

코다이 합창어법과 연계된 헝가리 음악교과서 내용체계 연구

이 영 미*

어린이들이 합창으로 양질의 음악을 경험할 수 있는 합창교수방법을 개발하려면 먼저 합창교수방법의 대표적인 교육자 코다이가 작곡한 어린이 합창곡들과 합창교재들의 분석이 필요하다. 합창곡과 교재분석의 목적은 코다이의 어린이 합창곡에 공통적으로 나타나는 음악 어법과 헝가리 음악교과서 내용이 어떻게 연계되는지에 관한 연구를 하기 위함이다. 이 연구는 다성부 악곡들을 활용할 수 있는 합창교수방법을 개발과 합창교재 개발에 기여할 것이며 합창의 교수법적인 활용과 발전 가능성을 시사한다.

※ 주제어 : 코다이 교수법, 어린이 합창곡, 헝가리 음악교과서

차 례

I. 서론

II. 선행연구 고찰

III. 연구방법

1. 분석대상
3. 연구절차

2. 분석기준

IV. 어린이 합창곡 분석

1. 민속적인 표현
2. 구성음 분석

V. 코다이의 합창어법과 연계된 교과서 내용

1. 가사의 표현
2. 5도 관계
3. 선법지도

VI. 시사점

* 청주교대강사

I. 서론

합창은 음악문화형성에 가장 효과적인 교수방법이며 모듬활동의 오랜 역사를 지닌 음악활동이다. 합창을 학교교육의 중심활동으로 개발한 코다이(Z. Kodály, 1882 - 1967) 교수법은 노래지도방법이나 프로그램개발의 도구로 활용되어왔다. 코다이 교수법의 합창 지도방법을 현 합창교육에 프로그램화하기 위해서는 코다이의 합창곡에 나타나는 합창어법을 분석하고 분석한 합창어법이 학교 음악교과의 교재인 헝가리 음악교과서 내용과 어떠한 연계가 있는지에 관하여 교수법적으로 분석해 볼 필요가 있다.

교수법을 개발하거나 합창곡을 창작할 때 코다이가 중점적으로 숙고한 관심사는 전래동요를 모든 어린이가 즐겨 부를 수 있도록 하는 것이었다. 전래동요를 학교에서 교재악곡으로 활용하고 전래동요 부르기와 연계할 수 있는 합창곡을 작곡하여 헝가리의 음악문화 부흥에 이바지할 수 있었다. 그리고 어린이들이 합창으로 양질의 음악을 경험하고 그 경험에서 얻은 음악에 대한 향수는 질적인 음악문화를 형성하게 하는 원천임을 널리 알리고자 합창운동(The singing youth movement, 1930)을 시작하였다. 그 후로도 코다이는 1500곡의 합창곡들을 작곡하였다.

코다이(Kodály, 1974, p. 40)는 합창이 교육에 미치는 사회적 영향을 가치 있게 여기었다. 그래서 코다이는 1925년에 “허수아비(Villő)”(Kodály, 1966, pp. 96-101)와 “파스타를 먹는 짚시들(Túrót eszik a cigány)”(Kodály, 1966, pp. 92-95)등과 같은 어린이 합창곡을 작곡하기 시작하였다. 코다이 이름으로 설립된 코다이 학교(Kodály Iskola)에서는 코다이의 어린이 합창곡을 헝가리 음악교과서에 수록된 전래동요와 연계하여 지도하고 있다.

이 연구에서는 “허수아비”와 “파스타를 먹는 짚시들” 그리고 1929년에 작곡한 “춤노래(Táncnóta)”(Kodály, 1966, pp. 154-161)의 공통된 음악적 특징을 분석하여 코다이의 합창어법을 탐구한다. 분석의 방향은 성부간의 음계나 음정관계를 정리하여 선법의 움직임은 음계형성원리 적용하는 라요쉬(Lajos, 1984)의 분석방법을 기준으로 **헝가리 음악교과서(Enekes**

könyve)와 연계하여 분석하고자 한다. 라요쉬(Bádos Lajos)의 분석방법은 코다이가 전래동요나 노동요를 채집하여 정리한 출연음의 음계 분석체계와 공통된 점에서 헝가리 전래동요를 주요 주제로 어린이합창곡을 교육적 활용목적으로 작곡한 어린이합창곡의 분석기준으로 합당하다 할 수 있다. 분석하여 정리한 코다이의 합창어법은 **헝가리 음악교과서 1학년부터 6학년까지**(Szabó, 1996)의 교과서 내용과 연계하여 탐색하고자 한다. 또한 분석하여 정리한 합창어법과 연계된 슬폐지 활동을 위한 기초자료를 마련한다는 점에서 연구의 의의가 있다.

II. 선행연구 고찰

선행연구에서 코다이 교수법은 음의 효과나 가락의 인지에 관한 실험을 하여 결과물을 얻기 위한 연구방법의 도구적인 역할을 해왔으며 수업모형을 실행하는 연구(Falconer, 1994)결과를 얻기 위한 실험 도구로 활용되어 왔다. 섬너(1997)는 코다이 교수법을 활용하여 음악적 능력을 향상 할 수 있는 지도방안을 개발하고자 하였다. 이와 같이 연구의 하위단계에서 연구결과를 위한 도구로써 교수법을 적용하는 연구는 충분히 활용되어 왔다. 교수방법의 보다 발전적인 활용을 위해서는 프로그램개발의 원천적인 자료가 될 수 있는 연구가 필요하다.

프로그램 개발의 원천적인 자료로서 교수방법에 활용할 수 있는 교재를 분석한 선행연구로는 헝가리 음악교과서 분석(이영미, 1998)이나 음악교재에 나타난 헝가리 전래동요 활용에 관한(양종모, 1999) 연구가 있다. 그리고 고등학교에서 합창에 활용할 수 있는 2성부 악곡을 음악발달사에 따라 시대별로 선정하고 선정한 합창곡들이 고등학교 합창수업에 타당한가(Quintana, 2009).에 관한 연구가 있다. 그 외 역사적 문헌연구(Dick, 1996)로는 코다이라는 역사적 인물의 교육적 영향을 조사한 문헌연구가 있다.

