사의 분위기를 살려 미적 표현, 적극성	
음 악 미 적 행 위	자료 수집	*곡의 구조 : 4 마디씩 5 악절 (a b c c' b) *노래 장면, 가사, 분위기 살피기 *신체 동작 : 기본 동작, 자유 동작 -기본 동작 : 흐름결과 리듬, 강세, 셈여림 표현 -자유 동작 : 가사, 분위기를 상징하는 동작 *표현 원리 : 반복, 모방, 대조, 절정	흐름결을 따라서 신체 표현을 할 수 있도록 기본동작과 자유 동작을 정하기	
	자료 활용	*프레이즈, 악절과 신체 동작 대응시키기 *기본 동작과 자유 동작 서로 연결하기 *강세, 셈여림 등을 악절이나 동기에 연결하기	기본 동작 중시 시작과 끝 리듬 절정 동작 배치	
	작품 구성	*자신이 연결한 신체 동작 구성하기 *대응된 신체 동작대로 표현하기 *신체 동작을 다양하게 대응시켜 표현하기	반복의 원리 독특한 전개 흐름결, 즉흥성	
가치화	작품 검증	*상호 신체 표현을 실현하며 감상하기 *신체표현이 재채곡과 어울리는지 판단하기 *자기 평가로 수정하고, 성취감 가지기 *신체 표현의 좋은 점 알기	신체 표현이 리듬 및 가락, 가사와 잘 어울리는지를 판단	

- a) 창조적 지각 단계 : 제재곡 ‘꼬까신’의 가볍고 귀여운 분위기에 알맞은 신체적 표현을 구상하려는 의도를 가지고, 신체나 타악기 등을 이용하여 교과서에 제시된 접리듬을 치며 노래를 부르면서 흐름결을 익히도록 한다.

b) 자료 수집 단계

- ① 악곡의 구조를 악절과 동기 단위로 파악한다.

개 나 리	노오란	꽃그늘아	래	a
가지런히	놓여있는	꼬까신하	나	b
아 기는	사알짝	신 벗어	놓-고	c
맨 발로	산들산들	나들이갔	나	d
가지런히	기다리는	꼬까신하	나	b

- ② 알맞은 신체 동작을 알아 본다.

*기본 동작 : 걷기, 기기, 달리기, 뛰기, 돌기, 치기(손뼉, 무릎, 손가락) 등

*자유 동작 : 가사를 상징하는 동작을 각자 동기에 어울리도록 구상하기

c) 자료 활용 단계

- ① 신체 동작을 동기 단위로 개성을 살려 다양하게 연결한다.

개 나 리		노 오 란		꽃 그 늘 아		래		조
손뼉	┌ ┐	손가락치기	┌ ┐	손뼉	┌ ┐	손가락치기	┌ ┐	1
손, 손가락	┌ ┐	손, 손가락	┌ ┐	손흔들기	ㄱ ㄱ	손뼉	┌ ┐	2
걷기	┌ ┐	걷기	┌ ┐	기기	┌ ┐	기기	┌ ┐	3
무릎, 손뼉	┌ ┐	무릎, 손뼉	┌ ┐	돌기	┌ ┐	만세동작	┌ ┐	4

- ② 악절을 구분하여 각자 나름대로 신체 표현에 셈여림과 강세를 준다.

A b c D B	A b C d B	a b c D b	A b C D b
-----------	-----------	-----------	-----------

d) 작품 구성 단계

반복의 원리에 중점을 두어 자신이 결합한 동작으로 전체 구성을 완성한다.

