

센커식 분석 이론을 적용한 음악 감상 교수·학습 방법에 관한 연구

조 성 기*

감상 활동은 음악 활동의 전 영역에서 가장 기본이 되는 음악의 이해를 위한 필수적인 활동이다. 감상 교수·학습은 크게 음악의 아름다움을 즐기면서 심미적인 체험을 하는 활동과 음악 미적 내용에 대하여 각 구성요소들을 분석적으로 지각하고 이해하는 활동, 그리고 음악의 가치와 미를 이해하고 평가하는 활동 등으로 구분될 수 있다. 이러한 활동 중 본 연구는 음악 구성요소에 대하여 분석적으로 지각하고 이해하는 활동에 대하여 보다 더 효과적인 학습방법을 제공할 수 있는 것으로서 음악 분석 이론인 센커 이론을 적용하는 방법에 대하여 탐색해 보았다.

※ 주제어 : 감상 교수·학습 방법, 센커식 분석이론, 음악 감상

차 례

I. 서 론

II. 이론적 배경

1. 센커식 분석이론
2. 음악 감상 교육
3. 음악 감상 교육을 위한 센커식 분석이론의 장점

III. 센커식 분석이론을 적용한 음악 감상 교수·학습 방법

1. 감상 교수·학습 방법 설계
2. 감상 교수·학습 방법의 적용 예

IV. 결론 및 제언

* 공주대학교 음악교육과 조교수

I. 서론

노래 부르기, 악기 연주하기, 음악 만들기, 감상하기 등 음악 학습의 전 활동영역에서 가장 우선적이며 기본적으로 이루어져야 하는 것은 음악의 이해이다. 학습해야 할 제재곡에 대한 이해가 우선되어야만 연주나 표현 활동이 정상적으로 이루어질 수 있으며, 음악에 대한 이해를 바탕으로 같은 장르의 악곡에 대한 창작 활동도 올바르게 전개될 수 있다. 이러한 음악의 이해를 위해 선행되는 것으로서 가장 중요한 것이 감상활동이라고 할 수 있으며, 감상활동은 음악의 이해를 위해 필수 불가결한 것으로, 모든 음악활동의 기본이 된다. 이를 위해 음악을 전체적 수준에서 세부적인 부분에 이르기까지 구조적인 분석을 통해 쉽게 이해할 수 있도록 만들어주는 센커 이론을 감상활동에 적용시켜 보고자 한다.

센커식 분석 이론에서는 어떤 악곡이 표면적으로는 아무리 길고 복잡하다고 하더라도 그 내면에는 아주 단순하면서 기본이 되는 근본선율과 근본구조를 갖고 있으며, 이것들은 모든 악곡에 존재하며 거의 비슷한 유형을 취하고 있다고 설명한다. 따라서 모든 음악은 이러한 내면의 단순한 근본선율과 근본구조가 확대되거나 연장되고 장식되면서 복잡하고 화려한 음악으로 표면화 된다고 주장한다. 센커식 분석 이론은 이렇게 음들이 장식되고 연장되어 완성된 표면의 악곡으로 확산되는 다양한 과정들에 대해 학습의 경험을 제공할 수 있어서, 발산적이며 확산적인 사고 즉, 창의성을 계발하는 데에 효과적일 뿐만 아니라 음악의 구조와 형식의 이해를 통한 표현방법을 습득함으로써 인해 음악적인 능력을 기르는 데에 효율적인 도구로 사용 될 수 있다.

따라서 본 연구는 학습자의 창의성을 이끌어 내고 음악적 능력을 기를 수 있도록 하기 위한 효과적이고 효율적인 교수·학습 방법으로서, 센커식 분석 이론을 적용한 음악 감상 교수·학습 방법을 모색해 보고자 한다. 이를 위해 센커식 분석 이론과 음악과 교육과정, 음악 감상 교수·학습 방법들을 고찰하여 보게 될 것이며, 이를 토대로 중학교 교과서의 감상 단원 악곡을 선택하여 이를 대상으로 설계와 적용의 예를 제시해 보고자 한다.

II. 이론적 배경

1. 센커식 분석이론

센커식 분석 이론(Schenkerian Theory)은 오스트리아 출신의 음악 이론가 하인리히 센커(Heinrich Schenker, 1868-1935)가 18~19세기 조성음악 작품의 구성 원리를 설명하기 위해 대위법과 숫자저음 이론, 그리고 18세기 이후의 화성 이론 전통을 센커 자신의 '위계'(hierarchy)와 '연장'(prolongation)과 같은 고유한 개념과 결합시켜 만든 조성음악 분석이론이며(송무경, 2005), 2차대전 이후 미국으로 건너간 센커의 제자들이 센커의 이론이 갖는 내적 모순과 불분명한 점을 보완하여 보다 체계화 시켰다(김연, 2006). 센커식 분석 방법은 조성음악 작품을 기존의 음표와 변형된 음표, 그리고 그 밖의 독특한 기호들을 사용하여 그래프로 나타내 작품에 내재된 화성과 대위의 위계구조를 가시화시키며, 화성과 성부진행, 그리고 동기적 관련성을 위시한 음악형식의 측면까지 종합한 총체적 이론이다(조성기, 2010, 재인용). 센커식 분석이론의 주요 개념을 소개하면 다음과 같다.

1) 계층

센커 이론에서는 음악에 나타나는 화음들이 전부 똑같은 구조적 중요성을 갖는 것이 아니라, 보조적인 기능으로서 구조적으로 중요한 화음들을 연장하고 장식하고 꾸며주는, 구조적으로는 덜 중요한 화음들도 존재함을 구분하면서, 구조적으로 중요한 화음을 슈투페로 지칭하였고 이러한 슈투페의 개념은 계층의 개념으로 발전한다.