합창에 관한 교수법적인 접근은 지속적으로 연구되어 왔다. 그러나 합

창교수법은 협동학습을 적용(김혜정, 2009)하거나 사회적 구성주의 교수-학습이론을 적용하여 교수 학습방안을 연구(허선숙, 2009)하고 있고 다중지능 이론을 적용한 합창수업 지도방안(이정민, 2009)과 같이 지도방안을 구안하는 연구에 그치는 것이 교수법 개발의 한계이다. 합창은 현 지식기반의 사회에서 개별화에 역행하는 활동이기 때문에 앞으로 합창교육의 발전을 위해서는 교수법 개발의 한계를 극복할 수 있는 원천적인 자료를 연구가 필요하며 적극적인 합창 프로그램개발에 관한 연구가 필요하다.

합창프로그램을 시대에 맞게 개발하기 위해서는 자국의 가락으로 합창을 교재화 하고 합창 교수법을 교육과정에 활용한 헝가리 합창교육을 살펴볼 필요가 있다. 또한 합창교육의 근원을 코다이 합창어법과 교과서의 연계된 점을 고찰해 볼 학문적 필요가 있다. 그 이유는 코다이 어린이 합창곡이 전래동요나 노동요를 주제로 수법을 교육과정에 활어법과 하였으며 교육적인 해 볼 학문적(Kodály, 1974, p. 41)하였기 때문이다. 그리고 헝가리 음악교과서의 교재악곡선정에 있어 다성부의 위계에 맞게 선정되었기 때문이다. 20세기 전반에 걸쳐 헝가리에서는 유치원이나 초등학교(Primary school)에서 학생들은 교사의 선창으로 전래동요를 솔페지하고 초등학교 4학년부터 합창이나 중주로 다성부 성부활동(Part work)을 한다. 이러한 헝가리 전래동요의 교재 화는 코다이와 같은 작곡가가 전래동요풍의 다성부 악곡들과 연습곡 그리고 어린이를 위한 합창곡들을 전래동요 가락으로 창작하였기에 가능하였을 것이다.

Ⅲ. 연구방법

1. 분석대상

이 연구에서 분석할 코다이의 작품은 어린이 합창곡 “허수아비”와 “치즈를 먹는 쥐시들” 그리고 “춤노래(Táncnóta)”이다. 세 곡을 선정한 이유

는 헝가리의 민속적인 성격이 나타나는 곡들이기 때문이며 민속적 특성은 교육적 가치(Kodály, 1974, p. 41)가 있기 때문이다. 코다이의 합창곡에 나타나는 민속적 특성은 20세기 이후로 헝가리 예술음악문헌에서 핵심사항이었고 예술음악과 관련된 레퍼토리에 빈번히 등장하기 때문에 교육적으로 가치가 있다. 코다이는 교재용 악곡으로 가장 가치 있는 소재는 전래동요이라 생각했다. 그래서 작곡가이자 교육자 그리고 문학박사였던 코다이는 전래동요의 민속적인 소재를 합창곡으로 재생산하여 교육적으로 활용할 수 있는 관련 연습곡집도 만들었던 것이다.

2. 분석 기준

코다이(Dobszay, 1971, pp. 16-17)는 학교 음악교과를 위한 악곡을 선정할 때 악곡의 음정, 가락패턴, 음계, 리듬 패턴을 읽고 쓰기와 같이 기능적인 활동을 염두 해 둘 뿐만 아니라 음악을 경험하는 음악의 맥락적인 과정에서 음악의 본질적인 아름다움과 인류가치 그리고 무엇보다 음악의 영적인 경험을 할 수 있는가를 기준으로 선정하여야 함을 강조한다. 코다이의 악곡선정 기준과 있는 라요쉬(1984)의 분석방법은 음악의 맥락적인 전후관계를 중심으로 한다는 점에서 코다이 합창곡 분석 기준으로 적절하다 할 수 있다. 그래서 음악의 맥락적인 측면을 고려하였고 성부간의 흐름이나 주제가 발전하면서 변화할 때 선법의 변화와 가사표현을 중심으로 작품의 특징을 분석하는 라요쉬의 분석방법을 기준으로 한다.

라요쉬의 분석방법은 코다이가 전래동요나 노동요를 채집하여 분석하고 정리할 때 활용하였던 출연 음을 구성(Tone set)하는 방법을 발전시켰다 할 수 있다. 코다이의 연습곡과 합창곡분석을 모아 만든 연구집(*Selected writings on music*)에서 라요쉬(Lajos, 1984, pp. 21-47)는 코다이의 합창곡의 특징을 오르가니시즘(Organicism)으로 접근한다. 코다이 합창곡에 나타나는 그레고리안 성가적인 특징과 바하의 합창음악과 관련된 가락을 분석하여 코다이의 합창곡에 나타나는 오르가눔진행이나 가락의 전후 흐름을 분석하였다. 이러한 라요쉬(Lajos, 1984, pp. 288-372)의 분석방법은

민요적인 코다이 어린이 합창곡을 분석하는 방법에도 나타난다. 이는 오르가니시즘의 특징이 나타나는 어린이 합창곡의 공통된 부분을 분석 한 것이며 코다이 교수 방법의 다성부적 성부활동과 연관된다. 특히 라요쉬의 분석 방법(Lajos, 1984, pp. 89-215)은 헝가리 쥘시 음계로 알려진 헝가리의 민요선법을 헵타토니아(Heptatonia secunda)로 접근하는 것이 특징이다.

3. 연구절차

본 연구는 다음과 같이 세 가지 절차에 따라 연구하였다.

첫째 어린이 합창곡 “허수아비”와 “치즈를 먹는 쥘시들” 그리고 “춤노래(Táncnóta)”을 라요쉬의 분석방법을 기준으로 가락의 전후 문맥과 가사 표현을 중심으로 분석하였다.

둘째 분석한 합창곡의 특징을 코다이의 교육적인 작곡동기에 근거하여 코다이 합창어법으로 해석하여 정리 하였다.

셋째 코다이의 특징적인 합창어법과 연계된 **헝가리 음악교과서**(Szabó, 1996)내용을 정리하고 헝가리 음악과 교육과정 최소 수행목표(Magyar Közlöny, 1995)와 관련된 헝가리 음악교과서 내용의 위계를 체계화한다.

IV. 어린이 합창곡 분석

1. 민속적인 표현

1925년 43세의 코다이는 어린이 합창곡 “허수아비”와 “파스타를 먹는 쥘시들”을 작곡하였다. 코다이는 어린이와 같은 순수한 장난 끼와 그의 어린 시절 갈란타(Galánta)에서의 추억이 유머 있는 전래동요를 합창곡으

로 재생산하였다. 또한 전래동요에서 나타나는 지나친 장식음들은 없애고 전래동요의 중요 음을 기본가락으로 만들어 다성부 연습곡(Bicinia I-VI)을 만들었다.