개 나 리		노 오 란		꽃 그 늘 아		래		A
손뼉	♪ ♪	손가락치기	♪ ♪	손뼉치기	♪ ♪	손가락치기	♪ ♪	
가 지 런 히		놓 여 있 는		꼬 까 신 하		나		b
팔뻑기	♪ ♪	팔뻑기	♪ ♪	손가락치기	♪ ♪	한손가락씩 들기		
아 기 는		사 알 짝		신 벗 어		놓 - 고		c
기 기	♪ ♪	기 기	♪ ♪	걷 기	♪ ♪	걷 기	♪ ♪	
맨 발 로		산 들 산 들		나 들 이 갔		나		D
손흔들기	ㄸ ㄸ	손흔들기	ㄸ ㄸ	걷 기	♪ ♪	걷 기	♪ ♪	
가 지 런 히		기 다 리 는		꼬 까 신 하		나		b
팔뻑기	♪ ♪	팔뻑기	♪ ♪	손가락치기	♪ ♪	한손가락씩 들기		

단순한 동작들로만 전체를 구성한다 할지라도 다양한 신체 표현 작품이 될 수 있다. 학생 각자가 독창적인 연결이 되도록 지도하되, 악곡의 구조와 어울리도록 유도하여 음악적 이해를 자연스럽게 꾀한다.

e) 작품 검증 단계

‘꼬까신’ 노래를 부르며 학생 각자가 구성한 신체 표현을 발표하며 상호 감상 활동을 하도록 한다. 조별, 개인별 발표를 통해서, 서로 자연스런 분위기 속에 자신들의 생각을 정의적 진솔로 나타내고 상호 평가 함으로써, 제재곡의 분위기를 잘 살리고 있는가에 초점을 두도록 하며, 자신의 신체 표현에 대한 수정 활동을 하도록 한다. 신체 표현 활동을 즐겁게 함으로써 성취감을 유도하고, 신체 표현 학습의 좋은 점과 차시 학습의 기대감을 가지게 한다.

2) 卽興 演奏

즉흥 연주 활동은 모든 음악 행위가 통합된 상태이며, 음악을 만들어 내기 위해 박자, 강세, 길이, 빠르기 등의 흐름결과 관계되는 요소들과 음높이, 음계, 화음 등 음향과 관련되는 요소들을 창의적으로 개성있게 결합 표현하는 능력을 기르기 위한 것이다.⁵⁾ 즉흥 연주는 어떤 하나의 음악 요소만을 이용하거나, 몇 가지 정돈된 요소들을 동시에 사용하여 결합하거나, 되는데로 아무렇게나 결합하거나 모두 허용된다. 즉흥 연주는 타악기, 가락악기, 목소리, 노랫말 등을 이용하여 활동한다. 작곡은 즉흥 연주의 과정을 체험한 후에 이루어지는 것이 효과적이며, 창의적 체험과 연주에의 적극 참여라는 두 가지 측면을 동시에 실현시킬 수 있는 활동이다. 작곡은 논리적 전개에 의한 건축적 구성의 측면이 강한 반면에 즉흥 연주는 음악적 감각을 통한 유기적

5) 이홍수, 전계서(1990), p. 325.

생성의 원리를 바탕으로 하는 점이 다르다. 교사나 학생이 일정한 주제를 연주하면 즉흥적으로 모방하여 문답하는 활동이 주가 된다. 음악 작품은 언어의 영향을 받아 산출되는 것이므로 가사를 이용한 리듬이나 가락의 즉흥 활동이 중시되어야 한다. 대표적인 문답 기법으로는, 반복과 대조를 기본으로 하며, 리듬 반주 수업을 예시하면 다음과 같다.

i) 리듬 반주

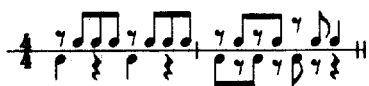
제재곡에 알맞은 리듬을 지어, 주로 노래를 부르면서 리듬 연주를 하는 활동이다. 다양한 겹리듬 패턴을 만들어 놓고 노래의 분위기에 어울리는 리듬을 즉흥적으로 선택하여 느낌에 따라 변화를 가미하면서 신체나 타악기를 이용하여 치는 즉흥 연주 활동으로써, 반주의 성격을 가지는 초보적 리듬 창작 활동이다. 숙달된 아동이나 고학년으로 올라갈수록 수준 높은 리듬 반주 활동을 할 수 있다. 음악의 구조와 형식을 파악하는 데에 용이한 창작 활동으로 다양하게 활용될 수 있는 영역이며, 특히 우리 나라 민요나 국악 창작곡에서는 국악의 다양한 장단들 익히는 데에도 필요한 활동이며, 흐름결에 따른 박자감과 리듬감을 파악하고 체득할 수 있는 활동이 된다.