센커의 이론에서 가장 중심적 개념인 계층은 구조적으로 가장 중요한 음들로만 구성된 작품 전체의 뼈대를 보여주는 후경층¹⁾(background)과 음악

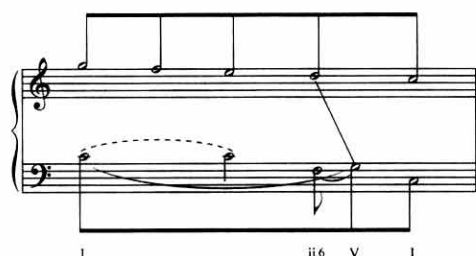
1) 이 논문에서 사용하는 대부분의 한글 용어는 박재성의 홈페이지 <http://www.MusicTheory21.com> 한글 음악이론용어에서 가져온 것임

의 표면으로서 전경층(foreground), 그리고 이 양 극단의 계층 사이에 있을 수 있는 중경층(middleground)으로 구성된다. 후경층에는 ‘근본구조’라 부르는, 센커가 제시하는 가장 이상적인 외성구조가 존재하며, 악곡은 이 후경층으로부터 발전과 정교화의 과정을 거쳐 전경층에 도달되고, 리듬과 템포, 셈여림 등의 음악적 요소를 종합적으로 가미하여 실제의 음악으로 만들어진 다. 다음은 각 계층을 보여주는 예(Cadwallader & Gagné, 1998)이다.

[악보 1] 전경층(foreground level, surface)

[악보 2] 중경층(middleground level)

[악보 3] 후경층(background level)

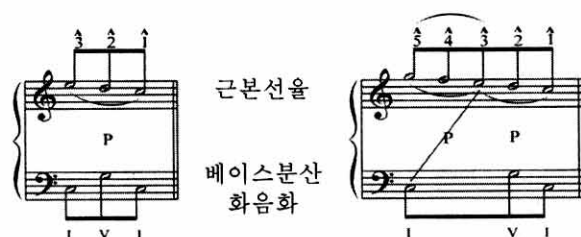
2) 근본선율과 근본구조

쉐커는 대위법으로부터 순차진행 하는 근본선율의 개념을 추출하였는데, 그는 다성음악의 성부 진행을 연구하면서 음들을 단지 수직적인 화음의 구성 성분으로서가 아니라 수평적·선적인 흐름의 일부로 파악하게 되었다. 표면적으로 나타나는 음들의 움직임뿐 아니라 보다 긴, 큰 규모의 선율적 움직임에도 기본적인 대위적 패턴을 시험적용하면서 궁극적으로 음악작품의 뼈대를 이루는 진정한 성부진행은 ‘도약이 없는 순차적인 진행’이라는 결론을 내리며(Schenker, 1979), 이러한 음악의 근본적인 선율에 대하여 근본선율(fundamental line)이라는 용어를 붙였다. 근본선율은 순차적인 선적 진행으로써 항상 하행하는데(Forte & Gilbert, 1982), 근본선율의 시작음을 ‘머리음’(primary tone)이라 부르며, 머리음은 으뜸화음의 구성음 중 하나가 될 수 있으나 대개 3음(3̂)이나 5음(5̂)이 된다. 따라서 근본선율은 머리음에 따라 $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$ 혹은 $\hat{5}-\hat{4}-\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$ 중 하나로 정해지게 된다.

[악보 4] 근본선율

센커는 조성음악의 화성적 토대는 으뜸, 딸림 그리고 으뜸화음으로의 움직임에 의해 이루어지며, 이러한 토대 위에 계층, 성부진행, 근본선율의 진행이 대위적으로 나타난다는 것을 주장하면서, 조성음악작품의 근본적인 상성인 근본선율에 대하여 대위선율을 붙인 것으로서 가장 핵심이 되는 개념인 ‘근본구조’를 도출해낸다. 즉 근본구조는 근본선율과 베이스 분산화음화(bass arpeggiation)의 2성부 대위법 구조로 나타나는 음악의 수직적, 수평적 음고 관계, 선율과 화성을 가장 단순하고 압축된 형태로 나타낸 일종의 모델이자 원형이 된다. 이 근본구조는 센커식 분석이론에서 조성음악 작품의 후경층에 나타나는 것으로 악곡의 뼈대를 이루는 구조이다.

[악보 5] 근본구조

3) 연장과 계층적 작곡

연장(prolongation)은 하나의 음이나 화음이 음공간(tonal space)에서 지속적으로 영향력을 끼치는 상태를 의미한다. 실제 음악에서 표면적으로는 중요성의 차이가 없어 보이는 음들이라 할지라도 센커의 위계구조의 개념을 통해 살펴보면 구조적 음과 이를 연장하는 수식적 음들 사이의 차등 관계를 발견할 수 있다. 즉, 연장되는 음은 구조적으로 중요한 후경층이나 높은 중경층에 속하는 음이며, 이 음들을 연장하기 위해 장식하고 꾸며주는 음들은 전경층에 속하는 덜 중요한 음들이 된다. 구조적으로 중요한 음들이 연장되고 장식되는 방법은 선율적 혹은 화성적으로 다양한 형태를 나타내는데, 여기에서는 그 방법들의 세부적인 설명은 생략한다.

계층적 작곡(composing out)이란 연장을 성취해내는 방법으로, 구조적 화음인 으뜸음 슈투페를 시작으로 다양한 방법들을 통해 연장을 이끌어 내는 것이다. 이러한 연장은 하위 계층으로 내려가면서 더욱 복잡해지고 정교해지게 되어 실제 작품에 도달하게 된다(Drabkin, 1987). 즉 계층적 작곡이란 작곡가가 후경층에 있는 구조적 화음들을 다양한 방법으로 연장하여 작품을 써내는 과정을 의미한다. 후경층으로부터 전경층으로의 작곡하는 과정이 계층적 작곡이라면, 분석이란 정확히 반대의 과정을 통해 이루어지는 작업의 과정이다([악보 1] 참조).

4) 축소동기(Diminution Motive)

한 두 개의 모티브가 악곡 전체를 통하여 지속적으로 나타날 때 우리는 그 곡에서 응집력과 통일성을 느낄 수 있다. 일반적으로 대가들의 작품에는 이러한 동기적 관련성이 자주 발견된다. 이러한 동기적 관련성으로서 하나의 모티브가 전경층, 즉 표면에서 지속적으로 나타나는 것뿐만 아니라 상위 계층인 중경층이나 후경층에서도 나타나게 되면 이것이 바로 센커가 말하는 축소동기의 개념이 된다. 센커의 축소동기 개념은 작곡의 초기화 단계에서 구상한 모티브를 상위 구조에 반영시키고 이들을 음악의 표면에도 자주 특징적으로 출현시켜, 동기적 특징을 다양한 계층에서 선율적 패턴으로 관련짓도록 하려는 것이다. 이러한 축소동기의 개념은 음악을 유기체적으로 이해하는 센커 이론의 또 다른 특징의 하나라고 할 수 있다. 센커의 축소동기란 용어는 숨겨진 반복(concealed repetition), 동기적 유사성(motivic parallelism) 등의 용어로 포스트 센커리안들에 의해 거론된 핵심적 개념이다(Burkhart, 1987).

