

國樂과 音樂教育

鄭 世 文

(本會會長・文敎部編修局長)

<目 次>

A. 民族音樂의 重要性

3. 傳統의 形成發展

B. 우리 나라 音樂의 現代化

C. 民族音樂과 音樂教育

1. 문화의 계승

D. 具體의인 指導方案

2. 高尤音樂의 해석

A. 民族音樂의 重要性

浪漫派 음악은 유럽 여러 나라에서 싹트기 시작한 民主主義의 思想과 民族的 意識을 창조의 에너지로 삼고 자기 나라의 전통적인 것을 새로운 관점에서 재인식하여 새 시대의 음악을 각각 만들어낸 것이라 할 수 있다.

이 선구자적 역할을 한 사람이 베에토벤인데 그는 프랑스 혁명의 理想인 자유·평등·박애를 기반으로 하여 宗教에 예속되어 있던 음악에서 인도주의적 이상을 실현하는 음악 예술로 지양한 대표적인 사람이다. 따라서 낭만파 음악가들은 음악을 宮廷으로부터 해방시켰으며 각각 자기 민족의 讚美로서 열렬하게 표현하는 동시에 그 이상을 민족적 경향에 의한 창조에 두었던 것이다.

독일 낭만파의 베버·슈만·멘델스존·브람스 등은 그 작품 속에 獨逸의 特徵을 꽃피워 유럽 음악의 확고한 기반을 구축하였다.

이와 마찬가지로 쇼팽의 폴란드적인 냄새, 스페타나의 보헤미아적인 色彩, 그리그의 北區의 情趣 등 각 각 자기 나라의 민족적 특징을 의식적으로 강조하여 새로운 매력과 個性을 나타냈다. 특히 당시 비독립국이었으며 피억압국이었던 폴란드와 체코슬로바키아의 낭만파 음악처럼 민족성의 反映과 민족의 政治的 獨立精神을 지니고 음악을 창조한 예가 많다.

이와 같은 民族性의 高揚과 찬미는 비단 낭만파에 있어서뿐이 아니다. 이것은 이미 고전파 음악에 있어서도 엿볼 수 있는데 이를 하이든의 작품에서 살펴보기로 한다.

하이든은 의식적으로 그의 작품 속에 민족적 요소를 도입한 대표적인 작곡가라 할 수 있겠다. 그는 순수한 民謠를 그대로 활용한 예는 드물지만 그의 많은 주제와 着想은 요를 훨씬 넘 모두 오스트리아의 大地 속에서 발견한 것이라고 할 수 있으며, 이를 다시 가꾸고 매만져서 민가할 수 있을 만큼 훌륭한 樂曲으로 만들어낸 것이다.

여기서 깊이 인식하고 생각하여야 할 점은

첫째, 민족 의식과 전통적인 것이 어떻게 새롭게 작용하여 왔는가 하는 점,

둘째, 전통적인 것이 어떻게 도입되고 빛을 보게 되었으며 변동되면서 어떻게 새로운 전통을 낳게 되었는가라는 점,

세째, 이상과 같은 경로를 밟아 온 유럽 음악을 어떠한 각도에서 어떠한 방법으로 우리 풍토에 알맞게 發展 開化시킬 것인가 하는 것들이다.

古典・浪漫・國民樂派 등의 음악이 모두 민족과 전통의 토대 위에서 구축되어 왔고 그의 정신과 물결이 전세계에 굽이쳐 오늘에 이르렀음을 우리들은 너무나도 잘 알고 있다. 따라서, 우리 나라의 작곡가를 비롯한 모든 音樂人들은 민족 음악의 이념을 존중하고 있다. 그러므로 우리 나라의 현대 작품에서도 이러한 경향을 역력히 볼 수 있다. 음악 예술이 이럴진대, 음악 교육 또한 예외일 수는 없다.

1952년 런던에서 개최되었던 國際民族 音樂會議에서는 음악 교육에 관하여 다음과 같은 宣言을 한 바 있다.

“민족 음악은 사람의 마음 속에 내 고향을 사랑하는 마음과 그들의 문화 유산에 대한 자각 및 전전한 전통에 대한 존경심을 불러일으켜 주는 文化財이다. 이 회의는 국제적인 찬동을 얻어 여러 나라 젊은이들의 마음 속에 공통된 관심사를 통하여 우정과 국가 민족간의 이해를 촉진할 목적으로 公私를 불문하고 일반 교양 및 교육의 모든 단계에 있어서 특히 그 나라의 전통적인 음악을 도입할 것을 촉진한다.”