〈리듬 반주 수업 지도안 - 예시2〉

학습 단원		14. 가을길	학습 대상	4학년
학습 주제		리듬 반주하며 노래하기	창작 영역	즉흥 연주
수업 목표		4/4박자의 노래에 어울리는 리듬을 만들어 연주하기		
수업 단계		학 습 활 동	자료 및 유의점	
미적 감지	창조적 지각	*제재곡의 분위기를 살려 노래 부르기 *제재곡의 리듬 반주에 대한 흥미 가지기 *제시된 겹리듬을 치며 리듬 반주 구상하기	가사의 분위기를 살려 미적 표현, 적극성	
음 악 미 적 행 위	자료 수집	*곡의 구조 : 4 마디씩 4 악절 (a-a'-b-a') *제시된 겹리듬, 자신이 만든 단순한 겹리듬 *리듬 변형 기법 : 리듬 분할, 리듬 통합 *표현 원리 : 반복, 모방, 대조, 절정	음표의 분할과 병합의 기법을 이해하기	
	자료 활용	*제시된 겹리듬, 리듬 변형(분할, 통합) *프레이즈, 악절과 겹리듬 대응시키기	시작과 끝, 리듬 절정 배정	
	작품 구성	*곡의 짜임새대로 겹리듬 구성하기 *동기와 동기, 악절과 악절 반복 및 대조시키기	반복, 대조의 원리 독특한 전개	
가치화	작품 검증	*상호 리듬 반주를 하며 감상하기 *겹리듬이 제재곡과 어울리는지 판단하기 *자기 평가로 수정하고, 성취감 가지기 *리듬 반주의 특징과 좋은 점 알기	리듬 악기를 다양하게 준비하여 효과를 살리도록 하기	

a) 창조적 지각 단계 : 제재곡 '가을길' 의 가볍고 경쾌한 분위기에 알맞은 리듬 반주를 구상하여 연주하려는 의도를 가지고, 신체의 일부나 타악기로 교과서에 제시된 접리듬을 치며 노래를 부르면서 흐름결을 익히도록 한다.

(강박 : 발, 트라이 앵글, 큰북 약박 : 손, 캐스터네츠, 작은북)

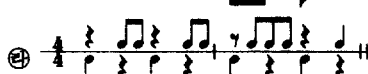
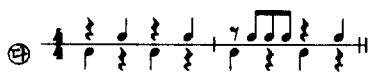

b) 자료 수집 단계

① 악곡의 구조를 악절과 동기 단위로 파악한다.

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪	♪ ♪ ♪ ♪ }	♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪	♪ ♪ ♪ ♪ }	a
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪	♪ ♪ ♪ ♪ }	♪ ♪ ♪ ♪	♪ ♪ ♪ }	a'
♪ ♪ ♪ ♪ }	♪ ♪ ♪ ♪ }	♪ ♪ ♪ ♪ ♪	♪ ♪ ♪ ♪ ♪	b
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪	♪ ♪ ♪ ♪ }	♪ ♪ ♪ ♪	♪ ♪ ♪ }	a'

② 제재곡에 어울리는 단순한 접리듬을 동기 단위로 만들어 본다.

c) 자료 활용 단계

① 악절과 접리듬을 대응시켜 다양하게 연결한다.

노랑게 노랑게	물들었네	빨강게 빨강게	물들었네	조
㉠		㉡		1
㉢		㉣		2
㉤		㉥		3
㉦		㉧		4

d) 작품 구성 단계

반복과 대조의 원리에 중점을 두어 곡의 짜임새에 어울리는 접리듬을 구성하여 독특한 전개가 이루어지도록 한다.