2. 음악 감상 교육

1) 음악과 교육과정의 감상영역 분석

7차 및 2007 개정 음악과 교육과정(교육인적자원부, 2007)에서 제시하고

있는 음악 감상 활동 내용을 분석하여 보면 아래의 표에서 확인할 수 있는 것처럼 크게 음악 작품 자체의 음악적 내용을 분석하면서 감상하는 활동(음영 처리된 부분)과 음악 외적인 컨텍스트적인 요소와 더불어 음악을 이해하면서 감상하는 활동으로 분석해 볼 수 있다.

<표 1> 7차 교육과정 감상활동 내용

- **악곡의 성격과 구성 요소와의 관계를 이해하여 듣기**
- 다양한 시대와 문화권의 **악곡 형식을 이해하여 듣기**
- **악곡의 특징에 어울리게** 창의적으로 신체 표현하기
- 다양한 악기 소리와 목소리의 조화를 이해하기
- 다양한 악곡의 연주 형태와 **악곡의 특징과의 관계를 이해하여 듣기**
- 다양한 시대와 문화권의 음악을 듣기
- 생활에서의 음악의 역할과 가치를 이해하기
- **음악을 듣고 평가하기**
- 바른 감상 태도 가지기

<표 2> 2007 개정 교육과정 감상활동 내용

3학년	4학년	5학년	6학년
• 악곡의 느낌 말하기	• 악곡의 전체적인 특징 파악하며 감상하기	• 악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기	• 악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기
• 바른 태도로 감상하기	• 바른 태도로 감상하기	• 바른 태도로 감상하기	• 바른 태도로 감상하기
7학년	8학년	9학년	10학년
• 악곡에서 반복, 변화하는 부분 구별하며 감상하기	• 악곡의 형식적 요소 파악하며 감상하기	• 악곡의 내용과 사회적, 문화적 맥락을 파악하며 감상하기	• 악곡의 내용과 시대적, 문화적 맥락을 파악하며 감상하기
• 여러 시대의 음악 비교하며 감상하기	• 여러 지역의 음악 비교하며 감상하기	• 여러 문화권의 음악 비교하며 감상하기	• 여러 문화권의 음악 비교하며 감상하기
• 바른 태도로 감상하기	• 바른 태도로 감상하기	• 다른 예술과의 관련성 탐색하기	• 다른 예술과의 관련성 탐색하기

2) 음악 감상 교수·학습 분석

감상이란 예술 작품을 음미하고 그 미적 내용을 즐기며 이해하는 체험으로 정의된다(유덕희, 1983). 따라서 음악 감상 교육은 음악 작품의 아름다움을 음미하고 즐기는 활동과 음악의 미적 내용을 이해하는 체험 활동이 포함될 수 있다. 여러 학자들은 음악 감상의 방법이나 단계, 유형 등을 제시하면서 음악을 감상한다는 것은 단순히 듣기(listening) 혹은 청취를 넘어서서 음악적 표현 요소에 대한 특징과 생성 원리의 구체화된 의미를 지각하고 감응하는 것이라고 주장한다. 이흥수(1990)에 따르면 음악을 감상하는 일은 음악의 구성 요소들을 분별하고 그들 상호관계를 파악하며, 그 요소들이 조직되는 원리를 지각하는 것으로서, 음악을 종합적이고 분석적으로 듣는 반복적인 과정을 통해 요소의 분별, 관계의 파악, 조직 원리에 대해 깊이 있게 지각할 수 있게 된다고 말한다. Miller(1958)는 음악 감상의 유형을 수동적 감상, 감각적 감상, 정서적 감상, 지각적 감상으로 분류하고 있으며, Wingell(1983)에 의하면 사람들은 음악을 듣고 감각적으로 반응하는 감각적 단계, 어떠한 사건이나 상상, 경험과 연관을 지으며 반응하는 연상적 단계, 음악에 대하여 분석적으로 반응하는 형식적 단계 등 세 단계로 음악에 반응한다고 말하고 있다.

이상과 같은 고찰을 통하여, 감상 수업에서 이루어질 수 있는 학습 활동을 다음과 같은 세 가지 형태로 크게 분류할 수 있다.

첫째, 감각적 감상 활동이다. 음악의 흐름 속에서 음악의 아름다움을 감각적으로 받아들이며 즐기는 활동이다.

둘째, 분석적(표현력 감지) 감상 활동이다. 음악의 기본적인 구성요소들, 즉 리듬, 선율, 화성, 셈여림, 음색, 빠르기, 형식 등의 분석적 감상 활동을 통하여 미적 내용을 객관적으로 이해하는 활동이다.

셋째, 심미적 감상(이해와 평가) 활동이다. 음악 내·외의 다양한 요소들과 더불어 음악에 대한 아름다움을 탐구하며 동시에 그에 대한 가치와 평가를 동반하는 감상 활동이다.

위의 분류는 단계이면서 활동의 유형이 될 수 있으며, 음악 감상 교육은

주의 깊게 청취하여 귀로 듣고 느끼는 활동으로 출발하여 왜 그렇게 느껴질까 생각하는 지적 이해의 단계로 발전하고, 더 나아가 진정한 미적 체험을 도모할 수 있도록 해야 할 것이다.

3. 음악 감상 교육을 위한 센커식 분석 이론의 장점

센커식 분석 이론과 음악 감상 교육의 내용 및 방법의 고찰을 통하여 음악 감상 교육을 위한 센커식 분석 이론이 갖는 장점을 추출하면 다음과 같다.