헝가리유치원과 초등학교 교재로서 가장 큰 비중을 차지하는 전래동요는 예술작품이며 독창적이기 때문에((Kodály, 1974, p. 23) 음악지도에 중요한 교재가 될 수 있다고 한다. 그 이유는 유치원과 초등에서 놀이 노래를 부르면 유아와 어린이들이 놀이를 하면서 노래를 반복하여 부르게 되며 전래동요를 놀이와 함께 부르면 자연스럽게 구전으로 들으며 배우는 활동이 되기 때문이다. 그래서 헝가리의 음악수업에서 전래동요 지도는 인성 또는 음향으로 지도 되었다. 또 다른 이유는 전래놀이로 노래를 배운 어린이는 자국 문화의 자긍심을 얻어 긍정적인 사회성 발달을 할 수 있게 되기 때문이다.

헝가리 교육과정(Magyar Közlöny, 1995)의 가창영역은 다음과 같다. 유아나 초등 저학년 수준(1-3학년)에서 전래동요를 지도할 때 인성 또는 음향으로 노래를 지도하고 초등고학년(3-5학년)에서는 음악발달사에 따른 다성부적 접근을 하며 중등수준(6-8학년)에서는 노래나 합창을 한다. 이러한 헝가리 교육과정이 개정되기 50년 전에 코다이는 전래동요를 1학년과 2학년에 충분히 경험한 어린이에게 전래동요를 주제로 한 2성부 솔페지 연습곡을 경험할 수 있도록 다성부 연습곡을 만들었고 더 성숙된 민속적인 음악경험을 고학년 어린이들이 할 수 있도록 전래 동요를 활용한 3성부 어린이 합창곡을 재생산하려 했음을 할 수 있다. 그리고 다음 분석할 내용과 같은 특징을 살려 교육적으로 활용하고자 하였음을 알 수 있다.

1) 합창곡에 나타나는 민속악기의 표현

코다이의 합창곡 “파스타를 먹는 짚시”의 첫마디부터 시작하는 전주 형태의 5도 음정은 음악교과서 2학년(Szabo, 1996, p. 104)에 수록된 전래동요의 반주악기인 허디거디(Hurdygurdy)나 백파이프(Bagpipe)의 연주음향을 모방한 것이다. 교수법적으로 이러한 5도 음정의 반복된 진행은 저음부에 ‘티티티티티타’ 리듬 오스티나토로 활용되어 왔다.

<악보 1> “파스타를 먹는 짚시들”, 1-2마디

반복되는 리듬형태

<악보 1>과 같이 완전5도의 부르동형태의 5도 병행이 전래동요반주음향을 원형그대로 모방하였다면 다음의 <악보 2>는 5도 병행이 숨겨진 형태로 전래동요반주 음향을 모방하여 변형한 것이라 해석할 수 있다. 이러한 <악보 2>의 숨은 병진행은 ‘허수아비’를 반복하는 가사 부분에서 나타나며 이러한 숨은 병진행은 유럽풍 양식의 영향을 받아 전래동요의 원형에서 변형된 것으로 추측된다. 이는 코다이의 어린이 합창곡들에서 공통적으로 나타나는 5도권 내의 5음계 진행과 같이 전래동요의 성부 진행양식이 유럽의 음악과 융합하여 발전한 형태로 해석된다.

<악보 2> “허수아비”, 9-12마디

<악보 1>과 달리 <악보 3>에서는 장2도 하행을 두 번하여 장3도 아래조로 이조(Formulation)하는 이조를 향한 경과구 효과를 보이고 있다.

<악보 3> “파스타를 먹는 짚시들”, 6-8마디

코다이의 합창곡들에서 나타나는 공통된 특징 중 하나로 민속악기 반주를 모방한 5도 병행기법은 위의 <악보 3>과 같이 선법과 선법간의 경과적인 가락에서 발전된다는 점이다. <악보 1>에서와 같이 5도병행의 허디가드적인 반복 리듬은 다음<악보 4>에서 5도병행의 보르둔으로 발전하여 교재화 되어있다.

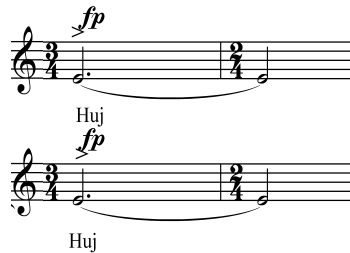
<악보 4> 음들의 세계 II 중에서

<악보 4>과 같은 5도 병행의 반주형태는 돕사이(L. Dobszay)의 솔페지교재 **음들의 세계**(A Hangok világa) II권에서 보르둔(Dobszay, 1971, pp. 55-78, 158)으로 교재화 되어 있다.

2) 가사의 표현

합창곡 “허수아비”는 아래 <악보 5>과 같이 하야(Haja), 후이(Huj), 헤이(Hej)등의 반복되는 의성어가사에 악센트를 넣어 새를 쫓는 음향을 표현하고 있다. 이는 헝가리 민속춤의 특징인 처음 박에 오른발로 강박을 표현하는 방법과 동일하다.

<악보 5> “허수아비”도입부

반복되는 의성어를 표현한 악구보다 더 긴 악구의 가사는 외적인 대화와 내면의 생각을 대조적으로 내용의 <악보 6>과 같이 표현하고 있다. <악보 6>에서 ‘누군가 오고 있다, 가거라(Ez ki háza, Vár még).’가사는 단조로 표현하고 ‘주여 우리를 불쌍히 여기소서(Kirë lejszom).’ 기도문에서 Eb프리지안 선법으로 표현하여 서로 다른 선법의 가락을 반복하여 성부교차하고 있다. 허수아비가 새들을 내쫓으면서 주여 우리를 불쌍히 여기어 달라는 유머가 담긴 이중적인 가사 내용처럼 이중선법의 음향적 이중성을 동시에 느낄 수 있는 표현을 할 수 있다.

<악보 6> “허수아비” 도입부

nos ha za, Ki re lej szom

nos ha za, - Ki re lej szom

nos ha za, - Vil lo, vil lo.

- - Vil lo, vil lo.

코다이는 합창곡을 창작하면서 민속음악에서 나타나는 흥을 돋우는 추임새와 같은 의성어를 다음 <악보 7>과 같이 행진곡의 구령처럼 악센트나 꾸밈음을 넣어 반복적인 표현을 하였다. 이와 같이 생활 속의 음향을 의성어 가사에 꾸밈음으로 표현하는 것은 전래동요의 특징이기도 하다.