학생 각자가 독창적인 연결이 되도록 지도하되, 악곡의 구조와 어울리도록 유도하여 음악적 이해를 자연스럽게 꾀하며 자신이 만든 접리듬을 즉흥적으로 악곡의 동기와 결합시켜 연주하도록 유도한다.

e) 작품 검증 단계

'가을길' 노래를 부르며 학생 각자가 구성한 리듬 반주 연주를 발표하며 상호 감상 활동을 하도록 한다. 조별, 개인별 발표를 통해서, 서로 자연스런 분위기 속에 자신들의 생각을 정의적 진술로 나타내고 상호 평가함으로써, 제재곡의 분위기를 잘 살리고 있는가에 초점을 두도록 하며, 자신의 리듬 반주 표현에 대한 수정 활동을 하도록 한다. 리듬 반주 표현 활동을 즐겁게 함으로써 성취감을 유도하고, 리듬 반주 표현 학습의 좋은 점과 차시 학습의 기대감을 가지게 한다.

3) 作曲

작곡은 음악 창작 활동의 최종 단계이며, 자신의 모든 음악적 요소들을 창조성을 동원하여 논리적 전개에 의한 건축적 구성을 함으로써 자신의 음악적 의도에 따라 악보의 형태로 음향을 조직하는 일이다. 작곡 활동은 기보 능력을 필요로 하므로, 대다수 아동들은 작곡 활동을 두려워하는 동시에 그 만큼 음악적 성취감을 가지는 분야이므로 세심한 배려 속에 지도되어야 아동들이 적극적으로 작곡 활동에 임할 수 있다. 그림 악보나 언어 및 도형을 이용한 기보 활동 등과 같은 쉬운 수준에서 점차 5 선 악보로 기보하도록 지도하여야 할 것이다. 작곡 활동은 학생

들에게 자신의 음악적 아이디어를 창출함으로써 자기를 구현하고, 형성된 음악의 요소 개념과 생성 원리를 적용함으로써 음악적 개념의 확대를 꾀하며, 음악 창작의 능력을 향상하는 기회를 제공한다는 점에서 가장 적극적인 음악 체험이라고 할 수 있다.

작곡 활동은 심미적 지각과 반응이 보다 민감하고 분별력 있으며, 예민하고 보다 통찰력 있도록 하게 하는 음악 학습의 효과적인 구성 요소이며, 이 음악 창작 학습을 통하여 모든 어린이는 자기의 능력을 최대한 발휘하여 음악적 소재를 개발적이고 독창적으로 다룰 수 있는 기회를 제공받을 수가 있다.

단순한 악구를 아무 생각 없이 쓴다 하더라도 이러한 작업에는 반드시 창의를 필요하며 적용하는 것이다.⁶⁾ 작곡 활동은 처음에는 반복과 대조의 원리를 적용하고, 다음에는 시작과 끝, 긴장과 이완, 절정 등의 개념과 원리를 하나씩 첨가하여 지도하는 일이 중요하다. 변주 학습의 예를 보이면 다음과 같다.

i) 變奏

변주는 보통 일정 주제를 연속적으로 변형을 가하여 창작을 하는 기법이나, 초등 학교 아동의 수준을 감안하여 단순히 제재곡이나 자신의 창작품의 리듬, 박자, 가락, 조성, 형식 등을 변형시켜 기보하고 연주하는 활동을 변주의 학습 범위로 잡는다.

변주 활동은 재창조 활동의 성격을 지니면서, 창작자 자신의 끊임없는 창조성을 필요로 하며, 변주에 의해 재창조된 작품은 나름대로 창작자 자신의 독특한 특성을 나타내며 성취감을 불러 일으켜 창작에 대한 충동을 고조시키고, 창조성을 함양할 수 있다. 이러한 변주 활동은 음악 작품의 형식적, 구조적인 면의 이해를 용이하게 하며 음조적을 다양하게 다룸으로써 여러 음악적 개념을 파악하여 자신의 창조적 표현의 자료로 재구성하는 데에 도움을 준다.