첫째, 음악 작품에 대하여 거시적 관점에서 이해할 수 있도록 도와준다. 우리는 음악을 감상하는 동안 순간적으로 연주되는 악곡의 일부분만을 듣게 되며, 이때 순간적으로 지나가는 부분의 음악을 이해하는 것은 쉬운 일이 아니다. 하지만 센커식 분석을 통해 악곡의 전체에 대한 이해가 선행되면 세부적인 순간의 부분을 감상할 때 그 부분이 전체 악곡 속에서 어떠한 역할과 기능을 담당하는 부분인지를 쉽게 파악하고 인지하면서 들을 수 있다. 이렇게 센커식 분석 이론을 적용한 음악 감상은 작품 전체의 거시적인 이해와 더불어 세부적인 부분과의 유기적인 연관성을 찾으면서 감상할 수 있다는 장점을 갖는다.

둘째, 음악의 구조를 쉽게 파악할 수 있도록 도와준다. 센커식 분석 방법을 활용하면 악구와 악절 그리고 형식을 쉽게 파악할 수 있기 때문에 각 부분이 갖는 음악적 역할이나 기능과 더불어 악곡의 구조를 쉽게 파악할 수 있다. 어떠한 악곡이든지 악곡의 구조를 이해하는 것은 악곡을 분석적으로 감상하는 활동에 있어서 가장 중요한 것으로써 선행되어야 할 것이다. 악곡의 구조를 파악하는 일은 악곡의 특징, 즉 리듬이나 가락 화성, 셈여림, 빠르기, 형식 등을 파악하는 것과 매우 밀접한 관련이 있기 때문이다. 센커식 분석 방법으로 악곡의 구조를 분석할 때 악곡의 리듬이나 가락, 화성, 형식 등의 특징이 드러나게 되고, 드러난 구조 속에서 중심이 되는 구조음들과 그 구조음들을 장식하는 장식음 사이에는 분명하게 셈여림이나 빠르기가 다르게 결정됨으로써 그 음악만이 갖는 특징이 드러나게 된다.

셋째, 근본선율이나 근본구조, 즉 악곡의 구조음들로부터 중경층 및 전경

층에 이르기까지 그 음들이 연장되거나 장식되는 방법을 분석함으로써, 감상 학습활동과 더불어 음악이 만들어지는 창작의 방법과 원리를 쉽게 학습할 수 있게 된다. 이는 음악의 유창성과 융통성, 독창성, 정교성 등 음악적 창의성을 계발할 수 있는 기회를 제공하는 것이다.

Ⅲ. 센커식 분석이론을 적용한 감상 교수·학습 방법

1. 감상 교수·학습 방법 설계

센커식 분석이론은 악곡의 구조와 형식을 포함한 악곡 자체의 내용을 분석하는 이론이기 때문에, 이를 감상 교수·학습에 적용할 때에는 ‘감각적 감상’, ‘분석적 감상’, ‘심미적 감상’ 중 ‘분석적인 감상’ 활동에 적용하는 것이 보다 더 효과적이라고 할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 앞 장에서 분석한 교육과정의 감상 학습 활동들 중 ‘분석적인 감상’에 해당하는 활동인 ‘악곡에 대한 악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기’와 ‘악곡의 형식적인 요소 파악하며 감상하기’, ‘음악을 듣고 평하기’ 등의 학습 활동에 대하여 센커식 분석 방법을 적용하여 교수·학습 방법 및 내용을 설계하고 적용해 보고자 한다.

1) 악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기

악곡을 특징짓는 요소는 일반적으로 리듬, 가락, 화성, 빠르기, 셈여림, 음색, 형식 등으로 생각해 볼 수 있는데, 사실 음색을 제외하고는 모두 악곡의 구조와 깊은 관련성을 갖는다. 따라서 악곡이 갖고 있는 성격과 특징을 이해하기 위해서는 악곡의 구조에 대한 이해가 필수적이다. 센커식 분석 이론을 활용하면 악곡 전체와 각 부분에 대하여 구조적으로 이해할 수 있기 때문에 악곡의 특징적인 요소들을 보다 더 정확히 파악할 수 있고, 그 음악을 잘 인지하여 기억할 수 있게 된다.

먼저 악곡 전체에 대한 이해를 위해 센커식 분석 그래프의 근본구조에 의한 근본선율 및 대위화성을 학습한다. 이어서 근본선율의 각 구조음에 해당하는 중경층 영역들에 대하여 세부적인 근본선율과 연장 기법들을 알아보면서 세부적인 영역에 대한 감상 학습을 전개한다. 또한 작은 영역으로서 주제 영역의 근본선율과 구조를 학습한 후 주제 선율의 근본구조가 각각의 중경층 영역에 어떻게 영향을 끼치고 있는지를 파악하는 학습을 전개한다. 이들 학습활동을 표로 제시하면 다음과 같다.

<표 3> 센커식 분석이론을 적용한 악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기 활동

주요 내용	세부 활동
악곡의 거시적인 흐름 인지	① 센커식 분석 그래프와 함께 근본선율과 근본구조를 들으면서 악곡의 전체 흐름(선율선, 화성)을 파악한다. ② 근본선율을 노래 부르면서 악곡의 전체 흐름을 인지한다.
악곡의 세부적인 구조 파악, 세부 영역의 흐름 인지	③ 근본선율의 각 구조음에 해당하는 영역에 대한 세부적인 근본선율을 학습하고 그 연장기법의 특징을 파악한다. ④ 주제선율의 근본구조와 근본선율을 파악한 후 노래 부르면서 주제 선율을 인지하고, 외운다.
악곡의 구조에서 드러나는 악곡의 음악적 특징 파악	⑤ 주제선율의 구조음 혹은 근본구조, 동기가 악곡 전반에 걸쳐 각 영역 및 계층에서 어떻게 전개되는지 그 내용을 파악하고, 이를 통해 드러나는 음악적 요소들의 특징을 파악한다.

2) 악곡의 형식적인 요소 파악하며 감상하기

센커식 분석이론은 악곡에 대한 구조적인 분석을 통하여 감상곡에 대한 악구 및 악절 그리고 전체 형식을 분명하게 구분하여 확인할 수 있고, 이를 통해 각각의 부분들이 상호작용하고 있는 방법과 각 부분들의 역할을 파악함으로써 악곡의 구조를 보다 잘 이해하면서 감상할 수 있도록 만들어 준다.