한 나라의 예술은 그 構成體인 민족의 역사적인 문화 유산임에 틀림 없다. 그러므로, 학교 교육에 있어서 민족 음악이 존중되어야 한다는 세계적인 동향에 우리도 찬의를 표하지 않을 수 없다. 민족의 主體性 確立을 위한 바람직한 교육은 한 민족으로서의 本性을 覺醒 啓發하는 데 있으며, 이것은 우리 조상들의 정신적인 노력의 결정인 민족 문화에 기대할 수밖에 없었다.

민족 예술과 그 시대적인 사상의 관계를 살펴보면, 첫째, 예술의 構成 과정에서 作家 자신이 호흡하고 생활하는 그 시대 및 환경에 어떻게 조화하는가라는 점이 문제가 되고, 둘째, 예술 작품이 가진 사회적 및 시대적인 의의와 價値性, 즉 자기가 숙명적으로 처해 있는 자기 위치를 어느 정도 민족과 인류 앞에 제시하였는가라는 점이 문제가 된다.

민족 주체성의 확립을 위해서 어느 분야보다도 높히 평가되어야 할 음악 교육의 素材는 우리 민족의 입과 가슴에서 연면히 이어온 민요를 비롯한 많은 固有音樂과 한민족의 손으로 이루어진 민족적인 자료 중에서 구하지 않을 수 없다.

청소년들은 우리 나라의 음악 생활에 접하고 우리 민족의 손으로 이루어진 작품을 이해하는 가운데서 음악적인 技能과 더불어 그 악곡에 스며 있는 민족의 얼을 마음껏 호흡하게 되어 자기 자신의 民族魂도 형성해 나아가게 될 것이다.

B. 우리 나라 音樂의 現代化

1. 문화의 계승

문화란 항상 先行하는 것을 계승하게 된다. 그러나, 단순히 계승만 할 것이 아니라 무엇인가를 더하여 새롭게 전개 하거나 새로운 것을 발생시켜야 한다. 우리 나라의 음악은 다른 나라에 비하면 발생의 고유한 것과 계승이 서로 中行線을 달리고 있는 느낌이 없지 않다. 최근에 이르러서는 약간의 변화를 일으키고 있지만 계승되어 온 고유 음악이 새로운 전통에 결부되지 못하고 단순한 하나의 문화 유산으로서만 가치를 유지하고 유럽의 음악과 같이 그 시대에 따른 새로운 전통으로서 형성 발전시킬 수 없다면 이는 문화의 停止를 뜻하게 된다.

2. 고유 음악의 해석

우리 나라의 고유 음악에는 雅樂・散調・時調・歌曲・民謠・佛教音樂 등 여러 가지가 있으며, 악기에도 장구・꽁과리・가야금・거문고・대금・편경 편종 등 많은 종류가 있다.

우리 나라의 고유 음악인 아악을 비롯한 적지 않은 음악들은 외국에서 들어왔고 이것이 다시 이웃 나라에까지도 전해져 雅樂이란 음악을 형성시켜 주고 있다고 알려져 있다. 특히 中國의 祝祭音樂이 들어와 우리 나라 아악은 일본이나 베트남을 비롯한 여러 나라로 건너가서 독자적인 민족의 문화 유산으로 남게 되었다.

그리고 악기에 있어서도 가야금, 거문고 등 우리 나라의 대표적인 악기를 비롯한 적지 않은 수의 악기가 중국에서 들어왔다고 한다. 특히 우리 나라의 고유 악기인 가야금은 嘉實王이 唐 나라의 어떤 악기를 보고 만들었다는 說이 있으며, 거문고는 중국의 七絃琴을 들여다가 고쳐서 만들었다고 한다.

그러나, 우리의 조상들은 기발한 솜씨와 총명한 두뇌로써 그때 그때 이를 變形 발전시켜서 우리의 독특한 것으로 만들었던 것이다.

이와 같이 外界에서 새로운 요소가 들어왔을 때 이것을 어떠한 방법으로 우리의 것으로 만드느냐 하는 그 정신 태도, 움직임, 또는 에너지 등이 새로운 전통을 이루게 하는 것이며, 오늘날의 우리 음악도 이리하여 하나의 전통을 이루어 온 것이 아닌가 한다.