변주 활동 적용 기법을 쇤베르크(Schoenberg, 1937)는 리듬, 음정, 화성, 선율 변형의 4 가지로 구분하여 제시하였는데, 초등 학교 아동에게 적용될 수 있는 항목을 소개하면 다음과 같다.

가. 리듬 변형 : 음표 길이 바꾸기, 리듬 생략과 첨가, 박자 바꾸기

나. 음정 변형 : 음정 순서 바꾸기, 음 진행 방향 바꾸기, 사이음 넣기 음정을 벌리거나 좁히기, 중간음 생략하기

다. 화성 변형 : 화음 순서 바꾸기, 화음 첨가하기, 화음 교환하기
조성 변화시키기

라. 선율 변형 : 리듬, 음정, 화성 중 두 요소 이상을 변형하기

6) 최동선 역 (A. Schoenberg 지), <작곡 기법> (서울 : 세광음악출판사, 1980), p. 18.

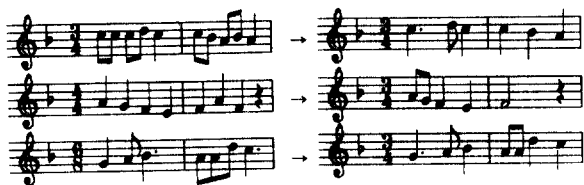
〈변주 수업 지도안 - 예시7〉

학습 단원		11. 매미	학습 대상	5 학년
학습 주제		다장조 3/4박자의 16마디 가락 변주 하기	창작 영역	작 곡
수업 목표		제재곡을 독창적으로 변주하여 연주할 수 있다.		
수업 단계		학 습 활 동	자료 및 유의점	
미적 감지	창조적 지각	*제재곡의 분위기를 살려 노래 부르기 *3/4 박자의 리듬꼴과 선율 구조 살펴보기 *마디의 대응 관계, 반복, 모방, 대조 탐색 *악절의 종지감 탐색하며, 변주 구상 하기	제재곡에 사용된 음악 형성 원리와 미적 관계를 주목하기	
음악적 행위	자료 수집	*변주 유형 : 리듬, 음정, 화성, 선율 변형 선택 *리듬 변형 : 박자, 음표 길이, 리듬 생략 -첨가 *음정 변형 : 음정 순서-방향-간격, 사이음 처리 *화성 변형 : 조성, 화음 순서, 화음 교환 -첨가 *선율 변형 : 다양한 변형	변주의 기법들을 이해하고 다양하게 수집하도록 지도한다.	
	자료 활용	*박자를 바꾸어 전체 리듬을 재배열하기 *리듬만 변형시켜 보기 *조성을 단조로 바꿔 보기 *음정을 다양하게 변화시켜 보기 *여러 가지 요소를 변화시켜 보기	조성을 변화시키면 부자연스런 부분이 나타나며, 음정을 약간 수정하도록 한다.	
	작품 구성	*하나의 변주 유형을 집중적으로 재조직하기 *자연스런 가락이 되도록 실험적으로 시도하기 *악곡 전체가 통일성과 다양성을 이루기	독특한 악곡이 되게 하되, 전체 조화를 살린다.	
	작품 검증	*상호 작품 연주 및 감상하기 *변주 특징을 살펴보기 *어색하게 느껴지는 부분은 수정, 완성하기 *자기 평가로 성취감 가지기 *변주 학습의 좋은 점 알기	지도 교사의 긍정적 평가 아동 작품의 분석을 음악 생성 원리에 근거	
가치화				

a) 창조적 지각 단계 : 제재곡 ‘매미’의 분위기를 살려 노래 부르며, 리듬, 선율, 구조의 특징을 파악하여 변주할 구상을 한다.

b) 자료 수집 단계 : 제재곡의 변주에 필요한 기법을 이해한다.