<표 4> 센커식 분석이론을 적용한 악곡의 형식적인 요소 파악하며 감상하기 활동

주요 내용	세부 활동
악곡의 거시적인 흐름 인지, 거시적인 구조 파악	① 근본선율과 근본구조를 들으면서 악곡 전체의 구조 및 형식을 파악한다. ② 주제 영역을 비롯한 각 근본선율의 구조음에 해당하는 영역에 대하여 악구 단위로 중경층의 선율을 노래 부르고, 전체 악곡에서의 역할을 이해하면서 악곡의 구조와 형식을 인지한다.
악곡의 세부적인 영역에 대한 구조 파악	③ 각 영역별 보다 더 세부적인(하위의) 중경층의 선율을 노래 부르고, 그 영역에서의 구조음의 음악적 역할을 이해하면서 세부적인 악구 및 악절 구조와 형식, 영역을 인지한다. 구조음을 장식하고 연장하는 방법도 함께 학습한다.
전체 형식과 각 영역의 유기적 관계 파악	④ 근본선율의 각 구조음에 해당하는 영역이 전체 악곡의 근본선율 및 근본구조의 형식적인 면에서 어떤 역할을 하는지 파악하면서 감상한다.

3) 음악을 듣고 평가하기

악곡의 전체적인 이해와 각 부분의 형식에 대한 구조적인 이해를 통하여 악곡의 특징과 성격을 평가하고, 그 느낌을 말하여 본다. 악곡의 분석을 통한 악곡의 내용 뿐 만 아니라 연주상황이 악곡의 구조에서 나오는 악곡의 특징을 잘 표현하여 연주하였는지에 대한 내용도 함께 평가하면서, 악곡을 이해하는 학습활동을 전개한다. 이러한 활동을 통하여 악곡에 대한 보다 더 효과적인 내면화를 기대할 수 있다.

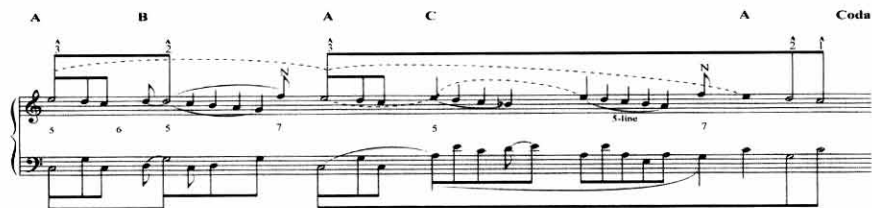
음악을 듣고 평가하는 활동은 앞에서 이루어진 학습활동, 즉 ‘악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기’와 ‘악곡의 형식적인 요소 파악하며 감상하기’에 대하여 감상의 느낌을 말하거나 악곡을 평가해 보고, 실제 연주상황이 이에 적절한 연주인지를 평가하는 활동이다.

2. 감상 교수 · 학습 방법에서의 적용 예

본 연구에서 감상 교수 · 학습에 적용하려는 대상 악곡은 모차르트 피아노 소나타 K. 545 제3악장 론도이다. 이 악곡은 중등학교 음악 교과서에 감상 제재곡으로 자주 나타나는 악곡으로 전형적인 론도 형식을 취하고 있다. 먼저 악곡의 세부적인 특징을 알아보기 위해 센커식 분석 방법에 의한 악곡 분석을 제시하고, 이어서 방법적 적용을 살펴보기로 한다.

1) 악곡 분석

모차르트의 피아노 소나타 K. 545의 3악장 론도는 전형적인 A-B-A-C-A의 론도형식과 코다(coda)로 이루어진 악곡이다. 이곡은 머릿음이 $\hat{3}$ 으로 시작하는 $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$ 의 근본선율과 이 선율에 대하여 I-V-I의 베이스 진행이 대위되는 근본구조를 보여준다. 각 부분별 세부적으로 나타나는 근본선율은 $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$, $\hat{3}-\hat{2}$, $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$, $\hat{3}$ 의 연장, $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$ 의 진행을 보여준다. 아래의 그래프에서 보는 것처럼 보다 넓게 상위의 계층에서 보면 A부분에서 B부분까지 $\hat{3}-\hat{2}$ 의 진행과 함께 중단(interruption)이 일어나고, 다시 A-C-A 부분에서 $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$ 의 진행을 통하여 근본선율이 완성하는 내용을 찾아볼 수 있다. 특징적인 것은 B부분에서 A부분으로 그리고 C부분에서 A부분으로 진행할 때 즉, 대조적인 부분의 연결을 위해 보조음(neighboring note)이 사용되는 것을 볼 수 있는데, 이는 센커가 말한 론도형식에 있어서 대조적인 부분의 연결은 보조음을 통해 이루어진다는 생각을 잘 보여주는 예라 하겠다(Schenker, 1979).

[악보 6] 모차르트 피아노 소나타 K.545 제3악장 론도의 후경충과 중경충

이 곡의 형식적인 각 부분에 대한 외형적인 내용은 다음과 같다(Spring & Hutcheson, 1995).

<표 5> 모차르트 피아노 소나타 K. 545 제3악장 론도의 형식 분석

부 분	A	B	A	C	A	Coda
마디수	8	12	8	24	8	13
화 음	I	V	I	vi	I	I
종 지	정격종지	정격종지	정격종지	반종지	정격종지	정격종지

[악보 7] 모차르트 피아노 소나타 K.545 제3악장 론도의 A부분 악곡 분석

A부분의 첫 번째 악구는 펼침과 선적인 진행, 선적인 음정패턴을 통하여 머리음 $\hat{3}$ 과 으뜸화음이 마디 3까지 연장된다. 이어서 중개화음 ii^6 위의 $\hat{2}$ 로 진행하고 딸림화음이 이어지면서 반중지와 함께 중단이 나타난다. 이어지는 두 번째 악구는 머리음 $\hat{3}$ 의 회복과, 펼침에 의한 으뜸화음의 연장이 나타나고 마디 7에서 중개화음 위의 $\hat{2}$ 로 진행한 후 딸림화음과 함께 으뜸화음으로 진행되면서 $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$ 의 근본선율을 완성한다.