<악보 7> 전래동요적인 꾸밈음

f *p* *f*

f *p* *f*

<악보 7>의 ‘두바(duba)’나 ‘레바(lëba)’와 같은 의성어 가사는 단3도와 장3도 음정의 앞꾸밈음으로 장식하여 표현하고 있다. 이러한 의성어가사의 꾸밈음은 즉흥노래 부르기에 활용할 수 있다.

낭송체와 같이 생활 언어로 음악적 표현을 하는 가사표현은 <악보 8>

에서 ‘누가 온다, 거기 누구세요?(Ez Ki haza, ki haza)’라고 묻는 선행악구에 대한 대답하는 악구로 8도 도약하여 응답한다.

<악보 8> “허수아비” 도입부

The musical score for the introduction of "The Straw Man" consists of four staves. The first three staves are vocal parts, each with a dynamic marking *p* and the lyrics "Jam bor". The fourth staff is a piano accompaniment with the lyrics "Ez Ki ha za, ki ha za?". The score is in 2/4 time and B-flat major.

가사의 표현에서 나타나는 코다이의 합창어법은 독일 낭만주의와 같이 쾌활하고 건강한 활력이 넘치고 있는데, 그는 다만 어두운 기질이나 자기 표출의 의지가 아닌 독일 낭만주의의 작곡기법이 나타난다고 할 수 있다. 이러한 코다이의 작품성향은 어린이 합창곡에서도 낭만적 전조나 <악보 9>에서 논의 할 단단7화음의 활용에서 알 수 있다.

3. 구성음 분석

1) 전래동요의 선법진행

마자르족으로 불리는 고대 헝가리인 들은 5-6세기 까지 우랄 산맥의 서쪽에서 흑해의 북쪽해변으로 남하 하였다. 마자르족은 9세기 후반에 현재 위치인 카르파티안 분지(Carpathian basin)에 정착하였다. 코다이는 (Dobszay, 1993, p 8) 마자르족이 민족이동으로 고대사회에서 다양한 문화교류가 가능 했던 시대적 사회적 배경을 근거로 헝가리 전래동요가 유럽음악의 특징들과 융화되어 나타나게 된 것으로 해석한다. 유럽음악의 특징들과 헝가리의 민속적 특징들이 융화 된 음악의 양상은 <악보 12>에 나타나는 단3음정과 장3음정의 피카디(Picardy)적인 이조진행과 다음 <악보 9>에 나타나는 이명 동음적인 단단7화음의 해결 없는 종지로 볼 수 있다.

<악보 9> “파스타를 먹는 짚시들” 6-8마디

The musical score for "Pastas-e Yiyen Topraklar" (6-8 measures) is presented in four staves. The first two staves are identical, each starting with a treble clef, a key signature of one flat (B-flat), and a dynamic marking of *f*. The third staff continues the melody with a *cresce.* marking and ends with a *f* dynamic. The fourth staff continues the melody with a *cresce.* marking and ends with a *f* dynamic. To the right of the fourth staff is a separate musical fragment consisting of a treble clef, a key signature of one flat, and a melodic line.

<악보 9> 저음부의 라-솔-파(Bb)진행에서 bm7 화성으로 종결되며 해결 없는 7화음으로 중지하여 <악보 9>의 4도 아래로 이조(Formulation) 진행한다. 이러한 코다이의 합창편곡 기법은 헝가리 전래동요에 나타나는 선법을 이조관계에 발전시킨 점이 특징적이다.

2) 배음열 음계의 변화음 피(파#)

헝가리 전래동요에 빈번히 나타나는 변화음 피(파#)는 코다이 합창곡에서 아래 악보와 같이 특징적으로 나타난다.

<악보 10> “허수아비” 6-8 마디

“허수아비”에서 나타나는 변화음 피(파#)은 다음 <악보 11>의 Eb 배음열 음계(Lajos, 1984, p. 104)에서 나타나는 피(파#)으로 해석된다. 합창 리허설이나 수업의 도입부에서 아래의 배음열 음계연습을 할 수 있다면 학생들은 합창을 하면서 들리는 음과 음간의 관계와 특성을 인지할 수 있을 것이다.

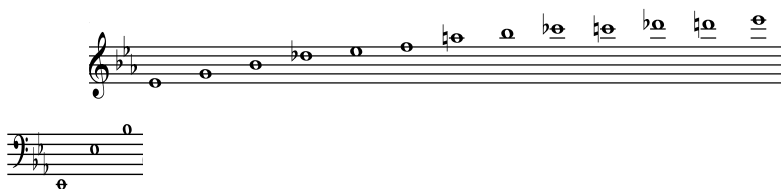
<악보 11> Eb 배음

Eb 배음열 음계: Eb F G A Bb C' Db' Eb'

(Eb 장조)

(Ab)

Eb 배음렬:

위와 같은 변화음 피(파#)음을 배음의 생성원리로 해석하는 것은 코다이(1958)의 솔페지 연습곡집, **바르게 불러보자**(Let us try to sing correctly)에 근거한다. 코다이(1958)는 **바르게 불러보자** 연습곡집의 서문에 합창은 완전5도 완전4도 장3도 단3도의 순서로 다성부 솔페지를 하는 것이 가장 자연스러운 솔페지 활동의 위계임을 설명한다. 배음열의 음정과 같은 음정의 다성부를 합창하는 것은 자연 배음에 의한 조화를 경험할 수 있다고 한다. 또한 이와 같은 음향의 완전한 조화는 무반주로 연주하는 아카펠라로 합창할 때 자연스런 음향효과를 기대할 수 있다.

3) 피카디릭 이조진행

“치즈를 먹는 짚시”의 시작은 단3화음(am)로 시작하여 장3화음(AM)로 종지하는 진행을 한다.

<악보 12> “춤 노래”, 116-119 마디 종결구

116

ne haky-ja-tok! Hej - haj!

ne haky-ja-tok! Hej - haj!

ja - tok Hej - haj!

어린이 합창곡 “춤노래”의 도입부는 단 3화음(am)로 합창하며 주선율만 장3화음(AM)으로 성부 진행을 하여 복조의 성격이 나타난다. 종결구에서 다시 원래의 선법으로 돌아가 단3화음(am)의 성부 진행을 한다. 이중적인 복조의 진행으로 “춤노래”의 종지에서는 장3화음으로 종지한다.