3. 傳統의 形成, 發展

雅樂・散調・佛教音樂 등 많은 우리 나라의 예술 작품에 대해서는 과거에 완성된 문화 유산으로서 그 가치를 인정하고 그 자체만을 전통이라고 我執하는 일이 없이 외래 문화의 장점을 섭취하여 한국민의 취미(音樂性)와 氣質, 그리고 그 시대의 경향을 반영시키면서 변형 발전시켜 새 시대에 호흡할 수 있는 독자적인 음악 문화를 수립하는 그 민족적인 창조성과 그 정신 및 태도 등을 우리의 전통이라고 보아야 할 것이라고 생각한다.

오늘날 우리들이 우리의 고유 음악이라고 생각하는 것에는 복잡한 내용들이 서려 있음을 알 수 있다. 솔직히 말하여 어디까지가 우리의 고유 음악이며 어디까지가 외래의 요소인지 그 명확한 線을 긋기는 어렵다. 그것은 우리 민족의 특징을 基底로 하고 외래 문화의 요소를 흡수하면서 오랜 세월을 두고 즉 시대적으로 사회적으로 형성되어 왔기 때문이다. 그러므로 예술에 있어서의 전통을 다음과 같이 해석할 수 있지 않을까 생각한다.

첫째, 각종의 문화 유산을 만들어 내기 위하여 동원된 문화적 특질의 集大成이기 때문에 역

사적 사회적 조건에 따라 변한다.

둘째, 人類의인 特質에 따라 자연 발생적으로 형성되는 것이 아니고 역사적 사회적 조건에 의하여 형성되고 변천한다.

이와 같이 생각한다면 전통이라고 하는 것은 그 특질을 깊이 定着시킴으로써 영구 불변의 것으로 만들어야 한다는 사고 방식, 또는 전통은 민족의 피와 살이라고만 생각하는 편협된 생각을 씻어 버려야 할 것이다.

우리 나라의 고유 음악이 장차 오늘날의 외래 문화인 유럽 음악과 어떻게 융합되어야 할 것인가라는 문제를 모색하고 兩者의 요소를 선택·혼합·절충·변화시키는 즉 발전적인 과정을 밟는 것이 새로운 음악 예술을 창조하는 길이 되리라고 본다.

즉, 우리 나라 사람이 지닌 음악적 여러 특성과 그 본질을 파악 신장시켜 창조성을 어떻게 발휘시킬 것인가 하는 것이 가장 긴요한 문제이다.

따라서, 앞으로의 우리 음악은 유럽 음악의 장점과 우리 고유 음악과, 또 생활 양식의 급격한 近代化와 함께 일어난 음악적 感性의 세 가지 特性이 서로 얹혀서 새로 창조되어야 하리라고 생각한다.

C. 民族音樂과 音樂教育

한 민족의 民謠 또는 민족적 소재는 과거와 현재를 막론하고 모든 작곡가들에게 애용 또는 존중되어 왔다. 즉, 음계나 민요의 형태를 거의 原形대로 작곡에 활용하는가 하면 이들의 소재를 낱말이 분석하여 추출한 특징을 살려서 새로운 음악을 창조하는 길이 앞으로도 영원히 계속될 작곡가들의 정신이요 자세가 아닌가 생각한다.

그러나 이것은 쉬운 것은 결코 아니다. 특히 우리 나라의 고유 음악과 유럽 음악은 그 구성 요소가 대부분 異質的이기 때문이다. 따라서, 새로운 전통 음악의 수립은 단순한 손재주나 變形 및 折衷만으로 이룩할 수는 없다. 한편 우리 음악의 현대화 내지 수립을 위해서는 신선한 現代 感覺과 아울러 작품 속에 反映되어야 한다. 이러한 예로서 가장 민족적인 한계를 초월하여 국제적인 普遍性이 범세계적으로 전개되어야 한다. 따라서 이것이 두드러진 것은 헝가리의 벨라 바르토크와 조르 코다이의 창조 활동이라 할 수 있다.

바르토크는 유럽의 근대에서 現代에 이르는 모든 음악을 透視한 결과 그 대부분이 독일·프랑스·이탈리아의 것이라는 점을 발견하고 이를 타파하기 위하여 세계 음악사의 대열 속에 참가하지 못하였던 여러 민족 음악의 발견에 나섰다. 이 민족 음악의 독자성 추구에서만 그친 것이 아니라, 그것을 발판으로 하여 국제적으로 종합하는 가운데서 민족성에 초월한 어떤 세계성을 시도하였고, 그의 친구인 코다이도 이를 학교 교육에 활용하는 데에서 큰 업적을 세웠다. 이 두 사람의 창조적 체험은 자기 나라의 민요를 採集하는 데서부터 시작하였다.