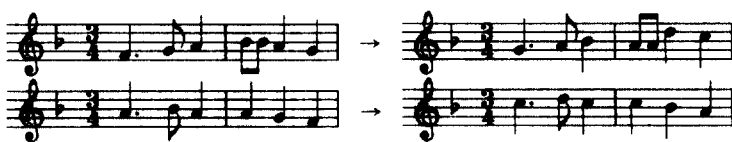
① 리듬 변형 - 음표만 변화 주기, 박자 바꾸기

② 음정 변형 : 음정만 순서를 바꾸거나 변화를 주기

③ 화성 변형 : 화음이나 조성을 변화시키기

④ 선율 변형 : 다양한 변형시키기

c) 자료 활용 단계 : 박자, 리듬, 음정, 조성, 여러 가지 변형 시도하기

<원 가락>

숲 속의 매미가 노래를 하 면

<변주 가락>

d) 작품 구성 단계 : 하나의 변주 형태를 집중적으로 만들기(선율 변형)

e) 작품 검증 단계

상호 작품 연주를 감상하고 변주의 특징을 살펴 자신의 의견을 음악적으로 진술하고 평가하여, 어색하게 느껴지는 부분은 수정하여 작품을 완성한다. 변주 학습에 성취감과 자신감을 가지도록 유도하고, 좋은 점을 인식하여 적극적인 창작 의지를 가지도록 하며, 차시 학습의 기대감을 가지게 한다.

IV. 要約 및 提言

본 연구에서는 창조적 사고 과정에 따른 초등 음악 창작 지도 과정을 구안하여 제시하고, 초등 학교 음악 교과서를 중심으로 창작 영역 내용을 분석하여 음악 교과의 단원 및 다른 영역들과 상호 연계하여 지도할 수 있는 적용 가능성을 모색하였다. 창조적 사고 과정을 모형으로 초등 음악 창작 지도 과정을 5 단계로 설정하여 활동 내용을 정리하고, 음악적 창조성의 함양을 목적으로 하여 단계별로 발휘되는 창조성 구성 요인에 주목하여 지도가 이루어지도록 하였다. 그 과정별 내용은 다음과 같다.

1. 창조적 지각 : 음악적 민감성 지도 단계

음악 창작 대상에 대한 미적 감지 및 탐색 활동을 통해 음악의 표현 형식과 요소에 적극적으로 반응하고 창조적 충동과 욕망을 가지도록 하여, 창작에 대한 지각을 바탕으로 음악 창작 구상을 할 수 있도록 유도하는 과정

2. 자료 수집 : 음악적 유창성 지도 단계

음악 창작 구상에 필요한 기존 음악적 요소나 생성 원리들을 다양하게 수집하여 검색하고

정리하도록 지도하는 과정

3. 자료 활용 : 음악적 융통성 지도 단계

수집된 기존 음악적 요소들을 다양한 방식으로 연합하게 하며, 여러 가지의 해결책을 설정하도록 지도하는 과정

4. 작품 구성 : 음악적 독창성 지도 단계

음악적 요소들의 결합된 형상들과 해결책을 선택하여 조직하고 구성함으로써, 독특한 음악 창작품의 산출을 이루도록 지도하는 과정

5. 작품 검증 : 음악적 정교성 지도 단계

산출된 음악 창작품의 타당성을 심미적 통찰로써 판단하고, 연주 및 감상을 하여, 자기 평가를 통해 심미적 가치를 검증하고 수정을 가하여 정교하게 음악 창작품을 완성함으로써 창조적 성취감을 가지도록 지도하는 과정

구안한 5 단계 음악 창작 지도 과정을 음악 수업에 적용하기 위해 초등 학교 음악 교과서의 창작 영역 내용과 체계를 분석하고, 아동의 음악 발달 과정과 연관지어 음악 창작 유형을 신체 표현, 즉흥 연주, 작곡으로 재정리하여 음악 창작 수업안을 예시하였다.

