

드뷔시의 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성 탐구 및 음악 감상 교육 적용

Exploring the Characteristics of Divergent Expression in Debussy's <Pantomime> and Applying them to Music Appreciation Education

반명진*

Myung-jin Ban

초록 본 연구는 드뷔시의 가곡 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성을 탐구하고 음악 감상 교육 적용 방안을 개발하는 것에 목적이 있다. 이에 따라 먼저, 19세기 프랑스 ‘판토마임’과 드뷔시 <판토마임>의 배경 및 음악 감상 교육적 가치를 고찰하였다. 다음으로, 드뷔시 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성을 분석하였다. 이를 기반으로 고등학생 대상 2차시 음악 감상 지도안을 개발하였다. 연구 결과 첫째, 드뷔시의 <판토마임>은 19세기 프랑스의 역사와 문화적 배경을 반영한 작품이다. 둘째, 드뷔시의 <판토마임>에는 형식, 등장인물을 중심으로 발산적 특성을 표현하고 있다. 셋째, 드뷔시 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성을 적용한 2차시 감상 수업안을 구상하였다. 이 연구를 통해 고등학생들이 드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특성을 이해하고 음악 감상 학습 목표를 달성할 수 있기를 기대한다.

주제어: 드뷔시, 판토마임, 발산적 표현 특성, 음악 감상, 지도 방안

Abstract The purpose of this study is to explore the characteristics of divergent expression found in Debussy's <Pantomime> and to develop methods for its application in music appreciation education. Accordingly, the study first examined the background of 19th-century France and Debussy's <Pantomime> as well as its educational value for music appreciation. Next, the characteristics of divergent expression present in Debussy's <Pantomime> were analyzed. Based on this, a two-session music appreciation lesson plan for high school students was developed. The research results showed that, first, Debussy's <Pantomime> is a work that reflects the historical and cultural background of 19th-century France. Second, Debussy's <Pantomime> expresses divergent characteristics centered on form and characters. Third, a two-session appreciation lesson plan was devised by applying the characteristics of divergent expression found in Debussy's <Pantomime>. Through this study, it is hoped that high school students will understand the characteristics of divergent expression in Debussy's <Pantomime> and achieve the learning objectives for music appreciation.

Key words: Debussy, Pantomime, divergent expression characteristics, music appreciation, instruction

* First author, E-mail: mjpearl@hanmail.net

Teacher, Cheonan Sinbang Middle School, 46 Shinchon 4-ro, Dongnam-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, South Korea

Received: 28 February 2026, Reviewed (Revised): 17 April 2026 (4 May 2026), Accepted: 15 May 2026

© 2026 Korean Music Education Society.

I. 서론

드뷔시(C. Debussy) 음악은 음악 교육에서 서양음악의 변화와 혁신을 이끈 역사적 배경 및 다양한 감상 활동으로 제시되고 있다. 드뷔시의 음악은 서양 음악사의 역사적·문화적 맥락과 연관되어 있어 체계적인 감상 교육이 가능하다. 특히 드뷔시의 초기 작품인 <판토마임(Pantomime)>은 낭만주의와 근·현대 인상주의를 잇는 역할을 한다. 또한 이 작품은 19세기 인상주의 음악적 변화의 초기 양상, 상징주의 문학과 조우라는 시대적 미학을 잘 반영한 만큼 인상주의 음악의 이해를 높인다.

고등학교 ‘음악’ 교과에서 다루는 드뷔시의 음악은 중학교 ‘음악’ 교과의 연속선상에 있다는 것이 특징이다. 2022 개정 교육과정에 따르면 “고등학교 ‘음악’ 과목은 초등학교·중학교 ‘음악’ 과목의 연속선상에서, 감상 음악 활동을 종합하고 보다 다양화하여 음악 활동의 실천성과 적응성을 높이도록 구성”할 것을 강조하고 있다(Ministry of Education, 2022, p. 36). 이를 기초로 하여 고등학교 ‘음악’ 교과에서는 중학교에서 학습한 드뷔시 음악 감상 활동을 종합하여 다양한 감상 활동이 되도록 지도 방안을 마련할 필요가 있다.

국내 고등학생을 대상으로 한 드뷔시 음악 감상 교육 연구는 세 가지 범주로 구분할 수 있다. 첫째, 드뷔시의 음악을 토대로 인상주의 음악 감상 지도 방안을 연구한 것이다(Jang, 2008; Joo, 2015; Lee, 2007; Park, 2005). 해당 연구들에서는 고전주의, 낭만주의 중심 음악 감상 수업에서 다양하고 효과적인 감상 지도에 대한 모색으로 인상주의를 선정하고 근·현대 음악의 교육적 가치를 통해 학습자들의 현대 음악적 사고를 길러주는 것을 중요하게 언급한다. 둘째, 드뷔시의 음악을 대상으로 타 예술과의 연계와 통합 지도 방안을 연구한 것이다(Hyun, 2008; Kim, 2024; Lee, 2007). 해당 연구에서는 현대 음악에 대한 새로운 시각을 갖게 하는 효과적인 지도 방법으로 음악과 다양한 예술의 연계성을 탐색하고 있다. 셋째, 드뷔시의 특정 작품을 고등학생 대상으로 감상 지도 방안을 모색한 연구이다(Ahn, 2019; Kim, 2012). 해당 연구에서는 음악 작품에 나타난 작곡표현 특징을 통해 음악 개념 요소 습득, 창의적 음악 창작 활동과 관련한 지도 방법을 제시하고 있다. 이러한 연구는 고등학생 대상 인상주의 음악 감상 수업에서 드뷔시 작품이 효과적인 학습 대상이 된다는 점을 시사하고 있다. 그러나 기존 연구들에서는 드뷔시의 형성기¹⁾ 이후 작곡된 작품이 다수를 차지하고 있다. 이런 점은 인상주의 음악 사조로 변화되는 과정을 살필 수 있는 드뷔시의 초기 작품에 대한 감상 교육 연구가 필요함을 시사한다.

1) “드뷔시의 음악은 작곡 시기에 따라 습작기, 형성기, 원숙기, 종합기로 구분할 수 있다. 습작기는 드뷔시의 파리 음악원 시기, 형성기는 1884년에서 1893년 사이 시기이며 확립기는 형성기 이후 10년간의 작곡 시기로 구분한다. 또한 원숙기는 1910년 전후로 구분”할 수 있다(Ban & Min, 2024, Requoted from p. 1379). 특히, 연구의 대상이 되는 곡들은 <목신의 오후에의 전주곡>, <베르가마스크 모음곡>, <영상>, <프렐류드>, <어린이의 세계> 등이 있다.

또한 드뷔시 음악 감상 교육에 있어 타 예술과의 탐색이 창의적 활동을 이끈다는 점을 토대로 문학 등 타 예술의 연계 범위를 확장하여 지도하는 것이 중요하고, 이러한 교육적 방법은 2022 개정 교육과정에 제시한 감상 교육적 접근 방법의 취지와도 부합된다고 볼 수 있다.

다음으로 드뷔시의 <판토마임> 작품을 음악적으로 분석한 연구(Choi, 2023; Jo, 2025)에 따르면 드뷔시의 음악적 표현들은 상징주의 시와 연관성이 있다. 해당 연구는 작품 속 시의 내용이 음악적으로 표현된 방식을 음악 연주 관점에서 분석하고 있다. 본 연구는 드뷔시의 <판토마임> 작품이 가사로 채택한 시와 밀접한 연관이 있다는 점에 착안하여 음악의 분석 방법에 있어 시 작품의 대표적 표현 특징을 적용하고 이를 음악 감상 교육 관점에서 연구하였다는 점에서 앞선 연구들과 차별점이 있다.