<악보 12>는 단조성격의 F에올리안 선법으로 시작하여 Eb리디안 선법으로 이조하는 더욱 발전된 합창어법이 나타난다. 장조의 성격과 단조성격의 가락은 이중적인 가사 내용의 변화에 따라 이중적 성격을 표현하고 있다. 이러한 이중 선법은 라 펜타코드와 도 펜타코드간의 이조 연습과 연계 할 수 있다.

V. 코다이의 합창어법과 연계된 교과서 내용

코다이의 어린이 합창곡 “치즈를 먹는 꼬시들”, “허수아비”, “춤노래”에서 공통적으로 나타나는 특징들은 전래동요의 가사 낭송기법과 5도병행의

반주형태, 가락에서 나타나는 음계의 네 번째 음을 반음 올리는(fi, fa#)관계, 그리고 극적인 악구의 종지를 해결없이 7화음으로 반종지하여 직접 이조하는 선법의 이조진행 등이다. 이러한 코다이의 합창어법은 헝가리 음악교과서(*Enekes könyve*)와 연계되어 체계적인 교과지도에 교수방법으로 활용 되어왔다.

1. 가사의 표현

코다이가 작곡한 어린이 합창곡들은 전체 소요시간이 10분미만이다. 단순하고 짧은 코다이 합창곡에는 늘임표를 5번 이상 빈번히 사용하여 낭송체 효과를 나타내고 있다. 이와 같은 전래동요의 낭송체적 가사표현은 말하듯이(Parlando) 노래 부르는 기법이다. 2학년 음악교과서(Szabó, 1996, p. 26)에서는 늘임표가 있는 부분은 낭송체를 하듯이 노래하라고 설명하고 있다.

<악보 13> “Lakodalmi intelmek a lusta asszonyrol(신부의 결혼 노래)”

가사번안: 파진뜨 마당에는 가난한 사람들이 산다네,
창고에 까지 꼭차게 끼어 살아간다네,

<악보 13>은 코다이 이름을 가진 정규 공립학교(Kodály Iskola)에서 사용하는 2학년 음악교과서(Szabó, 1996, p. 26)에 수록된 전래동요이다. “신부의 결혼 노래”의 하단에는 말하듯이 자유롭게(Parlando rubato)에 관하여 다음과 같은 설명이 있다.

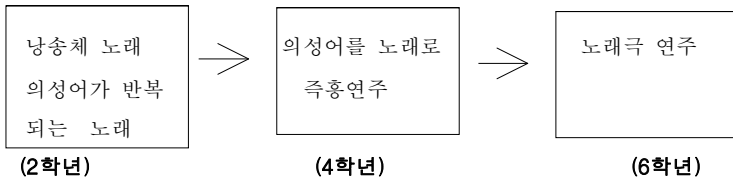
[노래의 리듬이 노래와 가사의 흐름을 도와준다. 그러나 리듬 가를 꼭 지켜야 하는 것은 아니다. 다시 말해 일종의 불규칙적인 리듬이다. 자유로운 리듬은 이야기꾼처럼 낭송체로 말하듯이 하는 것이다.]

헝가리 전래동요의 특징적인 말하듯이 자유롭게(Parlando Rubato)는 바르톡(B. Bartók)의 “어린이를 위하여” 피아노 모음곡집에서도 볼 수 있으며 자유롭게(Rubato)악구가 온 후 엄격하게(Guisto 또는 Non Rubato)가 빈번히 나타난다.

낭송체와 같은 가사표현은 2학년 교과서(Szabó, 1996, p. 69)에 수록된 게게게(Gé gé gé), 구구구(Ku ku ku), 주주주(Ju ju ju)와 같은 의성어의 표현활동으로 가사가 도입부에서부터 말 잇기로 가사를 이어가는 노래 부르기 활동이 있다. 노래로 즉흥 연주하는 활동은 다양하게 가사를 변형하여 노래로 부르며 표현 할 수 있다. 4학년 교과서(Szabó, 1996, pp. 106-123)에는 코다이의 음악극 “헤리 야노쉬(Háry János)”가 그림과 함께 줄거리 문맥상 순서로 8명 등장인물의 노래와 대사를 수록하고 있다. 또한 4학년 교과서(Szabó, 1996, p. 149)에서 수록된 의성어 뿔·뿔(hipp, hopp)가사로 아래 성부 만들어 부르는 활동은 낭송체로 부르기에서 줄거리가 있는 노래극으로 연계된다. 이와같이 가사표현의 위계가 2학년에서 4학년으로 상승함을 알 수 있다. 또한 의성어로 아래성부 만들어 불러봄으로써 6학년에 배우게 될 다성부 활동의 선행학습을 할 수 있다.

6학년 교과서(Szabó, 1996, pp. 49-61)에 수록된 프랑스 음유시인 아담(Adam de la Halle, 1237-1286)의 노래극 “로빈과 마롱(Robin és Marion)”은 기타나 허디가드 또는 리코더로 반주하면서 극의 줄거리를 낭송하고 등장인물들이 각자의 노래를 연주한다. 코다이의 합창곡은 의성어를 반복하여 합창곡의 전반적인 연주분위기를 상승 시킨다. 이러한 합창어법은 헝가리 음악교과서에 낭송체로 부르기와 연계되어 있다. 또한 낭송체 부르기는 노래극의 대화체로 발전하여, 의성어로 저음부를 만들어 부르기 그리고 음악극으로 가사표현을 위한 활동의 위계를 알 수 있다.

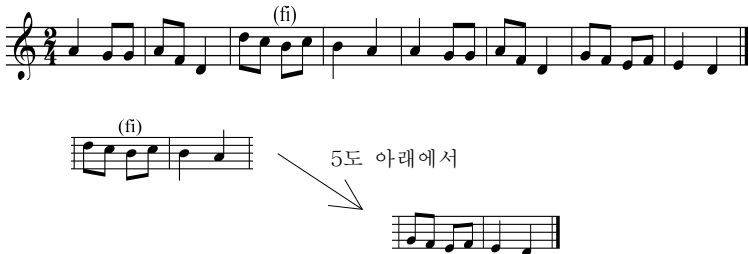
<그림 1> 가사표현 위계

2. 5도 관계

음악교과서 2학년에 수록된 민속악기의 반주형태는 3학년 교과서 (Szabó, 1996, p. 110)에 수록된 5도권의 주제 모방으로 연계하여 지도한다. 아래와 같이 a b a b5 형식의 전래동요는 b의 가락이 5도 아래로 이조하여 b5로 진행되는 가락을 이해할 수 있도록 다음과 같이 응답형태의 솔페지로 활용한다.