민족적 유산인 우리 나라의 고유 음악을 존중하는 원인은 다음과 같다.

첫째, 새로운 전통을 창조하기 위한 소재가 될 수 있다는 점과, 둘째, 훌륭한 요소를 신선한

현대 감각에 맞추어 무한히 발전시킬 수 있다는 점을 들 수 있겠다.

제 7회 世界音樂教育會議에서는 다음과 같은 내용이 중심 문제로 다루어졌다. 즉, 20세기 후반의 예술은 국제적 수준의 가치와 비교가 무의미하게 되었다는 說이 대두된 바 있는데, 이는 그 반면에 각 민족의 전통에 뿌리박은 독자적인 새로운 창조물이 국제적으로 높이 평가받게 되었다는 뜻으로 해석될 수도 있다. 그리고, 그것을 다시 발전시키기 위한 창조적 활동이 협력의 형태로써 서로 영향을 주고 더욱 독자적인 새로운 것을 만들어 내자는 세계적 협력의 태세로 전환되어야 한다고 서로 입을 모아 강조한 점에 우리는 귀기울이지 않을 수 없다. 우리 나라의 현행 교육 과정은 물론, 앞으로 개정될 교육 과정에서는 민족적 音感의 육성의 목표를 두는 등 민족 음악을 더욱 중시하여야 한다는 기본 태도에 변동이 있을 수 없다. 그러나, 우리가 여기서 한 가지 유의하여야 할 점은 이상과 같은 뜻을 閉鎖적으로 생각하거나 무비판적으로 맹종하여서는 안 된다는 점이다. 우리들이 취하여야 할 명확한 태도는 우선 사대주의적 사상을 탈피하고, 낡은 것 중에서는 무엇을 버릴 것이며, 무엇이 영원한 유산으로 남을 것인가를 분별하는 일이라 할 수 있다. ‘사물의 기원’이 무엇보다도 중요하다는 생각은 위험한 결과를 가져오기 쉽다. 우리의 옛 음악을 존중하는 것은 고유 음악을 그대로 잘 보존한다는 뜻이 아니고 과거에 있어서 우리의 조상이 외래 문화를 섭취하여 이를 우리의 문화로 형성 발전시켜 온 그 민족의 예술적 창조력을 되찾아 우리의 힘으로 삼자는 뜻이다. 또한 보통 음악 교육에 있어서의 전통의 존중이란 독일의 현대 작곡가 칼 오르프도 말한 바 있듯이, 어린이는 그 민족의 근원적·원시적·생명적인 힘을 소박한 자세로서 간직하고 있다는 점을 가장 소중히 여기는 데서부터 시작된다. 이는 우리 민족이 지닌 예술적 생명력을 復活시킨다는 점과 일맥상통하는 점이 있다.

D. 具體的인 指導方案

우리 나라의 고유 음악을 최대한으로 학교 교육에 도입하여야 한다. 그러나 여기에는 문제점이 적지 않게 있다는 것은 앞에서도 언급한 바 있다. 민족 음악의 구체적인 지도 방안을 논하기 전에 먼저 그 기본적인 문제에 대한 교육자로서의 확고한 신념이 서 있어야 하겠다.

1. 平均率에 의한 서양 음제는 온 세계의 음악 문화의 기반을 이루고 있다는 점이다. 우리 나라는 물론, 세계 어느 나라치고 학교 교육에 있어서 서양 음제를 바탕으로 하지 않는 나라는 없다. 이는 마치 그리이스의 탈레스가 발전한 電氣를 온 세계가 사용하고 있는 현실과 조금도 다를 바가 없다.

기본적인 문제로서 우리 나라의 고유한 음악을 어떤 그대로 받아들이는 방법과 이것을 서양의 合理的인 樂譜로 옮겨서 다루는 방법의 두 가지가 있다. 전자는 감상 학습에 한한 방법이고 후자는 음악과의 모든 학습 활동에서 활용할 수 있는 방법이라고 생각한다. 전통적인 순수한 민족 음악을 다루는 것과 아울러 그 특징을 자아내는 핵심적인 요소는 더욱 발전시키고 반대로 새로운 세대에 뒤떨어진 구태 의연한 요소는 과감하게 시정하여 현대에 호흡할 수 있는

민족 음악, 즉 평균율을 기초로 하는 절충적인 새로운 경향의 민족적 작품을 창작하여 이를 학교 교육 내지 대중 음악에 침투시켜야 할 것으로 믿는다. 이러한 연구는 국악 전문가 여러분에게 기대할 수밖에 없다.