현재의 초등 학교 음악 창작 교육 과정은 창작 영역, 지도 방법, 연간 계획, 교과서 지도 내용의 4 요소가 상호 연계되지 않아 음악 창작 교육의 효과를 달성하기 어려운 실정이다. 음악 창작 영역 구분이 불명확하고 창작 활동 요소들의 의미와 계열성이 모호하며, 음악 창작 학습 계획이 연간 평균 12 % 미만으로, 연중 특정 시기에 편중되어 균형을 이룬 지속적 음악성 성장을 기대하기 어렵고, 음악 창작 학습이 별도로 분리되어 결과적인 진술로 제시되는 현상을 보이므로 다른 영역들과의 연관성 및 단원에서 제재곡을 학습하는 과정과의 계열성이 미흡하다. 초등 학교 음악 교과서를 중심으로 수립되는 음악 창작 교육 과정은 창작 영역, 지도 방법, 연간 계획, 지도 내용의 요소들이 상호 긴밀한 연계성을 가지도록 하며, 창작 활동 영역과 요소들이 명확하게 제시되어 계열성을 가지도록 개선되어야 한다. 그리고 음악 창작 학습은 개념적, 경험적, 통합적, 창의적 접근 유형의 한 과정으로 이루어지도록 구성하여 음악 영역간의 균형 있는 음악 학습이 이루어 져야 한다.

음악 창작 지도 과정은 다양하게 설정될 수 있겠으나, 창조적 사고 과정을 기반으로 하여 체계적인 학습 단계가 이루어 질 때, 음악적 창조성을 효과적으로 함양할 수 있는 한 음악 창작

교수 방법을 제공받을 수 있으며, 아동들은 창조성 구성 요인들이 상호 작용하는 가운데 충분히 발휘되며 음악의 창조적 체험이 이루어질 수 있는 환경이 조성된다.

본 5 단계 음악 창작 지도 과정은, 아동이 음악가, 작곡가와 같은 과정을 체험하면서 음악 창작 학습이 개념적·경험적·통합적·창의적 지도 유형으로 이루어지도록 시도하였으나, 간략한 시안에 불과하므로 구체적인 지도 요목들이 추출되어 체계를 이루어야 하며, 지도 교사는 음악 창작에 대한 다양한 자료를 파악하고 준비하며 다룰 수 있는 소양을 필요로 하는 방법적 제안이다.

음악 창작 활동은 아동의 수준에서 본래 가지고 있는 창조적 충동을 바탕으로 하여, 지각 및 파악이 가능한 기존 음악적 요소들을 검색하고 선택하여 의도적으로 결합 및 변화시켜 심미적인 음악 형상을 만들어 내는 활동이므로, 모든 아동은 그 나름대로 음악 작품의 창조자가 될 수 있으며, 음악 교육자들은 이러한 창조성 및 원리의 기본 개념을 음악 학습에 적용하는 일을 지향해야 할 필요가 있다. 본 5 단계 음악 창작 지도 과정안은 음악 창작의 산출 과정을 창조성의 원리에 입각하여 밝히고 교수 단계를 설정함으로써, 지도 교사의 역할과 아동의 활동 내용 방향을 기본적으로 제시한 시도이므로 현장에서 적절하게 활용할 수 있는 가능성이 있다고 본다.

아동이 가지고 있는 무한한 창조적 잠재력은, 창조성 함양을 목적으로 하여 창조적 원리가 적용된 교육 과정을 통해서 효과적으로 끌어내고 발달시킬 수 있으므로, 앞으로도 이와 같은 관점에서 음악 창작 지도 과정에 대한 연구가 활발히 진행되어 초등학교 음악 창작 활동이 원활히 이루어지도록 해야 할 것이다.