드뷔시 음악 <판토마임>에서는 발산적 표현을 주요 특징으로 한다. 여기에서 발산적 표현 특징이란 <판토마임> 작품 안에서 ‘발산성(divergence)’²⁾을 주요 핵심으로 한 표현 방법을 말한다. 발산성은 베를렌(P. Verlaine)의 시 「판토마임」에서 나타난 장면의 분리와 동떨어짐을 뜻하는 용어로 휘트모어(R. Whitmore)에 의해 밝혀진 것이다. 특히, 드뷔시의 음악 <판토마임>에서 가사로 채택한 시 「판토마임」은 ‘발산성’을 시의 핵심 표현 특징으로 보고 있다(Whitmore, 1976). 베를렌의 시에서 나타나는 발산적 표현은 시의 형식, 등장인물을 중심으로 하여 분리와 이중성에 초점을 맞춘 것이다. 이러한 발산적 표현 특징이 드러난 베를렌의 시가 드뷔시 음악에서 가사로 나타나므로 드뷔시가 그의 음악 <판토마임>에서 어떻게 발산적 표현 특성을 나타내고자 했는지 휘트모어의 분석 기준을 적용하여 파악하는 것은 중요하다. 이러한 접근은 드뷔시 <판토마임> 음악 분석과 해석에 가사와 음악의 구체적 연결을 가능하게 한다. 또한 드뷔시 <판토마임> 속에 표현된 캐릭터의 특징을 문학과 음악의 결합이라는 큰 틀에서 이해할 수 있는 단서를 제공한다.

특히, 이러한 발산적 표현 특성이 나타난 드뷔시의 <판토마임> 악곡을 고등학생의 음악 감상 교육에 적용하는 것은 “깊이 있는 탐구를 통한 음악 지식과 개념에 대한 이해, 음악의 다양한 특성을 고려한 교수학습 활동 및 음악 중심의 확장적·융합적 사고를 고무할 수 있는 다양한 접근법(Ministry of Education, 2022, p. 46)”을 강조한 고등학교 ‘음악’ 교수학습에 효과적인 대안이 될 수 있다.

이에 본 연구에서는 드뷔시의 초기 작품인 <판토마임> 가곡을 연구의 대상으로 한다. 연구의 범위는 <판토마임> 작품의 발산적 표현 특성과 연관된 역사와 문화적 배경을 토대로 하여 시와 음악의 형식, 등장인물의 분석을 중심으로 한다. 또한 연구의 적용

2) 발산성(divergence)은 사전적으로 ‘한 지점에서 갈라져 반대편의 여러 방향으로 퍼져나가는 상태나 과정’을 뜻하는 것으로 본 논문에서는 이를 ‘발산성’으로 표현하고자 한다. 발산성이 내포하는 표현적 의미는 본 논문의 제3장에서 다루도록 한다.

대상은 고등학생으로 한다. 이와 같은 연구 범위와 대상을 설정한 이유는 첫째, 드뷔시의 <판토마임>은 19세기 프랑스 파리의 시대적 미학을 잘 반영한 작품이기 때문이다. 둘째, 드뷔시의 <판토마임>은 발산적 표현 특성이라는 개성이 뚜렷하게 나타난 작품으로 음악과 시의 표현 원리에 따른 주요 특징과 변화를 파악할 수 있는 악곡이기 때문이다. 셋째, 고등학생의 감상 학습의 핵심인 음악의 분석과 해석(Ministry of Education, 2022, p. 37)의 제재곡으로 적합하기 때문이다. 이에 따라 본 연구의 대상과 범위를 설정하게 되었다.

본 연구의 방법과 절차는 첫째, 드뷔시 <판토마임>의 배경이 되는 19세기 파리의 ‘판토마임(Pantomime)’ 문화에 대하여 연극적, 문학적 특성을 문헌적으로 고찰한다. 특히, 연극적 특성으로는 ‘판토마임’의 기원인 이탈리아 코메디아 델라르테의 수용과 변용 과정을 살펴본다. 이러한 과정을 통하여 19세기 파리에서 성행한 ‘판토마임’의 연극적 특성과 이에 따른 문학적 특성에 대하여 고찰한다. 또한 이러한 연극적, 문학적 특성이 반영된 드뷔시의 <판토마임> 작품 배경과 특성을 ‘우아한 향연(Fêtes galantes)’을 중심으로 고찰한다. 둘째, 이론적 고찰을 토대로 드뷔시 음악 <판토마임>의 발산적 표현 특성을 휘트머가 제시한 베를렌 시의 발산적 표현 분석을 기반으로 하여 텍스트와 음악 요소의 상관관계에 따라 분석, 탐구한다. 셋째, 고등학생을 대상으로 한 음악 감상 교육 적용 방안을 감상 수업의 원리에 따라 제시하고, 발산적 표현 특성을 적용한 드뷔시 음악 감상 수업을 2차시로 개발한다.

이와 같은 연구 방법과 절차에 따라 드뷔시의 초기 작품 <판토마임>의 발산적 표현 특성을 이해하고 감상 교육에 적용할 수 있는 감상 지도안을 개발하는 것이 본 연구의 목적이다. 이에 따라 다음과 같이 연구 문제를 설정한다.

첫째, 드뷔시 작품 <판토마임>에서 발산적 표현 특성은 어떻게 나타나는가?

둘째, 드뷔시 작품 <판토마임>의 발산적 표현 특성을 음악 감상 교육에 적용하는 방안은 무엇인가?

II. 이론적 배경

1. 19세기 프랑스 <판토마임>의 역사·문화적 배경

드뷔시가 작곡한 <판토마임>은 19세기 프랑스 파리에서 성행한 ‘판토마임’을 배경으로 한다. 특히 이 음악에 가사로 채택된 베를렌의 시 「판토마임」은 드뷔시의 음악 <판토마임>과 밀접하게 관련되어 있다. 또한 음악, 문학, 연극이 상호 관련성이 있는 19세기 프랑스 ‘판토마임’의 역사·문화적 배경을 살펴보는 것은 드뷔시의 <판토마임>을 이해하

는 데 중요하다. 이와 관련해서 이 장에서는 19세기 프랑스 파리에서 성행한 연극 ‘판토마임’의 형태가 구체적으로 언제, 어떠한 과정을 통해 발전하게 된 것인가를 중심으로 역사·문화적 배경을 고찰하고자 한다.

19세기 프랑스 파리에서 성행한 ‘판토마임’의 기원은 16세기 이탈리아에서 인기가 높았던 ‘전문 예술가의 연극’이라는 뜻의 코메디아 델라르테에서 찾을 수 있다. 코메디아 델라르테(Commedia dell'arte)는 16세기 이탈리아에서 싹을 틔운 후, 유럽 전역을 매료시켰던 이탈리아 전문 직업 배우들로 구성된 극단이다. 전문 연극의 성격을 가진 코메디아 델라르테는 3세기 동안 여러 나라에 순회공연을 하면서 “대중성, 전문성, 상업성”을 추구했다(Kim, 2005, p. 9).

코메디아 델라르테는 1577년 프랑스의 앙리 3세(Henri III)의 초청으로 프랑스에 입성한다. 이탈리아어로 공연하는 코메디아 델라르테는 프랑스에서 우호적인 반응을 얻었고 귀족의 지지를 받으며 비약적인 발전을 이루게 된다. 이를 계기로 코메디아 델라르테는 프랑스에 안착하여 왕으로부터 환대를 받고 “왕의 이탈리아 극단 배우들”이라는 명칭 아래 “부르고뉴 대저택(hôtel de bourgogne)”에서 공연을 했다(Kim, 2005, p. 49). 시간이 지나면서 배우들은 점차 프랑스어에 능숙해졌고 프랑스어로 공연도 하면서 발전해 나간다.

한편, 17세기에 코메디아 델라르테는 큰 위기를 맞게 된다. 위기가 발생한 것은 1697년에 있었던 거짓 새침데기(la fausse prude) 사건³⁾으로 인한 것이다. 이 사건으로 인해 루이 14세(Louis XIV)는 이탈리아 배우들을 내쫓았고, 추방당한 코메디아 델라르테는 19년 동안 프랑스에서 모습을 찾기 어려웠다. 이 사건을 통해 18세기 프랑스에서는 기존과 다른 형태의 연극이 발전하게 되었고, 이것은 19세기 ‘판토마임’ 문화 형태의 기초가 된다. 구체적으로 18세기의 프랑스 연극 ‘판토마임’이 발전하게 되는 과정은 다음과 같다.