이것이 곧 민족 음악에 대한 자각과 전통에 대한 존경심을 싹트게 하는 길이고, 민족 음악에 대한 깊은 애정과 愛着心을 불러일으키는 방법이 될 수 있다. 그리고 한걸음 더 나아가서는 懷古의이거나 보수적이 아니고, 어디까지나 새로운 문화의 창조와 전통의 발전을 기하며 장래를 내다보는 건전한 자세와 진취적인 태도를 육성하는 길이다.

2. 민족 음악을 강조하는 새 음악과 교육 과정의 정신은 우리 나라와 여러 나라의 음악 문화를 바르게 이해함으로써 보다더 음악을 애호하는 마음과 감상할 수 있는 능력을 기르고 훌륭한 음악을 계승 발전시켜서 우리 나라의 문화 향상에 기여할 수 있는 기본적인 태도와 능력을 기르려는 데 있다.

즉, 우리 나라와 여러 나라의 민요나 민족 음악을 널리 학습하는 가운데서 그 특징을 비교하여 깨닫고 민족 음악의 장점을 발견하여 이를 계승 발전시킴으로써 세계의 음악으로 그 범위를 넓혀 갈 수 있는 정신과 태도 및 능력을 최대한으로 啓發하여야 한다. 이것이 곧 우리 나라의 주체적인 음악을 살릴 수 있고 세계 악단에 진출할 수 있는 길이다.

민족 음악은 다른 분야의 음악과 마찬가지로 표현(歌唱・器樂・創作)과 감상으로 크게 나눌 수 있다. 따라서, 학생들의 흥미와 욕구에 적응할 수 있도록 그들의 생활 주변에서 쉬운 민족적 자료를 찾아 이를 표현과 감상의 두 면에서 종합적으로 취급하여야 한다. 따라서, 관악 '영상회상'이나 '거문고' '산조' 및 시조와 가곡 등 어려운 악곡을 처음부터 지도하려는 것은 무모하다. 왜냐 하면 이들은 순수한 예술 작품이며 교육 자료로 만들어진 것은 아니기 때문이다.

교육에는 단계와 순서가 있어야 한다. 그러므로, 각급 학교 각학년 학생의 심신의 발달 및 음악적인 發達度에 알맞는 교재를 기성 작품에서 선정하거나 새로 만들어서 단계적으로 교육하여야 한다. 그러므로 현행 교육 과정이나 교과서에서는 우리 나라의 전래 동요 및 쉬운 民謠(현대적으로 악보화한 것)를 국민 학교에서부터 서서히 다루도록 하였다. 또 우리 나라의 현대 작곡가들이 작곡한 민족적 요소가 짙은 단순한 가곡도 되도록 많이 노래 부르고, 또, 악기로도 연주하여 보도록 하고 있다.

특히, 기악 교육에 있어서는 가창으로 이미 학습한 민요나 민족적 일반 歌曲을 피아노・오르간・실로폰・하모니커 등으로 연주하게 함으로써 우선 민족 음악의 특징을 체감하게 하고, 장차 가야금・향피리・당피리 등 우리 나라의 악기에 의한 학습으로 발전시키면 틀림없이 교육적인 효과를 거두게 될 것이며, 우리 나라 음악과 서양 음악의 특징을 견주어 보고 새로운 민족 음악을 수립하는 데에도 도움을 줄 것이다.

Abstract**National Music and Music Education****Se-Moon Chung**

The arts of a country constitute its people's historical and cultural heritage handed down for generations

In order to firmly establish the spirit of its national identity heretofore largely neglected, the sources of our music education should be reevaluated and sought from the people's folk songs and other forms of their indigenous music carried down from generation to generation.

The reasons for the need of paying due regards to the traditional music which is our national heritage are two folds: First, it can become an important source of creating a new tradition; Second, it can furnish excellent possibilities of developing our national music consonant to modern trends.

Accordingly, it is thought that the future music curriculum as well as the current curriculum should include more materials drawn from our traditional music.

Placing more importance to our native music does not mean that we should preserve it as it is. It is to rediscover our people's artistic creative ability and develop it as our forefathers have done when they received foreign culture in the past.