[악보 8] 모차르트 피아노 소나타 K.545 제3악장 론도의 B부분 악곡 분석

B부분은 E-D-C의 하행하는 3도의 선적인 진행에 의해 머리음 $\hat{3}$ 과 으뜸화음이 세 마디에 걸쳐 연장되고 있으며, 마디 12에서 중개화음을 거쳐 딸림화음에 도달하게 되는데, 이곳에서 대체(substitution)가 나타나고 구조음 $\hat{2}$ 가 암시된다. 이후 다섯 마디에 걸쳐 3도의 하행하는 선적인 진행이 나타나는데, 이를 통하여 구조음 $\hat{2}$ 와 딸림화음이 연장된다. 그 다음 이어지는 4마디의 경과구에서는 보조음과 그것의 연장을 통하여 다음 A부분의 머리음인 $\hat{3}$ 으로 이동하는 내용을 확인할 수 있다. 이와 같이 A와 B 혹은 A와 C 같은 대조적인 부분의 연결에서 보조음에 의해 유도되는 방법은 센커가 그의 론

도 형식에 관한 이론에서 주장한 내용이다.

The image displays two systems of musical notation, likely for piano accompaniment. Each system is composed of a grand staff (treble and bass clef) and a single melodic line. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamic markings. The first system shows a melodic line with a long note, followed by a series of eighth notes. The second system shows a melodic line with a long note, followed by a series of eighth notes. The notation is complex, with many notes and rests, suggesting a detailed musical score.

[악보 9] 악곡 분석 계속

마디 29에서 시작하는 C부분은 상대적으로 다른 부분에 비하여 긴 영역을 차지하고 있는데, 궁극적으로는 머리음인 $\hat{3}$ 의 연장이면서 세부적으로는 vi

위에서 $\hat{5}-\hat{4}-\hat{3}-\hat{2}$ 와 $\hat{5}-\hat{4}-\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$ 의 진행이 나타나는 곳이다. 또한 마디 34와 48에서는 구조음 $\hat{2}$ 가 나폴리 6화음에 의해 프리지안 $\hat{2}$ 로서 $b\hat{2}$ 가 나타나는 특징을 보여준다. B부분에서 A부분으로의 연결을 유도하였던 보조음의 사용이 마디 49에서 52에서도 C부분에서 A부분으로의 연결을 유도하기 위해 사용되고 있다. A부분과 B부분 그리고 C부분에 대한 각 계층별, 악구별 세부적인 분석내용은 다음 표와 같다.

<표 6> A부분(C) 분석

후경층	$\hat{3}$				$\hat{2}$			$\hat{1}$
중경층	$\hat{3}$		$\hat{2}$		$\hat{3}$		$\hat{2}$	$\hat{1}$
화성	I		ii_6	V	I		ii_6	V I
마디	m.1	m.2	m.3	m.4	m.5	m.6	m.7	m.8

<표 7> B부분(D) 분석

후경층	$\hat{3}$				$\hat{2}$				N			
중경층	$\hat{3}$				$\hat{2}$				N			
화성	I			$\Pi^\#$	V							
마디	m.9	m.10	m.11	m.12	m.13	m.14	m.15	m.16	m.17	m.18	m.19	m.20

<표 8> C부분(Am) 분석

후경층	$\hat{3}$											
중경층	$\hat{5}$		$\hat{4}$	$\hat{3}$	$b\hat{2}$			$\hat{2}$				
화성	i		V	i	$b\Pi_6$			V				
마디	m.30	m.31	m.32	m.33	m.34	m.35	m.36	m.37	m.38	m.39	m.40	

<표 9> C부분(Am) 분석계속

후경층	$\hat{3}$											N
중경층	$\hat{5}$	$\hat{4}$				$\hat{3}$		$b\hat{2}$	$\hat{1}$			N
화성	i	V				i		$b\Pi_6$	V i			V(C)
마디	m.41	m.42	m.43	m.44	m.45	m.46	m.47	m.48	m.49	m.50	m.51	m.52

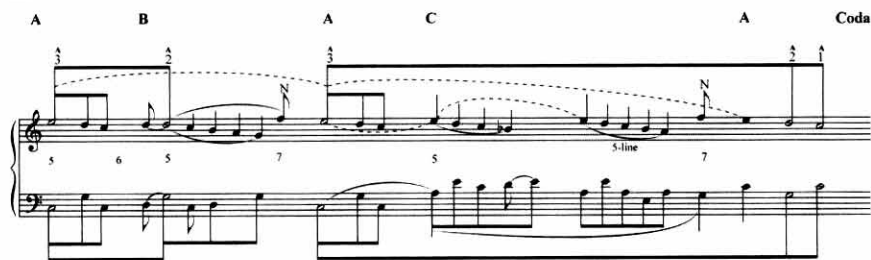
2) 교수·학습에의 적용

(1) 악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기

론도는 중심 주제(A)가 대조적인 주제(B, C)와 번갈아 가며 연주되는 곡으로 각 주제의 음악적 내용과 이들 주제들의 연결 그리고 곡 전체에서 이 주제들의 담당하는 구조적 역할을 이해할 수 있도록 하는 학습내용과 방법이 선택되어야 한다. 이를 위해 먼저 전체 악곡에 대한 후경층의 선율진행($\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$)에서 중경층의 선율진행($\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$, $\hat{3}-\hat{2}$, $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$, $\hat{3}$ 의 연장, $\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$)으로 연장·확대되며 악곡이 장식되어 가는 과정에 대한 내용을 학습하고 이어서 각각의 주제(중심 주제와 대조적인 주제들)에 해당하는 부분들이 장식되고 연장되는 내용을 학습한다.