18세기, 루이 14세가 세상을 떠난 이후 코메디아 델라르테는 프랑스로 돌아왔다. 또한 17세기 말부터 프랑스 장터 극장에서 활동하면서 성장한 프랑스 배우들 사이에서 자신들의 지위를 확보하기 위해 노력하는 가운데 18세기 프랑스 정부는 재정적, 행정적으로 연극 양식에 관여하게 된다. 이탈리아 연극단의 배우들은 정부의 규제를 피하고자 제스처와 마임 부분을 강조하는 등 여러 형태의 음악 대중극을 고안했다. 1791년에는 극장에 대한 정부의 규제와 독점이 폐지되었지만 18세기 관객들의 기대에 부응하기 위해 이탈리아 연극단은 기이하고, 시각적으로 특징을 부각하는 극의 형태로 변화하게 된다(Kim, 2011; Wilson & Goldfarb, 2015). 이러한 변화와 더불어 18세기 중엽 무렵부터 ‘판토마임’ 무연극은 본 연극 뒤 또는 연극의 간막극 형태에서 벗어나 중추적인 역할을 하는 등 위상이 이전과는 달라진다(Kim, 2020).

3) 이 사건은 일명 ‘거짓으로 근엄한 चे하기’로 불리며 루이 14세의 정부인을 풍자적으로 공격했던 것으로 “프랑스 대중 연극사의 가장 의미심장한 사건”이라 평가된다(Kim, 2020, p. 62).

이러한 변화와 더불어 18세기 프랑스에서 활동한 이탈리아 배우들은 즉흥곡보다 극작가들이 쓴 희곡으로 관심을 돌렸다. 코메디아 델라르테는 이후 2세기 동안 프랑스에서 인정받고 다시금 전성기를 맞으며 유럽의 다른 나라와 차별성 있는 작품을 구성해 나갔다(Kim, 2005). 특히, 당시 극작가 루소(J. Rousseau)와 디드로(D. Diderot)는 18세기 관객에게 최대한 감동을 전하기 위하여 ‘판토마임’을 작품에 적극 도입하였다. 이러한 ‘판토마임’ 역할은 배우들이 무언의 방식으로 관객들의 감동을 극대화할 수 있었으며(Lee, 2025), 이후 유럽의 인형극, 프랑스의 ‘판토마임’ 등 다양한 희극에서도 그 영향을 찾아볼 수 있게 되었다. 이러한 영향은 드뷔시의 비평서에도 언급되어 있다.

관객 규모에 걸맞게 조명을 최대한 활용하여 판토마임과 무용의 효과를 극대화하는 것도 잊으면 안 된다. 판토마임이라는 말 없는 웅변의 매혹은 … (중략) (Debussy, 2017, p. 93).

이러한 가운데 19세기 프랑스 ‘판토마임’ 무언극은 개성이 담긴 극의 형태로 발전하게 되었고 프랑스 고유의 전문적인 연극으로 자리매김하게 된다(Kim, 2020). 또한 후대의 희극이 발전하는 데 중요한 영향력을 끼치게 된다(Wilson & Goldfarb, 2015).

2. 드뷔시 <판토마임>의 음악적 배경: ‘우아한 향연’을 중심으로

드뷔시는 문학과 미술을 비롯한 다양한 문화들을 작품 속에 개성 있게 표현했다. 그중 드뷔시의 <판토마임>은 1882년 작곡한 초기 작품이다. 이 작품은 드뷔시 사후 1880년에서 1882년 사이에 작곡한 곡들을 모은 『4개의 젊은 날의 노래(Quatre Chansons De Jeunesse)』 작품집에 수록되어 출판되었다.

드뷔시의 <판토마임>은 베를렌 문학 작품의 영향을 받았다. 베를렌은 와토(J. Watteau)⁴⁾의 ‘우아한 향연(Fêtes galantes)’ 주제에 집중하여 시를 창작하였고, 그 시집의 제목을 『우아한 향연(Fêtes galantes)』으로 하였다(Choi, 2021).

베를렌이 심취했던 와토의 ‘우아한 향연’은 18세기 미술사에서 새로운 패러다임을 시도한 것이다. 특히 와토의 ‘우아한 향연’은 17세기 말부터 18세기에 이르는 프랑스의 연회, 이탈리아의 희극 역사와 연관된다. 앞서 살펴본 17세기 말에서 18세기는 이탈리아 극단의 추방, 새로운 형태의 연극 문화의 변화와 발전이 있었던 시기이다. 이 시점에 와토는 지나간 루이 14세 왕조의 문화와 새로 떠오르는 프랑스 귀족과 부르주아 문화(18세기 미뉴에트를 중심으로 한 춤이 사립 공원, 궁정, 무대에서 우아한 문화였던 사회

4) 와토에 대한 문헌에서는 그를 우아한 향연(Fêtes galantes)과 같은 세련된 파리 상류 귀족사회의 모습을 그린 화가로 피력한다(Shin, 2012, p. 15).

생활(Borowitz, 1984)을 반영하였고, 이와 함께 이탈리아 극단 배우와 장면들을 그림 속에 담았다. 와토가 그림 속에 담았던 이탈리아 희극 극단과 배우의 양상은 18세기 초 프랑스의 시대적 변화와 그에 따른 문화적 선호를 반영한 것이고(Shin, 2020), 그 소재는 이탈리아 극단의 추방 이후 다시 돌아온 이탈리아 희극 배우들의 색다른 모습이다. 또한 와토가 ‘우아한 향연’에서 다루고 있는 주제는 우아한 분위기, 연인들의 사랑, 배우들의 익살 등이지만 연희나 캐릭터의 묘사보다는 그에 대한 정신적 풍경, 부조화라고 할 수 있다(Choi, 2021).

특히, 드뷔시의 <판토마임> 작품을 이해하기 위해서는 베를렌의 작품 『우아한 향연』에서 주목한 와토 ‘우아한 향연’은 표현은 무엇이고, 핵심적 요소를 작품에 어떻게 표현하고 있는지 주목할 필요가 있다.

워커(H. Walker)에 따르면 베를렌의 『우아한 향연』 시집에서는 그의 다른 작품과는 다른 형태의 시각적, 공간적 효과를 사용하고 있는 것이 특징이라고 본다. 또한 그에 따르면 베를렌의 시와 와토 그림의 핵심적인 표현 특징은 분리의 이미지이다. 이와 더불어 그림 속의 인물과 배경 사이의 관계는 병합이다. 이에 따라 작품 속 인물들은 배경과 분리되어 선명한 초점으로 서 있거나, 배경으로 흘러 사라지는 경향이 있다. 특히, 워커는 와토의 그림에서는 두 가지 효과가 모두 나타날 수 있지만 일반적으로 한 가지 경향이 우세하면서 작품의 기본 틀을 형성한다고 본다(Walker, 1972).

한편 코메디아 델라르테의 정형화된 인물 유형들은 문학 속에 다양하게 표현되어 있는데 베를렌의 시 「판토마임」에 표현된 이탈리아 희극 배우는 정형화된 인물들의 모순된 이미지로 표현되고 있다. 드뷔시가 음악으로 표현하고자 한 ‘판토마임’은 이탈리아 배우들의 정형화된 묘사적 표현이기보다는 전문성을 가진 연극배우들의 모습이다. 이에 대한 드뷔시의 시선은 다음에 묘사된 그의 글에 따른다.

바로 그러한 여흥 거리에서 정형화된 표현 공식이 아니라 연기로서 완벽의 경지에 이르렀다는 것이다. 우리네 극장은 안타깝게도 판토마임을 이해 가능한 몇 가지 요소에만 한 정하려고 해왔다 … (중략) (Debussy, 2017, p. 93).

드뷔시는 1882년 작곡한 <판토마임>에서 베를렌의 「판토마임」 작품 속 배우들의 개성 있는 표현에 집중하였고 이를 음악으로 표현하고자 했다.