<악보 14> 3학년 교과서, p.110

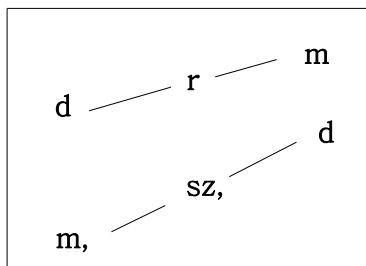
이러한 응답형태의 솔페지는 위 교재 뿐 아니라 초등의 다성부적 접근을 위한 성부활동의 위계가 나타나는 코자르(Kocsár, 1984, pp. 9-40)의 **초등학교의 다성부, 화성 그리고 형식의 지도**(*Teaching of polyphony, harmony and form in elementary school*)에서도 제시되고 있다.

다성부적 접근을 위한 음악 지도방법은 코다이 개념의 성부활동(Part work)을 중심으로 위계 있는 접근을 한다. 다성부적 접근을 위한 성부활동

동은 노래 부르며 걷기에서 노래의 리듬을 치면서 부르기로 발전하여, 강박을 치며 노래 부르기로 더욱 발전시킨다. 리듬 치면서 노래 부르기 다음 단계의 활동은 오스티나토를 연주하며 노래 부르기 그리고 돌림리듬과 돌림노래 등의 동시다발적인 음악활동이 통합되어 발전하며 단성부에서 다성부로 위계있는 다성부적 접근을 할 수 있다.

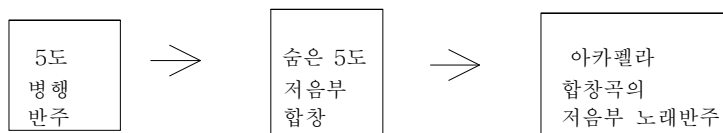
“치즈를 먹는 꼬시들”, “허수아비”의 전래동요가락을 반주해주는 <그림 1>의 5도 병진행은 6학년 음악교과서(Szabó, 1996, p. 68)의 고전양식에 관한 솔페지와 연계하여 공통된 음악지도 내용의 위계가 나타난다.

<그림 2> 5도 숨은 병행 솔페지

<그림 2>의 음악교과서 6학년 과정 중 조성음악인 고전 양식의 솔페지는 <악보 1>에서와 같은 5도 음정의 오스티나토 반주활동에서 숨은 5도 진행(Horn 5th)의 솔페지 활동으로 한 단계 상위의 솔페지 이다. 이러한 5도 병행의 솔페지 활동은 뚝사이(1996)의 **음들의 세계** IV권에서 체계적으로 교재화 되어 있다. 숨은 5도 보다 상위단계의 활동은 합창의 중지연습이나 아카펠라로 부르는 합창의 저음부 즉흥연주활동으로 위계를 한 단계 상승할 수 있다. 다음 <그림 3>에서 이러한 위계를 정리 해 본다.

<그림 3> 5도 숨은 병행 솔페지활동 위계

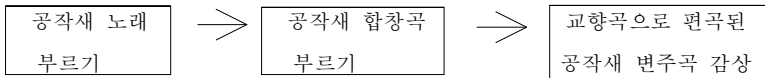

5도 병행의 위계에서 알 수 있듯이 헝가리 음악교과서는 쉬운 것부터 어려운 것으로 단계적으로 지도할 수 있도록 지도 내용의 위계가 체계적이며 수록된 악곡과 음악의 양식은 음악발달사의 순서를 나타낸다. 전래동요의 교재화와 관련된 5도권의 이조가 빈번한 5음계진행은 코다이의 개성있는 합창기법이기도 하다.

1학년과 2학년 그리고 3학년 교과서에 수록된 전래동요는 2분박이 대부분이며 단조적 특성이 나타나는 하행하는 라 선법의 전래동요가 다수이다. 3학년 교과서(Szabó, 1996, p. 25)에 수록된 전래동요 “공작새 노래”를 선행학습하고 공작새 합창곡을 본 수업에서 합창하여 후속 수업에서 관현악곡으로 편곡된 공작새 변주곡을 감상하는 3차시 수업으로 활용하여 전래동요의 합창 교육적 가치를 높힐 수 있을 것이다.

전래동요 “공작새 노래”를 부르고 동일한 전래동요를 주제로 교향곡 편성으로 된 변주곡 “공작새”로 계열화된 위계는 다음<그림 4>와 같다.

〈그림 4〉 “공작새 노래”지도 위계

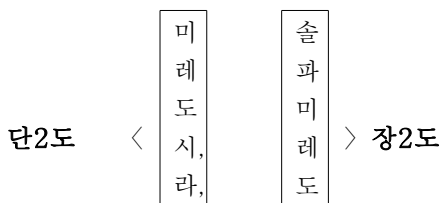
1학년 교과서(Szabó, 1996, p. 68)에 수록된 전래동요 “춤노래”도 3학년(Szabó, 1996, pp. 21-22)에서 2성부로 편곡된 피아노곡을 감상하고 4학년 합창활동에서 3성부 합창곡 “춤노래”를 합창하는 순서로 연계하여 지도할 수 있다.

3. 선법지도

1학년과 2학년 음악교과서에 수록된 전래동요들의 출현음을 기준으로 한 음계설정(Tone set) 솔-미, 솔-라-솔, 솔-라-솔-미, 미-레-도, 솔-미-레-도, 라-솔-미-레-도, 미-레-도-낮은 라, (미)-레-도-낮은 라-낮은 솔, 높은 도-솔-미-레-도 의 순서이다. 2학년부터 반음 없는 오음계(Pentachord)와

반음 있는 오음계(Pentachord), 육음계, 라 오음계(Pentachord), 도 오음계(Pentachord), 라 육음계 그리고 변화음 F#-G#-C#, 반음 등의 순서로 선법을 지도한다. 3학년(Szabó, 1996, p. 49)부터 지도하는 변화음은 피(파#)음과 타(시b)음이며 선법을 이조하는 솔페지 연습을 위해 다음과 같이 활용한다. 2학년 음악교과서(Szabó, 1996, p. 55)에서 이조 지도는 아래<그림 5>와 같이 라선법과 선법간의 이조를 솔페지 하기 위한 선행활동으로 장2도와 단2도의 음정을 솔페지 한다.