<표 10> 악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기 적용 예

주요내용	세부 활동
악곡의 거시적인 흐름 인지	① 악곡의 근본선율($\hat{3}-\hat{2}-\hat{1}$)과 베이스 분산화음의 대위적 구조를 보여주는 근본구조를 소개하고 이 근본구조를 들으면서 악곡의 전체 흐름을 파악한다. ② 근본선율을 노래 부르면서 악곡의 전체 흐름을 인지한다.
악곡의 세부적인 구조 파악,	③ 각 부분의 악구별 중경층의 근본선율을 제시하고 그 악구의 세부적인 구조와 함께 부분별, 악구별 선율 및 화성의 연장 기법 즉, 중경층에서의 구조적인 음들이 장식되고 연장되어 음악의 표면으로 구성되는 방법과 전체적인 화성적 구조 안에서 화음이 연장되는 기법 및 내용을 학습한다. ([악보 6] 활용)

주요내용	세부 활동
세부 영역의 흐름 인지	- A부분에서 나타나고 있는 선적인 진행과 펼침에 의해 연장되는 방법에 대하여 학습한다. - B부분에서 나타나는 하행하는 3도의 선적인 진행들과 $\hat{2}$의 대체, 하행하는 5도의 선적인 진행을 통한 연장, 그리고 보조음을 통한 A부분으로의 연결에 대해서 학습한다. - C부분의 vi위에서 나타나는 근본선율진행과 그 진행 내의 프리지안 $\hat{2}$에 대하여 학습하고 펼침과 보조음 그리고 선적인 진행에 의해 연장되는 내용들을 학습한다. - 각 부분별 구조적인 화음으로서 으뜸화음 및 중개화음, 딸림화음과 그 연장에 대하여 학습하고 보조음을 이용한 각 부분의 연결에 대하여 학습한다. ④ 주제 선율의 근본구조와 근본선율을 파악한 후 노래 부르면서 주제 선율을 인지하고 외운다.([악보 6] 활용)
악곡의 구조에서 드러나는 악곡의 음악적 특징 파악	⑤ 각 부분의 세부적인 악구별로 계층적으로 작곡된 과정과 내용을 학습하며, 전경층에 보다 가까운 중경층의 악보를 제시해 가면서 학습을 진행한다. 이어서 악곡의 구조에서 드러나는 중심음들과 전경층의 가락, 선율, 화성 등의 실제 표면과의 비교를 통한 악곡의 특징 파악과, 이와 관련하여 셈여림, 빠르기, 표현기호와 표현방법 등을 이해하면서 감상을 한다.

(2) 악곡의 형식적인 요소 파악하며 감상하기

악곡 전체의 흐름을 후경층이나 보다 상위 중경층의 그래프를 통해 이해하고, 각 부분(중심 주제 A와 대조적인 주제들 B, C)들이 근본선율 및 구조적인 화성에서 어떤 역할을 담당하는 부분인지를 파악한 후 세부적인 부분들의 근본선율과 구조를 이해하면서 전경층인 표면으로 접근한다. 이때 세부적인 악구와 악절들 그리고 이들이 모여 구성하는 형식과 전체의 형식에서 나타나는 특징들과의 관계를 이해하도록 감상 학습을 전개한다.

<표 11> 악곡의 형식적인 요소 파악하며 감상하기 적용 예

주요내용	세부 활동
악곡의 거시적인 흐름 인지, 악곡의 거시적인 구조 파악	① 악곡의 근본선율과 근본구조를 소개하고 이 근본구조를 들으면서 악곡 전체의 구조 및 형식을 파악한다. ([악보 2] 활용) ② 주제 영역을 비롯한 각 근본선율의 구조에 해당하는 영역에 대하여 악구 단위로 중경층의 선율을 노래 부르고, 전체 악곡에서의 역할을 이해하면서 악곡의 구조와 형식을 인지한다. (론도형식 A-B-A-C-A의 전체적인 구조와 형식 이해)
악곡의 세부적인 영역에 대한 구조 파악	③ 각 부분의 악구별 중경층의 근본선율을 제시하고 그 선율을 노래 불러 본다. 각 영역의 구조의 음악적 역할을 이해하면서 세부적인 악구 및 악절 구조와 형식을 인지한다. 더불어 부분별, 악구별 선율 및 화성의 연장 기법 즉, 중경층에서의 구조적인 음들이 장식되고 연장되어 음악의 표면으로 구성되는 방법과 전체적인 화성적 구조 안에서 화음이 연장되는 방법 및 내용을 학습한다. ([악보 6] 활용) - A, B, C부분에서 나타나고 있는 선적인 진행과 펼침, 보조음에 의해 연장되는 방법에 대하여 학습한다. - 각 부분별 구조적인 화음으로서 으뜸화음 및 중개화음, 딸림화음과 그들의 연장 방법에 대하여 학습한다.
전체 형식과 각 영역의 유기적 관계 파악	④ 계층적으로 작곡된 과정과 내용을 세부적으로 학습하며, 전경층에 보다 가까운 중경층의 악보를 제시해 가면서 학습을 진행한다. 근본선율의 각 구조에 해당하는 영역이 전체 악곡 형식인 론도의 형식적인 역할 면에서 어떤 기능을 하는지 파악하면서 감상한다.

(3) 음악을 듣고 평가하기

음악을 듣고 평가하기는 ‘악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기’와 ‘악곡의 형식적인 요소 파악하며 감상하기’의 활동 과정 중에 악곡의 음악적 요소에 의해 드러나는 특징과 형식 등이 실제 연주를 통하여 잘 드러나고 있는지를 평가하거나 악곡 자체의 특징 등을 평가해 보는 활동이므로 이들 두 활동 속에 포함되어 나타날 수 있다. 따라서 여기서는 따로 제시하지 않는다.

IV. 결론 및 제언

감상 활동은 음악 활동의 전 영역에서 가장 기본이 되는 음악의 이해를 위한 필수적인 활동이다. 감상 교수·학습은 크게 음악의 아름다움을 즐기면서 심미적인 체험을 하는 활동과 음악 미적 내용에 대하여 각 구성요소들을 분석적으로 지각하고 이해하는 활동, 그리고 음악의 가치와 미를 이해하고 평가하는 활동 등으로 구분될 수 있다. 이러한 활동 중 본 연구는 음악 구성 요소에 대하여 분석적으로 지각하고 이해하는 활동에 대하여 보다 더 효과적인 학습방법을 제공할 수 있는 것으로서 센커식 분석 이론을 적용한 음악 감상 교수·학습 방법에 대하여 탐색해 보았다. 이를 위해 먼저 센커식 분석 이론과 음악과 교육과정의 내용, 그리고 일반적인 음악 감상 교수·학습 방법을 고찰해 보았다. 이러한 고찰을 토대로 ‘악곡의 특징적인 요소 파악하며 감상하기’, ‘악곡의 형식적인 요소 파악하며 감상하기’ 등의 활동을 중심으로 이에 대해 센커식 분석 이론을 적용한 음악 감상 교수·학습 방법을 설계해 보았고, 중학교 교과서 감상 단원에 나오는 론도 형식의 악곡 선택하여 이를 적용해 보았다.