3. 음악 감상 교육적 가치

2022 개정 교육과정에서는 고등학생의 음악 교과를 선택 중심 교육과정으로 제시하여

일반 선택 과목 ‘음악’, 진로 선택 과목 ‘음악 연주와 창작’, ‘음악 감상과 비평’, 융합 선택 과목 ‘음악과 미디어’로 구분한다. 그중 감상 활동은 일반 선택 과목 ‘음악’, 진로 선택 과목 ‘음악 감상과 비평’ 과목에 주로 제시되고 있다. 그러나 감상 활동은 음악 교과 과목 전체의 밑바탕이 되는 음악을 듣고 반응하는 것으로서 그 중요성을 논할 수 있다.

학교 음악 감상 교육의 목표는 음악의 아름다움과 정서에 대한 가치를 공감함으로써 궁극적으로 학생들의 음악적 감성이 자라도록 하는 것이다(Ministry of Education, 2022). 이러한 목표를 달성하기 위해서는 먼저, 다양한 음악 감상 학습에서 학생들이 음악에 표현된 구성 요소에 대한 개념 및 음악의 특징을 이해할 수 있도록 지도하는 것이 중요하다. 감상 교육에서 이러한 접근이 고려되는 이유는 음악 감상 학습의 과정을 통해 학생들의 음악적 사고를 돕고 음악 작품에 대한 체계적 이해와 분석의 설득력을 높일 수 있기 때문이다(Ban, 2020). 드뷔시의 <판토마임> 음악에 표현된 발산적 표현과 관련된 음악 구성 요소와 그 개념 및 음악의 특징을 이해하는 과정은 음악 작품에 대한 이해를 높이고 음악적 사고를 돕는 과정으로 의미가 있다.

다음으로 학교 음악 감상 교육의 목표를 달성하기 위해서는 감상 학습을 통해 학생들이 주도적으로 음악을 감상하고 삶 속에서 음악을 향유 하는 태도를 기르도록 지도하는 것이 중요하다(Ministry of Education, 2022). 이처럼 학생들이 음악 감상 교육의 목표를 달성하고 실생활에 적용할 수 있는 태도를 길러주기 위해서는 음악 감상 학습에서 체계적인 지도 방법을 설계해야 한다(Min & Jeong, 2022).

특히, 고등학교 일반 선택 과목 ‘음악’ 교과 교육과정에서는 감상 교수학습의 설계에 있어 중점 사항을 다음과 같이 제시하고 있다. “감상 영역에서는 교육적·예술적·실용적 가치뿐 아니라 역사적·문화적·사회적 가치를 함께 고려한 다양한 감상곡을 통해서 다른 맥락 속에서 음악적 수용과 반응의 다양성을 탐구하며 주도적 듣기 활동이 되도록 하고, 공동체 내에서 활발히 소통할 수 있도록 구성해야 함”을 중요하게 언급하고 있다(Ministry of Education, 2022, p. 44). 이러한 과정의 일환으로 드뷔시 <판토마임> 감상 활동을 통해 음악을 맥락적으로 탐구하며 주도적으로 감상할 수 있도록 수업을 설계해야 한다. 이와 더불어 드뷔시 <판토마임> 감상 활동을 통해 공동체 속에서 소통할 수 있도록 지도 방안을 설계함으로써 효과적으로 감상 교육 목표를 달성할 수 있도록 방안을 마련하는 것은 중요한 과제이다.

III. 드뷔시 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성

1. 베를렌 시 「판토마임」의 발산적 표현 특성

드뷔시 <판토마임>의 가사로 선택한 것은 베를렌의 시 「판토마임」이다. 베를렌의 1869년작 『우아한 향연』 중 두 번째 작품인 「판토마임」에는 작은 네 개의 장면에서 연기를 펼치는 코메디아 델라르테의 인물들이 등장한다. 다음 <Table 1>은 이와 관련된 베를렌의 시 「판토마임」의 원문 내용이다.

<Table 1> The original text of the poem

Work	The original text
Verlaine's 「Pantomime」	Pierrot, qui n'a rien d'un Clitandre Vide un flacon sans plus attendre Et, pratique, entame un paté.
	Cassandre, au fond de l'avenue, Verse une larme méconnue Sur son neveu déserté.
	Ce fanquin d'Arlequin combine L'enlèvement de Colombine Et pirouette quatre fois.
	Colombine rêve, surprise De sentir un coeur dans la brise Et d'entendre en son coeur des voix (Whitmore, 1976).

이 작품에서 펼쳐지는 연극의 장면은 각각의 등장인물에 적합한 모습을 묘사한 것으로 볼 수 있지만, 여기에서 주목할 것은 베를렌의 캐릭터 표현 속에 숨겨진 뚜렷한 이중적인 모습과 아이러니이다. 특히 시에서 묘사한 각 배우들의 연기는 이탈리아 전통 연극의 성격과 뚜렷하게 대조된다. 이러한 특징을 중심으로 한 시에 나타난 핵심적 표현 특성은 발산성(divergency)이다(Whitmore, 1976). 발산적 표현 특성인 분리와 동떨어져 있음은 시의 형식과 등장인물의 동떨어져 있는 행동, 정체성으로 요약할 수 있다.

구체적으로 베를렌의 시 「판토마임」에 나타난 발산성의 특성은 시의 각 연에 나타난 인물들에 대한 명확한 초점의 변화를 통해 알 수 있다. 베를렌의 시 「판토마임」에 나타난 있는 이탈리아 코메디아 델라르테의 등장인물인 피에로, 카산드라, 아를르캥, 콜롬빈은 본래 정형화된 배우의 모습을 지닌 캐릭터이다. 하지만 시 안에서는 그들이 본질적 정형

성의 실체가 없고 문학적 표현으로 특성이 나타난다는 점에 주목해야 한다. 베를렌은 등장인물의 특징적인 행동을 발산적 특징으로 포착하고 있다. 이러한 행동의 특징은 각각의 연으로 형식이 구분되어 있고 등장인물이 각 연으로 구성된 독특한 그림처럼 묘사되어 있다는 점에서 의미를 찾을 수 있다(Walker, 1972).

이처럼 베를렌 「판토마임」의 핵심 표현인 발산성은 각 장면이 명확하고 분리된 초점으로 제시됨으로써 드러난다. 예를 들어, 베를렌 「판토마임」에서 묘사된 카상드르는 4행에서 나타난 것과 같이 ‘거리 끝에서(au fond de l’avenue)’에서 멀리 떨어져 있고, 다른 단원들도 축제의 무대가 되는 로코코 공원의 각기 다른 구역에서 흩어져 동시에 각자의 역할을 수행하는 것처럼 보인다(Whitmore, 1976). 특히 인물들의 개성적인 몸짓을 통해 시각화한 표현은 베를렌 「판토마임」의 발산적 표현의 핵심 기법이다. 이러한 베를렌 시 「판토마임」의 발산적 표현의 특징을 정리하면 다음과 같다.

1) 형식

베를렌 시 「판토마임」의 발산적 특징 첫 번째는 각각 장면들의 분리에 초점을 맞춘 것이다. 특히, 이 시에 나타나는 장면들의 분리는 시의 형식에 의해 더욱 강조된다. 이러한 특성은 아래 <Table 2>와 같이 제시할 수 있다.

<Table 2> Distinguishing the divergent forms of expression in Verlaine's 「Pantomime」

Form	Distinguishing the divergent forms of expression in Verlaine's 「Pantomime」			
Poetry form - divergent characteristics	Pierrot	Cassandre	Arlequin	Colombine
	1st verse (3 lines)	2nd verse (3 lines)	3rd verse (3 lines)	4th verse (3 lines)
	• Separation of each scene • Each verse begins with the name of a specific central figure • The punctuation of the phrase is further reinforced by the rhyme scheme • The first two lines of each verse are connected by a rich feminine rhyme			

시의 형식 관점에서 휘트모어의 분석에 따르면 ‘각 장면이 서로 분리된 점’은 3행으로 구성된 각 연이 개별적이고 완전한 문장으로 구성한 것과 연관된다고 보고 있다. 또한 ‘각 연은 특별 인물의 이름을 언급하는 것으로 시작된다’라는 점에 주목했다(Whitmore, 1976). 이것은 장면들이 분리가 강조된 시의 형식 관점에서 발산적 특성이 표현된 것이기 때문이다.