<그림 5> 선법의 이조지도를 위한 솔페지

<악보 15> “지푸라기”

Szi-najom szi-na-jom szena szaka de kom, Benne fő-rog komam asszony, meg egy szakacs asz-szony

9

Ad - jon Is - ten jo nagy e - sot, Hej, li - pi lip - paj dom
Mos- sa osz - sze mind a ket - tot.

가사번안: 지푸라기 지푸라기 지푸라기를 끊었네
 안에서 도는 내 친구 아가씨, 그리고 요리사 아가씨
 하나님 큰 비를 내려주소서,
 두 아가씨를 모두 씻겨 주소서
 헤이, 리빠 리빠이 돛.

낮은 ‘라,’ 음을 같은 음정에서 ‘도’ 음으로 계이름을 바꾸어 ‘라,=도’ 로 이명동음이명동음하여 도선법으로 라,하는 음계=도는 <악보 15>의 “지푸라기(Szinajom)”전래동요 부르기를 할 때 선행 하여 음의 기능을 이해하고

느끼면서 부를 수 있다. “지푸라기”노래와 같이 선법의 라,진행을 하는 전래동요는 <악보 9>의 라,진행과 연계된다. “지푸라기”와 같은 5음계의 라, 지도는 코다이 어린이 합창곡 “파스타를 먹는 짚시” 8-9마디에서 나타나는 4도 하행의 이조를 위한 솔페지로 한 단계 성숙된 지도를 할 수 있다.

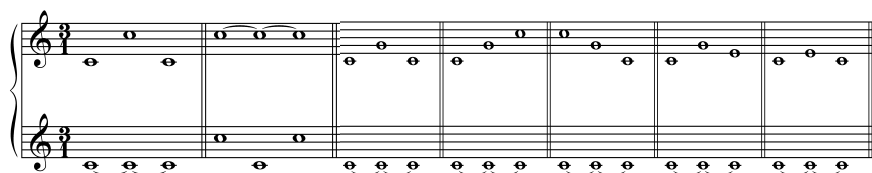
<그림 6> 에올리안에서 도리안으로 이조

높은 레 높은 도 시 라 솔 파 미		라		라	
		솔		솔	
		피	←	파	
		미		미	
		레		레	
		도		도	
		낮은 시		낮은 시	
레		낮은 라		낮은 라	동일한 음정

(도리안) (파가 피로 변한 에올리안) (에올리안)

변화음 ‘피’와 ‘타(시b)’음은 배움열의 원리로도 분석할 수 있다. 또한 코다이(Kontra, 1995)의 **바르게 불러보자**(*Let us try to sing correctly*)의 서문에 <악보 16>에서와 같이 완전5도 완전4도 장3도 단3도의 순서로 다성부를 위한 음정연습이 효과적이며 이러한 순서로 솔페지 연습을 하는 것은 자연 배움에 의한 조화를 경험할 수 있는 합창이 될 수 있다고 밝히고 있다(Kontra, 1995, p. 3). 또한 이와 같은 음향의 완전한 조화를 위해 무반주로 연주하는 아카펠라연주 효과의 예술성을 추구 하였다.

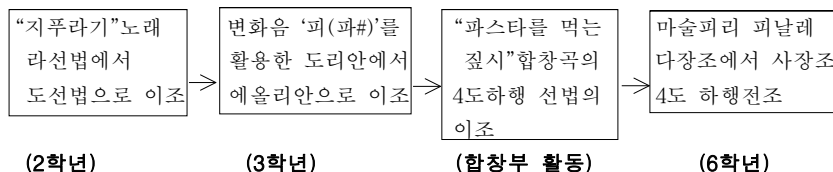
<악보 16> 바르게 불러보자 중 1번

<악보 16>의 연습곡도 배움의 원리에 따라 8도 2성부 연습, 5도 2성부 연습, 4도 2성부 연습, 3도 2성부 연습 등등의 순서로 연습곡이 구성되어 있다. **바르게 불리보자**(Kodály, 1958) 연습곡 중 <악보 16>의 연습곡은 2학년 교과서(Szabó, 1996, pp. 28, 29, 104, 129, 131)와 4학년 교과서(Szabó, 1996, pp. 68, 76)에 2성부 연습곡으로 선정되어 있다. <악보 16>의 연습곡은 부분2성부 합창을 시작하는 2학년과 3성부 합창을 시작하는 4학년의 다성부 활동을 할 수 있도록 2성부와 3성부 합창활동에 선행한다. 이와 같은 다성부 솔페지 연습곡은 코다이 합창과 연계하기에 효과적이다. 2학년에는 코다이의 부분 2성부합창곡(Szabó, 1996, p. 132)이 있으며 3학년에는 성부를 모방하는 2성부 합창곡(Szabó, 1996, pp. 41, 61, 76, 91)이 수록되어 있다. 4학년(Szabó, 1996, pp. 26, 36, 37, 38, 64, 149, 154)에는 2성부 합창곡이 이 수록되어 합창곡의 성부활동도 위계가 나타난다.

전래동요를 합창으로 부르고 난 후 합창으로 오음계 선법간의 이조를 위한 솔페지를 할 수 있다. 한 단계 더 성숙된 이조를 위한 솔페지는 6학년 음악교과서(Szabó, 1996, p. 129)의 오페라 마술피리의 피날레부분 3중창이 있다. 6학년에서는 고전음악을 배우고 있기 때문에 모차르트 곡이 선정되어 있으며 선법가락의 이조지도에서 조성가락의 전조지도로 위계가 한 단계 상승한다.

<그림 7> 이조의 위계

<그림 7>에서 마술피리 피날레는 6학년 헝가리 음악교과서에 수록되어 있으며 다장조의 낮은 ‘라,’음이 사장조의 ‘레’음으로 전조하여 다시 사장조의 ‘도’음이 다장조의 ‘낮은 솔,’로 바뀐다. 그리고 원조인 다장조로 돌아간다. 이러한 조성음악의 전조는 이조보다 한 단계 상위 수준의 솔페지

활동 위계를 할 수 있다.