거시적 차원 그리고 미시적 차원에서 음악을 구조적으로 잘 이해 할 수 있게 해주고, 또한 이들의 유기적 관계 속에서 음악의 특징적인 요소와 형식적인 요소들을 파악하며 감상하게 하고, 음악에 내재된 아주 간결한 형태, 즉 뼈대라고 할 수 있는 근본구조로부터 장식되고 연장되어 표면에 드러나 하나의 완성된 음악에 이르기까지의 모든 과정 속에서 음악적 요소들을 분석적으로 이해할 수 있도록 만들어주는, 그리고 그러한 이해를 통해 음악의 아름다움이 어떻게 구성되는지 그 원리를 파악할 수 있도록 해 주는 방법으로서, 본 연구에서 제시한 센커식 분석 이론을 적용한 교육 방법은 초·중등학교 음악 감상 교수·학습 방법에 효과적이고 효율적인 하나의 방안이 될 수 있을 것으로 판단된다.

향후 본 연구에서 제시한 방안이 실제 교수·학습 현장에서 활용되기를 기대하며 다음과 같이 제언한다.

첫째, 본 연구에서 제시한 센커식 분석 이론에 의한 음악 감상 교수·학습 방법에 대한 내용들 중 악곡 분석과 관련된 부분들은 전문적인 능력이 요구되는 내용일 수도 있다. 그러나 무엇보다 가장 중요한 것은 음악을 거시적 차원에서 이해하고, 악곡에 구조와 뼈대를 이루는 중심음들이 존재하며 이들이 장식되고 연장되어 표면의 화려한 음악으로 만들어 진다는 사실들을 이해시키는 것이기 때문에, 실제 교수·학습에 적용할 경우에는 구조음을 연장하거나 장식하는 세부적이고 복잡한 방법이나 원리 등의 설명과 학습은 경우에 따라 생략할 수 있을 것이다.

둘째, 센커식 분석 이론은 서양의 전통 조성음악을 분석하는 이론이다. 따라서 현대음악이나 국악에 적용하기에는 많은 무리가 있을 수 있다. 하지만, 센커식 분석 이론의 강점에 해당하는 원리들을 이들에 적용하여 감상 교육 방법을 모색하는 연구를 해 볼 필요가 있다고 판단된다.

셋째, 조성 음악을 보다 잘 이해하도록 만들어 주는 센커식 분석 이론이 외국에서는 많이 알려져 있고 활용됨에도 불구하고 우리나라에서는 이에 대한 이해가 많이 부족하다. 또한 학교 현장 교사의 이해는 더더욱 부족한 실정이다. 따라서 교사 양성 과정이나 현장 교사를 위한 연수 과정에서 센커식 분석 이론을 다룰 필요가 있다고 판단된다.

마지막으로 본 연구가 설계와 적용 방안을 모색해 보는 것에서 마무리 되었지만, 향후 본 연구를 발전시키고, 본 연구의 결과로서 제시한 센커식 분석 이론을 적용한 음악 감상 교육 방법이 실제 단위 수업에 적용되어 실험적으로 검증되는 후속연구가 이어지길 기대한다.

참고문헌

- 교육인적자원부 (2007). 음악과 교육과정. 교육인적자원부고시 제 2007-79호, 별책12.
- 김연 (2006). 음악이론의 역사. 서울: 심설당.

- 박재성 (2006). “한글 음악이론용어”. <http://www.MusicTheory21.com>.
- 송무경 (2005). 조성음악의 분석이론. *음악이론과 분석*. 김연 책임편집. 서울: 심설당.
- 유덕희 (1983). *음악교육론*. 서울: 학문사.
- 이석원 (2002). *음악심리학*. 서울: 심설당.
- 이흥수 (1990). *음악교육의 현대적 접근*. 서울: 세광음악출판사.
- 조성기 (2010). 센커식 분석 이론에 의한 창작 영역 교수·학습 모형 설계 및 개발. *음악교육공학*, 제10집, 113-140.
- Burkhart, C. (1978). "Schenker's 'Motivic Parallelism.'" *Journal of Music Theory* 22/2, pp. 145-75.
- Cadwallader, A. & Gagné, D. (1998). *Analysis of Tonal Music: A Schenkerian Approach*. New York: Oxford University Press.
- Drabkin, W. (1987). *"Auskomponierung" in Analysis*. New York: W. W. Norton
- Forte, A. & Gilbert, S. (1982). *Introduction to Schenkerian Analysis*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Miller, H. M. (1958). *Introduction to Music*. New York: Barnes & Noble.
- Spring, G. & Hutcheson, J. (1995) *Musical Form and Analysis*. Madison, Wisconsin: Brown & Benchmark, p. 134.
- Schenker, H. (1979). *Free Composition*. Translated and edited by Ernst Oster. New York: Longman.
- Wingell, R. (1983). *Experiencing Music*. Sherman Oaks, Calif.: Alfred Pub. Co.

ABSTRACT

A Study of Teaching and Learning Method of Music Appreciation Based on Schenkerian Theory

Cho, Sung-ki

Appreciation is the essential activities for understanding of music, that is the most fundamental in the entire area of musical activities. Teaching and learning of music appreciation can be divided into the activities of enjoying the beauty of music and experiencing aesthetic appreciation; the activities of analytically recognizing and understanding each component about the aesthetic content of music; and the activities of understanding and assessing the value and the beauty of music. Among these activities, this study aims to provide more effective leaning method with regard to the activities of analytically recognizing and understanding the musical components, and therefore investigated the teaching and learning method of music appreciation based on Schenkerian Theory. For this, Schenkerian theory, the content of music curriculum, and general teaching and learning method of music appreciation have been explored. Based on this consideration, with respect to 'appreciation music with an understanding of the characteristic elements of a piece of music', 'appreciation music with recognition of its structural (formal) elements' and 'assessing of music and performance', a teaching and learning method of music appreciation, based on Schenkerian theory, has been designed and this has been applied to the music of rondo form.

key words: teaching and learning method of music appreciation, Schenkerian Theory, music appreciation

투고일: 5월 31일, 심사(수정)일: 7월 1일(7월 18일), 게재확정일: 8월 4일