또한 시의 형식 관점에서 장면의 분리는 ‘구문의 마침표, 각운 체계(rhyme)에 의해 구문의 완전한 중단이 강화된다’라는 점과 관련된다. 특히, ‘각 연의 1, 2행의 운율이 풍부한 여성 운율로 연결된 것과 대조적으로 3행은 1, 2행과 운율이 맞지 않고 다음 연의 3행과

운율이 맞도록 구성한 점'이 이와 관련된다(Whitmore, 1976). 이것은 내부적으로 밀접하게 연결되어 있다가 갑자기 장면의 분리가 이루어지는 발산적 표현 특징이라고 본 것이다.

2) 등장인물

베를렌의 시 「판토마임」의 발산적 특징 두 번째는 등장인물들의 행동과 정체성의 분리이다. 이것은 캐릭터의 전통적이고 특징적인 개성에서 동떨어져 있는 모습을 통해 구체적으로 표현하고 있다.

정형화된 코메디아 델라르테 연극에서는 특정한 속성이 부여된 고정 배우들이 출현한다. 코메디아 델라르테 배우들은 특정 복장과 가면으로 대표되는 일관된 시각적 이미지를 통해 인물의 전형성이 완성된다. 또한 각 등장인물은 독특한 개성, 전통적 맥락의 지역색과 명확하게 규정된 사회적 범주의 특징이 입체적으로 투영되어 있다(Kim, 2005).

그러나 베를렌 시의 「판토마임」에 나타난 네 인물은 이탈리아 희극 배우의 정형적인 모습에서 벗어나 있다. 여기에서 발산적 표현 특성 두 번째를 언급할 수 있다. 그것은 바로 시 속에 등장하는 인물들의 행동이 그들만의 전통적이고 특징적인 정체성에서 분리되어 이중적으로 표현된다는 것이다. 이와 관련하여 구체적으로 휘트모어의 분석 관점에 따라 각 등장인물의 개성에서 동떨어져 있는 발산적 특성에 대하여 살펴보고자 한다.

시의 첫 번째 연에서는 피에로의 모습을 살펴볼 수 있다. ‘피에로, 클리탕드르의 연인’이라고 표현한 부분에서는 작품 전반에 흐르는 역설적인 분위기를 나타낸다. 또한 시의 표현에 따라 피에로가 연인 클리탕드르와 전혀 닮지 않았다는 사실이 점차 드러난다. 전형적인 피에로는 그의 삶에 애정 어린 감정이 지배적으로 표현된다. 또한 피에로와 클리탕드르는 배고픔보다는 다른 것에 헌신적이며 피에로는 단순한 탐식가와와는 반대로 표현되어야 한다. 하지만 베를렌의 시에서 묘사한 피에로는 와인 한 잔을 비우고 고기파이를 자르는 것으로 나타난다. 이러한 행동의 역설을 강조하듯이 ‘더 이상 지체하지 않고’라는 표현은 더 이상 무엇을 기대하지 않는다는 의미를 내포한다. 또한 ‘실용적인’ 피에로라고 언급한 것은 피에로에 대한 모순적 이미지를 표현한 것이다(Whitmore, 1976).

시의 두 번째 연에 나타난 인물 카산드라는 거짓된 역할을 한다. 평소 불만이 많고 꾸중하는 구두쇠 노인으로 묘사되는 카산드라는 베를렌의 시에서는 이와 다른 이타적 성격의 연민을 드러낸다. 또한 시에서 표현한 것처럼 ‘상속받지 못한 조카’를 두고 울고 있는 모습을 보인다. 이 카산드라의 묘사에서 가장 중요한 것은 그가 ‘인정받지 못한 눈물’ 즉 진정한 가치를 인정받지 못한 눈물을 흘린다는 것으로 실제와 다른 거짓된 모습을 보인다는 것이다(Whitmore, 1976).

세 번째 연에서 표현되고 있는 아를르캥은 연극 속에서 구혼하는 역할을 한다. 또한

그의 주된 전략은 콜롱빈을 기쁘게 하는 것이다. 하지만 베를렌이 시에서 아를르캥을 강조하는 표현은 부드러움이나 헌신이 아니라 이기심이다. 베를렌의 시에서 아를르캥은 콜롱빈을 납치하는 악당으로 출연하고 있다. 또한 납치한 콜롱빈에게 피루엣⁵⁾을 4번 돌게 하는 아를르캥의 행위에 초점을 맞추고 있고 콜롱빈을 자신을 찬양하기 위한 도구로 사용하고 있다(Whitmore, 1976).

마지막 연에서 나타난 콜롱빈은 베를렌의 시에서 처음으로 감성의 깊이를 보여주는 캐릭터로 등장한다. 시 속에서 묘사하듯이 바람 속에서 마음의 존재를 감지하고 마음 속에서 들리는 목소리에 귀를 기울이는 모습을 보인다. 또한 콜롱빈은 감정을 발견하고 놀라는 순진함과 진실함이 느껴지는데 이러한 표현은 희극 배우의 개성과 대조된다(Whitmore, 1976). 이러한 특징을 정리하면 다음 <Table 3>과 같다.

<Table 3> The divergent expressive characteristics of the characters in Verlaine's 「Pantomime」

Type		Poetry content (behavioral characteristics)	Divergent expression (identity)
Characters	Pierrot	Pierrot, qui n'a rien d'un Clitandre Vide un flacon sans plus attendre Et, pratique, entame un paté.	• Establishing a paradoxical atmosphere • Character expression that deviates from stereotypes • Self-contradictory expression of behavior
	Cassandre	Cassandre, au fond de l'avenue, Verse une larme méconnue Sur son neveu désérité.	• False roles • Altruistic compassion • Tears not recognized for their true value
	Arlequin	Ce fanquin d'Arlequin combine L'enlèvement de Colombine Et pirouette quatre fois.	• Arlequin's selfish villainy • Focus on Colombine's pirouette • Colombine's instrumental use
	Colombine	Colombine rêve, surprise De sentir un coeur dans la brise Et d'entendre en son coeur des voix.	• Expressing Columbine's emotional side • Surprise upon discovering his emotions • Contrast with the comedian's personality

이처럼 시 속 등장인물은 전통적인 정체성에 충실하지 않고 『우아한 향연』에 만연한 위선을 나타낸다. 또한 베를렌의 시 「판토마임」은 그들의 평소 성격과 다른 인물들을 등장시킴으로써 전체 분위기를 슬픔으로 형상화한다(Whitmore, 1976).

5) 클래식 발레에서 피루엣(Pirouette) 동작은 무용수의 수직축을 통해 몸 전체가 바닥에서 돌아가는 것이다(Kim & Kim, 2021, p. 1).

2. 드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특성

1882년에 작곡한 드뷔시 초기 가곡 <판토마임>은 베를렌 시에서 표현한 발산적 표현 특성이 잘 드러나 있다. 특히 베를렌의 시를 가사로 제시한 만큼 그의 작품에는 다양한 음악 요소들을 통해 발산적 특성을 개성 있게 표현하고 있다.

특히, 드뷔시는 음악의 설정에서 가사의 변화하는 정서를 강화하여 음악적으로 유연하고 표현이 풍부하게 느껴지도록 한다. 특히, 가사는 박자에 영향을 주고 반주는 시의 분위기를 표현한다. 또한 성악의 선율을 좌우하는 것은 시의 내용에 적합한 음정이다. 드뷔시는 시적 효과에 매우 민감한 음악을 작곡하면서 독창적인 화성, 리듬을 창작했다 (Wright, 1967).

<Table 4> Comparison of the divergent expressive characteristics of Verlaine and Debussy

Divergent expression	Verlaine's 「Pantomime」	Debussy's <Pantomime>
Form	Form, rhyme	Form, melody
Characters	Action (identity-irony)	Action (dual identity)

위의 <Table 4>와 같이 베를렌의 시 「판토마임」의 발산적 표현 특징의 분류 체계에 따라 드뷔시 음악 <판토마임>의 발산적 표현 특징을 비교 분석하고자 한다.