이조와 전조의 지도단계상 학년간의 위계를 2학년과 3학년 그리고 6학년으로 한정된 이유는 1학년과 2학년에 전래동요를 지도하고 3학년부터 중세 음악을 지도하면서 변화음 ‘피(파#)’ ‘타(시b)’(Szabó, 1996, pp. 49, 100, 108)를 활용한 선법의 이조를 솔페지로 지도하기 때문이다. 4학년부터는 합창을 지원하는 학생들로 구성된 합창수업을 할 수 있으며 코다이와 같은 헝가리 작곡가들의 3성부 어린이 합창곡을 합창하면서 솔페지 활동도 함께 한다. 4학년과 5학년 교과서는 바로크음악과 고전음악문헌을 주요 악곡으로 선정하며 수록된 음악의 성부 진행에서 화성적 기능을 솔페지 한다. 5학년과 6학년부터 고전음악과 낭만음악을 배우며 6학년에서 전조를 합창으로 솔페지 한다. 1학년부터 6학년 까지 교육과정 내용체계(MK, 1995)에 따라 이조의 위계를<그림 7>과 같이 정리 하였다. 이조에 관한 교과서 내용이 2학년 3학년에 수록되고 그리고 4학년 이후의 합창활동과 6학년 음악교과서에 조성음악의 전조로 구성음의 위계가 상승하는 것을 알 수 있다.

V. 시사점

코다이의 어린이 합창 연주양식은 기악반주가 있는 합창곡 연주에서 야기되는 음향적 충돌을 피하고자 아카펠라로 연주한다.

아카펠라로 연주하는 합창곡 “허수아비” “춤노래” “파스타를 먹는 짚시”에서 나타나는 코다이 합창어법은 가사의 이중적인 내용을 복조의 선법 진행으로 표현하는 기법이 특징적이다. 또한 민속악기 반주음형을 모방하는 5도 관계는 5도권의 모방기법이나 조성음악의 숨은 5도 진행과 연계하여 지도할 수 있다. 그리고 동일한 화성진행 중에 장3도와 단3도 화성관계를 번갈아 반복하는 피카디적 이조진행은 민속적인 음악어법과 유럽 음악어법간의 융합으로 해석 할 수 있다. 이는 코다이가 전래동요의

가락을 합창곡으로 재생산하였음을 의미한다. 코다이가 재생산한 어린이 합창곡의 특징적인 어법은 헝가리 음악교과서 1학년에서 6학년의 내용체계에 나타나며 학년간의 위계와 연관됨을 알 수 있다.

코다이의 합창곡들이 헝가리 음악교육과정(MK, 1995)의 위계에 따라 음악교과서의 악곡으로 선정되어 수록되고 코다이 교수법이 합창교수법으로 발전할 수 있었던 것은 그가 어린이 합창곡을 창작하고 솔페지 연습곡을 다성부로 교재화 하였기에 가능하였을 것이다. 한 작곡가의 뚜렷한 교육철학과 노력으로 교육과정과 교과서와 연계된 합창교수법이 체계를 갖추 수 있었던 것이다.

코다이의 합창곡을 분석하여 이에 연계되는 헝가리 음악 교과서의 내용 체계는 합창지도에 효과적으로 활용할 수 있는 교수법적 위계가 나타난다. 코다이 합창어법과 연계된 음악교과서 내용체계는 교수법적인 학년별 위계가 있으며 합창지도 방법의 개발과 교재개발의 원천적인 자료로 활용할 수 있는 점에서 연구의 의의가 있다. 이러한 접근은 음악교과서에 수록된 다성부 악곡들을 교수법적으로 어떻게 활용할 것인가에 관한 문제해결과 합창곡의 교재화에 기여할 수 있으며 합창의 교수법적인 활용에 무한한 가능성을 시사한다.

참 고 문 헌

- 양종모 (1999). 졸탄 코다이의 음악교재에 나타난 민요 활용 방법. 미출판 박사학위논문, 단국대학교 대학원, 서울.
- 이영미 (1998). Szábo Helga의 헝가리 음악교과서 분석. 미출판 석사학위논문, 연세대학교 대학원, 서울.
- Dobszay, L. (1992). *After Kodály*. Kétskemét: Kodály Institute.
- Dobszay, L. (1996). *A hangok világas I-VII*. Budapest: Editio Musica Budapest.

- Falconer, J.(1994). *A comparison of the effects of synthesized and vocal timbre*. Unpublished doctoral dissertation. University of Southern California, Jan 1995.
- Kocsár, I.(1984). *Teaching of polyphony, harmony and form in elementary school*. Kétskemét: Kodály Intezét.
- Kodály, Z.(1958). *Let's try to sing correctly*. Budapest: Editio Musica Budapest.
- Kodály, Z.(1972). *Choral works for children's voices*. Budapest: Editio Musica Budapest.
- Kodály, Z.(1974). *The selected writing of Zoltan Kodály (2nd ed.)*. London: Boosey & Hawkes.
- Kontra, Z.(1995). *Let's try to sing correctly*. Kétskemét: Kodály Institute.
- Lajos, B.(1984). *Selected writing on music*. Budapest: Editio Musica Budapest.
- Magyar Közlöny(1995). *Részletes követelmények*. Budapest: Author.
- Quintana, S.(2009). Selected double chorus works suitable for the advanced high school chorus. *Dissertation Abstracts International*, 70/05. (UMI No. AAT 3357775).
- Sumner, D.(1997). *The development of musical competence*. Unpublished doctoral dissertation. University of Southern California, Jan 1998.
- Szabó, H.(1996). *Enekes könyve 1-6 (3rd ed.)*. Budapest: Editio Musica Budapest.

ABSTRACT

A Study of Hungarian Music Textbooks Reflecting Kodály's Choral Composition

Lee, Young-Mi

Kodály method which was developed as school curriculum with teaching materials contributed to the revival of Hungarian modern ethnic culture with the choral movement. Hungarian music text books reflect Kodály method for choral teaching in one of the most effective ways. This study analyzes Kodály's choral composition for children, which uses a system of syllables, to shed light on Kodály's choral composition and exercises related music textbook content with an aim to develop educational techniques and materials.

Among the common features found in Kodály's chorale for children are modal progress, formulation method and imitation of traditional musical instrument accompaniment figure for folk nursery rhymes, which uniquely represent Kodály's choral composition.

This study analyzes Hungarian music textbooks to find that they reflect Kodály's choral composition and is intended to help teachers develop choral teaching content and materials. This approach can help utilize polyphony for pedagogic purpose by making it into music textbooks and highlight pedagogic methods presented by chorale. In addition, it can also help children experience quality music experience by using chorale as a teaching method.

Key Words : Kodály method, chorale for children, music textbooks

투고일: 9월 30일, 심사: 11월 10일(12월 7일), 게재확정일: 12월 12일