참 고 문 헌

- 김광휘(1994), 창조적 표현력의 신장을 위한 국민학교 창작지도의 자료개발, 음악교육연구 제13집, 한국 음악교육 학회.
- 신도웅 역 (B. Reimer 저)(1993), 음악교육철학, 서울 : 세광음악출판사.
- 신현정 역 (C. Martindale 저)(1994), 인지심리학, 서울 : 교육과학사.
- 이영미(1996), 체계적인 창작 지도 방법의 연구, 서울대학교 석사논문.
- 이용일(1992), 음악교육학 개설, 서울 : 세광음악출판사.
- 이홍수(1993), 음악교육의 현대적 접근. 서울 : 세광음악출판사.
- 임선하(1993), 창의성에의 초대. 서울 : 교보문고.
- 최동선 역 (A. Schoenberg 저)(1980), 작곡 기법. 서울 : 세광출판사.
- 최은식(1997), 기악활동을 통한 창작 지도법, 음악교육 학술세미나 및 연수회 제 28 회 한국음악교육 학회.
- 한국음악교재연구회 역 (J. L. Mursell/ M. Glenn 공저)(1988), 음악 교육 심리학. 서울 : 세광음악출판사.
- Gowan, J. C., *The Use of Developmental Stage Theory in Helping Gifted Children Become Creative*. N. Y. : Basic Books, 1980.
- Langer, Suzanne K., *Feeling and Form* (1953), New York : Charles Scribner's Sons.
- Maslow, A. H. (1968), *Creativity in self-actualizing*. New York : Harper & Row Publishers.
- Monroe, C. Beardsley (1958), *Aesthetics*. N. Y. : Harcourt, Bace & Workd, Inc..
- Perkins, D. N. (1981), *The Mind' Best Work*. Cambridge, MA : Harvard University Press.
- Piaget, J. (1970), *Science of Education and The Psychology of Child*. New York Orion Press.
- Plass, J. (1974), *The Psychology of Human Thought*. N.Y. : Orion Press.
- Robert, J. (1968), Sternbeg, *The Psychology of Human Thought*. Washington D. C. : MENC.
- Robin, Maconie (1994), *The Concept of Music*. Clarendon press Oxford.
- Rogers, C. R. (1959), *Toward the Theory of Creativity*. In H.H. Anderson.
- Skinner, B.F. (1953), *Science and Human Behavior*. New York : Monographs.
- Torrance, E. P. (1967), *Creativity and Learning*. Boston : Hoohton Mifflin.
- Webster, P. R. (1990), *Creativity as Creative Thinking*. Virginia : MENC.

ABSTRACT

A Study on the Teaching Process of Musical Composition in the Elementary School (focusing on the process of creative thinking)

Myeong-Ho Lee

Creativity, the product of human thinking, is a basic element that can be improved through education. It is valuable for our existence in the future and makes us harmonious and well-balanced through better aesthetic responsiveness. It also enable us to achieve self-realization and qualitative development of society.

Since music education is a subject that deals mainly with the creativity and expression, teaching of musical composition is directly and closely connected with the cultivation of musical creativity. The modern curriculum of music stresses the creative element, and aims that the students have an aesthetic experience like as musicians do.

In this thesis, I suggested that 5 step teaching process of musical composition in the elementary school - creative perception, material collecting, material combining, composition of work, and verification of work - based on the creative thinking process model. Constituents of musical creativity are musical sensibility, fluency, flexibility, originality and elaborateness. Focusing on the cultivation of constituent of musical creativity that appears on each step, musical creativity was defined as "ability of searching, selecting, synthesizing and changing existing musical components for creating of new musical product".

In order to apply the suggested 5 step teaching process to the actual instruction, I analyzed the content and structure of the textbook that is related to musical composition. Also, in reference to the musical development process of children, I rearranged the types of musical composition as physical expression, improvisation and composition, and exemplified teaching models of musical composition such as physical expression, rhythmic accompaniment, rhythmic response, melodic response, improvisational ensemble, variation,

creation of musical works and composing of melody.

This suggested process has several implications. First, it can offer an opportunity for children to create their own musical composition by inducing to conceptual, experiential, synthetic and creative teaching types. Second, it suggests the role of instructor and the direction of leaning activity by clarifying the process of musical composition and instructional stages. The infinite potential creativity of children can be developed effectively through the teaching process by applying the creativity principle. Therefore, as further researches on the teaching process of musical composition based on the creative thinking are actively progressed, and more systematic and elaborated teaching processes are developed, musical composition activity in elementary school can be improved.