1) 형식

드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특징 첫 번째는 베를렌의 시적 형식과 같이 각 장면의 분리에 중점을 둔 것이다. 특히, 음악에 나타나는 장면들의 분리는 시의 형식에 의해 더욱 강조된다고 보고 다음 <Table 5>와 같이 설정하였다.

<Table 5> Distinguishing the divergent expressive forms of Debussy's <Pantomime>

Form	Distinguishing the divergent expressive forms of Debussy's <Pantomime>			
Divergent characteristics	Pierrot	Cassandre	Arlequin	Colombine
	1-25 measure	26-35 measure	36-44 measure	45-74 measure
	• Separation of each scene • Beginning with the name of the central character of each stanza : → centered on a perfect fourth ascending and descending melody • Reinforced by the punctuated rhyme scheme of the phrase : → te (half-step), fois, vois (repeated twice) • Connected by an introductory or connecting phrase before the beginning of each verse			

위의 <Table 5>에 제시한 것은 발산적 표현 중 형식적 구분이다. 각 장면의 분리는 각 연의 특별 중심인물의 이름이 언급되는 것에 의해 강화되었고, 음악의 마디로 그 특징을 구분했다. 특히, 형식적 구분에서는 중심인물의 캐릭터가 완전 4도 상, 하행 선을 중심으로 제시되었다. 반명진, 민경훈에 따르면 드뷔시의 <판토마임> 음악보다 1년 먼저 작곡된 드뷔시의 성악곡 <피에로(Pierrot)>에서도 “드뷔시의 음악에서 완전 4도 상, 하행 선을 은 시의 행이 시작되는 부분 또는 시의 한 행이 마무리되는 지점에서 제시되고 있다”라고 언급하고 있다(Ban & Min, 2024, p. 1384). 이것은 드뷔시가 캐릭터의 강조점을 부각하는 표현 방식이다. 이처럼 드뷔시의 <판토마임>에서는 [Figure 1]과 같이 중심인물이 시작되는 시점에서 완전 4도 상, 하행 선으로 분리의 특징을 명확히 표현하고 있다.

[Figure 1] Appearance of the central character of each verse:
centered on the 4th ascending and descending melody⁶⁾

다음으로 베를렌 시에서 발산적 표현 특징이 구문의 각운 체계에 의해 강화된다는 점은 [Figure 2]와 같이 드뷔시 음악에서 구문의 각운을 각각 반음 처리, 선율의 2회 반복

⇒ 18-20 measure : “te” half-step

⇒ 34-35 measure : “te” half-step

⇒ 42, 44 measure : “fois” repeated twice

⇒ 52, 54 measure : “voix” repeated twice

[Figure 2] Reinforced by the punctuated rhyme scheme of the phrase:
“te” (half-step), “fois, voix” (repeated twice)

6) Some of these images are based on the sheet music on the imslp website and have been reconstructed according to the author's opinion.

으로 표현한 것이다.

또한 각 연의 시작을 예고하는 전주 또는 연결구와 함께 중심인물로 연결하는 음악적 구조도 개별적 장면의 분리를 강조한 발산적 표현 특성이다. 이에 대한 구체적 형식 구분은 <Table 6>과 같다.

<Table 6> Application of the musical formal characteristics of Debussy's <Pantomime>

Type	Form	Tempo and key	Character	Structure		
Music formal characteristics application	A	Allegro moderato (E Major -B Major)	Pierrot	Intro (space appearance)	Pierrot	
				1-9 measure	10-25 measure	
			Cassandre	Connector (space appearance)	Cassandre	
				26-29 measure	30-35 measure	
			Arlequin	Connector (space appearance)	Arlequin	
				36 measure	37-44 measure	
	B	Andante (E Major)	Colombine	Connector (space appearance)	Colombine	coda
	A'	Tempo I (E Major)		45-46 measure	47-70 measure	71-74 measure

이처럼 드뷔시는 <판토마임>의 음악을 2/4박자의 A-B-A' 3부분 형식으로 작곡했다. 드뷔시 초기 노래들은 당시 작곡가들 사이에서 작품을 통합하기 위해 흔히 사용되던 A-B-A 형식적 관습에 의존한 경향이 있다고 본 풀처(J. Fulcher)는 ‘드뷔시의 이러한 음악적 설정은 일반적으로 시의 형식 구조에 더 가깝다’라고 언급하였다(Fulcher, 2001). 또한 그는 드뷔시가 음악의 한 구절이 재현될 때 음악 요소를 반복하고, 종종 원래의 화음과 연결된 동일한 멜로디를 표현한다고 보았다.

드뷔시는 <판토마임> 노래의 형식과 관련하여 가사나 구절을 반복하는 경향을 보인다. 또한 그는 가사에 따라 전조, 연결구를 사용하고, 주제 선율 음형을 제시하여 음악적 체계를 구성하였다.

또한 음악의 음악적 표현이 풍부해지는 부분에서는 가사를 반복하거나 음악이 멈출 준비가 될 때까지 코다 음형을 제시한다. 이와 관련해서 악곡의 마디 71-74에서는 콜롬빈의 청각적 목소리와 마음속에서 노래를 끝내는 열네 마디의 가사 없는 노래에 대한 코다 부분이 제시되고 있다(Walsh, 2018).

2) 등장인물

드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현의 두 번째 특징은 등장인물들의 행동과 정체성의 분리를 이중적으로 표현한 것이다. 드뷔시는 특히 베를렌의 시에서 표현한 것과 같이 등장인물을 캐릭터의 등장과 행위 중심으로 음악을 구성하고 있는데 캐릭터의 등장, 정형적 특성에서 동떨어져 있는 모습이 구체적으로 어떻게 나타나 있는지 분석하면 다음과 같다.

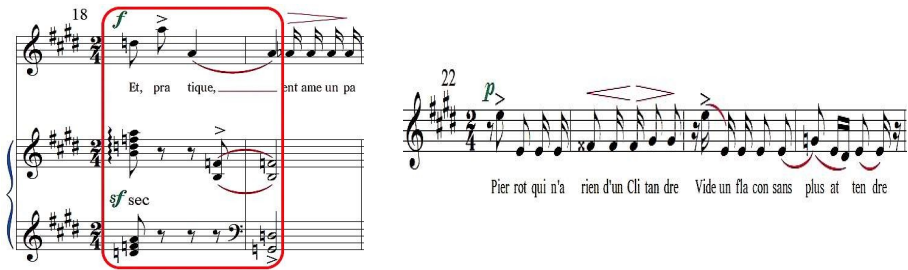
(1) 피에로

피에로 등장인물의 이중적 표현을 중심으로 한 발산적 표현 특징은 다음과 같다. 먼저, 음악에서는 피에로 정체성의 이중성과 역설적 분위기를 강조하고 있다. 특히, 드뷔시는 피에로의 정체성에 대한 이중성, 역설적 분위기를 18마디의 가사 ‘pratique’에서 강하게 표현하고 있다. 특히, 이 가사에서는 썸머를 f로 표현함으로써 앞의 p로 일관된 썸머와 대조적인 분위기를 강조하고 있다.

다음으로 베를렌의 시 「판토마임」에서는 피에로 인물이 1연의 3행으로 구성된다. 하지만 드뷔시는 등장인물 행동의 이중적 표현을 강조하기 위해 <Table 7>과 같이 1연의 1, 2행에 해당하는 가사를 뒷부분에 한 번 더 반복하였다. 가사를 반복할 때는 앞부분에 표현했던 것과 다르게 낭송조의 음형으로 표현한 것이 특징이다. 이러한 낭송의 표현은 시적 표현에 상응하는 작곡가의 특징을 보여준다(Fulcher, 2001). 이와 같은 피에로 등장인물의 발산적 표현 예시는 [Figure 3]과 같다.

<Table 7> The character Pierrot's divergent expressions

Type	Lyrics characteristics	Divergent expression (identity)
Pierrot	Pierrot, qui n'a rien d'un Clitandre Vide un flacon sans plus attendre Et, <u>pratique</u> , entame un paté.	• A portent announcing the character's appearance • Pierrot: A perfect fourth ascending melody • Pratique: Contradictory expression
	Pierrot qui n'a rien d'un Clitandre Vide un flacon sans plus arrendre	• Repetition of lyrics, recitation-like tone → Emphasizes paradoxical mood

⇒ 18 measure : Contradictory expression ⇒ 22-25 measure : Repeated once more in a recitation style

[Figure 3] The divergent expression of the character of Pierrot

(2) 카산드라

두 번째로 살펴볼 음악 속 카산드라(Cassandre)의 발산적 표현 특징은 다음과 같다. 드뷔시는 앞선 피에로와 카산드라의 장면을 구분하고 공간의 이동을 원활히 하기 위해 연결구를 제시하여 분위기를 형성한다. 또한 카산드라의 캐릭터를 표현하는 완전 4도 하행 선율이 멜로디와 반주 부분에서 유니즌으로 나타나고 있는데 카산드라 등장인물의 이중적 정체성을 강조한 것으로 볼 수 있다.

또한 드뷔시는 카산드라의 행동에 있어 정형성과 다른 역설적 표현을 음악으로 나타냈다. 이것은 카산드라의 거짓된 눈물의 행동을 강조하기 위해 하행하는 반음계 음형을 멜로디와 반주 부분에서 집중적으로 표현한 것이다. 카산드라 등장인물은 30마디부터 35마디까지 6마디로 표현하면서 짧고 빠른 전개로 마무리하는 특징이 있다. 이러한 표현의 특성은 <Table 8>과 같이 정리할 수 있고, 음악 표현의 예시는 [Figure 4]와 같이 나타낼 수 있다.

<Table 8> The character Cassandre's divergent expressions

Type	Lyrics characteristics	Divergent expression (identity)
Cassandre	Cassandre, au fond de l'avenue, Verse une larme méconnue Sur son neveu désérité.	• Scene distinction and movement role connecting phrases • Cassandre: descending and ascending melodies in a perfect fourth
		• Emphasize the role of tears: descending chromatic scale

⇒ 30-35 measure : Descending chromatic figure

[Figure 4] The divergent expression of the character of Cassandre⁷⁾

(3) 아를르캥

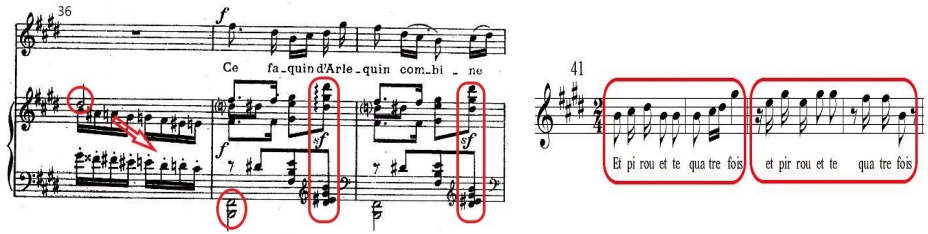
세 번째로 살펴볼 아를르캥(Arlequin)의 발산적 표현 특징은 다음과 같다. 베를렌의 시에서 아를르캥은 긴급하고 급박하게 콜롱빈을 납치하는 것으로 나타난다. 드뷔시는 이러한 분위기를 암시하기 위해 36마디의 긴급한 연결구로 장면을 빠르게 전환하고 있다. 또한 [Figure 5]와 같이 36마디 연결구 반주부의 소프라노 성부 D# 음은 37마디의 B 메이저(B Major)의 베이스 화음과 연결되면서 장면의 전환을 효과적으로 이끌고 있다.

드뷔시는 완전 4도 상행 선율로 아를르캥을 표현한 것과 더불어 아를르캥 등장인물을 강조하듯 반주부에서 아를르캥 부분을 sf 셈여림으로 강하게 표현한다. 특히, 아를르캥의 이중적 행위를 강조하듯이 콜롱빈에게 피루엣을 돌게 하는 행위를 두 번 반복하여 제시하고 있는 것이 특징이다. 이러한 발산적 특성 표현을 정리하면 <Table 9>와 같다. 또한 음악 예시는 [Figure 5]와 같다.

<Table 9> The character Arlequin's divergent expressions

Type	Lyrics characteristics	Divergent expression (identity)
Arlequin	Ce fanquin d'Arlequin combine L'enlèvement de Colombine Et pirouette quatre fois.	• Scene distinction and movement role connecting phrases • Arlequin: A perfect fourth ascending melody
	Et pirouette quatre fois.	• Emphasize the act of turning a pirouette

7) This image was reconstructed according to the author's opinion, referring to the sheet music on the imslp website.

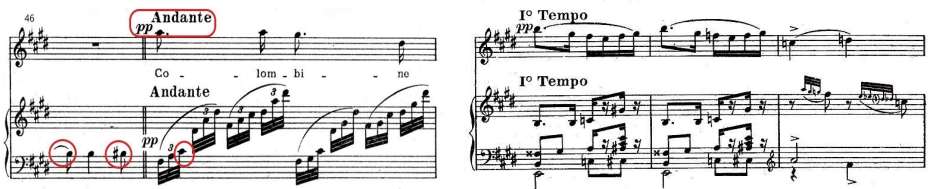

⇒ 36-38 measure : Rapid transitions in connecting phrases ⇒ 41-44 measure : Repetition of the act of spinning a pirouette and rhythmic positions of sf

[Figure 5] The divergent expression of the character of Arlequin⁸⁾

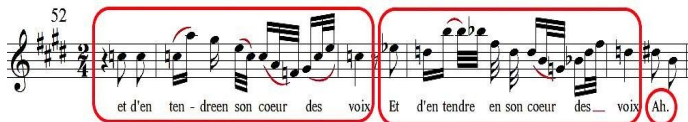
(4) 콜롬빈

마지막으로 콜롬빈(Colombine)의 발산적 표현 특징은 다음과 같다. 먼저, 콜롬빈 인물의 분위기를 조성하고 장면 전환 역할을 하는 연결구는 앞의 캐릭터 표현과는 확실한 분리가 이루어지고 있다. [Figure 6]의 46마디에서 47마디의 B→B#→C#으로 이어지는 반주부의 멜로디 예시는 조성의 변화를 이끌고 있음을 나타낸다. 앞의 아르캥 표현에서 주로 표현된 *f* 셈여림은 콜롬빈의 표현에서 *pp* 셈여림으로 바뀌고 빠르기도 안단테(Andante)로 바뀌며 분리가 확실히 이루어진 발산적 표현 특성이 나타나고 있다.

⇒ 46 measure : Connector

⇒ For 14 measures starting from measure 57 cadenza

⇒ 52-56 measure : Repeated twice, dual expression of action, Ah, expression of surprise

[Figure 6] The divergent expression of the character of Colombine⁹⁾

8) Some of these images are based on the sheet music on the imslp website and have been reconstructed according to the author's opinion.

9) Some of these images are based on the sheet music on the imslp website and have been reconstructed according to the author's opinion.

또한 드뷔시는 콜롬빈의 감성적 표현과 놀람의 이중적 행동을 표현하기 위해 마지막 가사를 2회 반복하고 이후 빠르기를 Tempo I 으로 설정하여 분위기를 전환한다. 특히, 드뷔시의 초기 작품에서는 코드 아르페지오가 분위기를 조성하는 경우가 많다. 여기에서도 콜롬빈의 감성적 표현을 위해 안단테의 코드 아르페지오 반주로 표현하고 있다. 또한 이와 대조되는 표현으로 콜롬빈이 마음 속으로 듣고 놀란 목소리를 14마디의 가사 없는 카덴자로 우아하게 표현하는 것으로 끝난다(Fulcher, 2001). 이러한 드뷔시의 발산적 표현 특성은 <Table 10>, [Figure 5]의 예시와 같다.

<Table 10> The character Colombine's divergent expressions

Type	Lyrics characteristics	Divergent expression (identity)
Colombine	Colombine rêve, surprise De sentir un coeur dans la brise Et d'entendre en son coeur des voix.	• Connecting phrases that serve as mood and scene transitions • Colombine: A melody descending a perfect fourth
	Et d'entendre en son coeur des voix.	• Repetition of expressions of emphasis • Contrast expression of emotion
	Ah	→ surprise

IV. 음악 감상 교육 적용

1. 드뷔시 <판토마임>의 감상 지도 방향

고등학교 음악 감상 수업에서는 음악적 감수성을 기르는 것을 목표로 하여 “음악을 종합적으로 이해하고 감상할 수 있도록 음악의 구성 요소와 다양한 맥락”을 고려해야 한다(Min & Jeong, 2022, p. 16). 또한 고등학생을 대상으로 음악 감상 수업을 계획할 때, 2022 개정 교육과정에서 강조하는 감상 영역의 성취 기준인 “ [12음02-01] 음악을 듣고 다양한 음악 요소와 원리를 인지하며 분석한다. [12음02-02] 다양한 시대 · 사회 · 문화권의 음악을 듣고 음악적 특징과 구성의 변화를 해석한다(Ministry of Education, 2022, p. 40).”는 점을 반영해야 한다. 앞서 분석한 드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특성 안에는 형식과 등장인물을 중심으로 감상 학습에 적용 가능한 음악의 구성 요소가 포함되어 있다. 또한 발산적 표현 특성은 음악과 시의 맥락적 이해와 원리에 따라 분석이 가능하여 고등학생의 음악 감상 수업을 설계하는 데 적합하다.

이러한 교육적 관점에 따라 음악 감상 지도의 방향은 음악적 특징과 구성의 변화와

해석, 다양한 음악 요소와 원리의 인지와 분석을 기준으로 적용하고자 한다. 이에 따라 2022 개정 교육과정에서 제시한 음악 요소와 드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특성 감상 원리를 연결하여 적용하면 다음 <Table 11>과 같다.

<Table 11> The divergent expressive characteristics of Debussy's <Pantomime> and the application of musical elements to the curriculum

Principles of music appreciation	Debussy's <Pantomime>	Curriculum
Divergent expression characteristics	Form	• Form (3-part song form)
	Characters	• Rhythm patterns of various beats • Various combinations of sounds • Various tones • Variations in dynamics • Variations in tempo

드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특성 감상 원리는 형식, 등장인물로 구분하고, 이를 교육과정에서 제시한 음악 요소에 적용하는 것이다. 먼저, 발산적 표현 특성의 형식 관점에서 교육과정의 음악 요소 중 형식을 적용하여 지도할 수 있다. 다음으로 발산적 표현 특성의 등장인물 관점에서 교육과정의 음악 요소 중 여러 가지 박자의 리듬꼴, 다양한 소리의 어울림, 여러 가지 음색, 셈여림, 빠르기의 변화를 적용하여 감상 교육 지도를 고려할 수 있다.

지금까지 분석한 드뷔시 <판토마임>의 분석 관점과 <Table 11>에서 제시한 감상 원리를 종합하여 다음과 같이 감상 교육 지도 방향을 설정할 수 있다. 감상 지도 방향은 다음과 같이 4가지로 설정하였다.

첫째, 드뷔시 <판토마임> 음악의 다양한 맥락을 고려하여 19세기 프랑스 ‘판토마임’의 역사·문화적 배경과 함께 드뷔시 음악의 배경을 다양한 맥락으로 살펴볼 수 있도록 감상 지도 방향을 설정한다.

둘째, 베를렌의 시 「판토마임」의 핵심적 표현 기법인 발산적 표현 특성에 대해 살펴본다. 또한 드뷔시 음악 <판토마임>의 가사로 채택한 베를렌 시 「판토마임」의 특성을 토대로 음악에 나타난 발산적 표현 특징에 대하여 탐구할 수 있도록 감상 지도 방향을 설정한다.

셋째, 드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특성을 음악 요소와 함께 지도할 수 있도록 계획한다. 2022 개정 교육과정의 음악 요소를 고려하여 지도 계획을 세울 수 있는데 먼저, 형식과 관련하여 지도 방향을 설정한다. 다음으로, 등장인물과 관련한 음악 요소 중 여러 가지 박자의 리듬꼴, 다양한 소리의 어울림, 여러 가지 음색, 셈여림의 변화, 빠르기의 변화를 종합하여 감상 지도 방향을 설정한다.

넷째, 드뷔시 <판토마임>의 감상과 분석을 통하여 학생들의 생각과 느낌을 표현할 수 있도록 지도 방향을 설정한다. 2022 개정 교육과정에서는 “다양한 시대와 사회, 문화권 등에서 형성되어 온 음악의 의미와 가치를 맥락과 연계하여 폭넓게 이해하는 능력을 기르도록(Ministry of Education, 2022, p. 40)” 지도 할 것을 강조하고 있다. 드뷔시의 음악을 통해 다양한 관점에서 종합적인 사고를 할 수 있도록 지도 방향을 설정하는 것이 중요하다.

2. 음악 감상 지도 방안

드뷔시 <판토마임> 음악의 감상 지도 방향을 기초로 하여 효과적인 감상 수업을 위해 다음과 같이 학습 지도안을 구성하였다. 학습 지도안의 첫 단계는 각 차시에 맞도록 학습 주제를 설정하는 것이다. 또한 학습 주제에 적합한 고등학교 교육과정의 성취 기준을 적용하고, 이와 관련된 성취 중점 사항을 확인하도록 한다. 이러한 단계를 거쳐 각 차시 교수학습 목표를 설정한다. 다음으로 차시별 교수학습 단계는 도입, 전개, 정리로 구분한다. 이를 토대로 음악 감상 수업은 2차시로 구성한다.

1차시 학습의 주제는 드뷔시와 <판토마임> 작품에 대한 탐구로 설정하였다. 이 주제를 학습하기 위한 성취 기준은 “[12음02-02] 다양한 시대·사회·문화권의 음악을 듣고 음악적 특징과 구성의 변화를 해석한다(Ministry of Education, 2022, p. 40).”로 설정하고 이와 관련된 성취 중점 사항을 성취 기준 해설¹⁰⁾을 참고하여 구성하였다.

1차시 수업의 도입 과정에서는 드뷔시 <판토마임>의 감상과 느낌에 대해 의견을 공유하는 것을 내용으로 선정하였다. 장근주에 따르면 학습 지도에 있어 “음악을 듣고 느낌을 서술할 수 있는 첫 단계”가 중요하다고 보았다(Jang, 2007, p. 77). 또한 민경훈, 정순영은 “낯선 음악에 대한 호기심을 야기”하는 것이 감상 수업의 도입 과정에서 중요하다고 언급하고 있다(Min & Jeong, 2022, p. 43). 이에 따라 본 1차시 수업의 도입 과정에서는 학생들의 동기화 전략으로 음악을 감상하고 이에 대한 느낌을 자유롭게 나누는 것을 수업의 첫 단계로 제시하였다. 이후 1차시 학습의 목표를 학생들에게 안내하도록 한다.

1차시 수업의 전개 과정에서는 수업 활동을 세 가지로 구성하였다. 첫 번째 활동은 드뷔시의 음악과 작품들을 이해하는 과정으로 드뷔시의 생애와 작품들에 대해 학생 주도로 탐구하는 것이다. 이때 학생들은 디지털 기기를 활용하도록 환경을 조성한다. 최진호는 “성공적인 음악 교육이 되기 위해 디지털 감상 환경의 조성, 디지털 기술과 예술 간의

10) “이 성취기준은 시대, 사회, 문화권별 다양한 음악의 특성을 알아보고 음악 구성의 변화 양상을 이해하는 능력을 기르도록 하기 위해 설정하였다. 전통과 현대를 아우르는 다양한 시대, 사회, 문화권의 음악을 듣고, 서로 다른 음악적 특징과 전체적인 구성을 파악하여 해석하는 데 중점을 둔다”(Ministry of Education, 2022, p. 40).

균형을 고려한 통합적 음악 교육 설계가 중요”함을 강조한다(Choi, 2025, p. 233). 이에 따라 학생이 주도적으로 작곡가의 생애와 작품들에 대해 탐색하도록 하고 학생이 탐색한 학습 내용과 교사의 연구 내용과의 비교, 분석 과정을 거쳐 질문과 피드백을 주고받는 것이 첫 번째 학습 활동의 주요 내용이다.

수업 전개의 두 번째 활동은 드뷔시 <판토마임>의 역사·문화적 배경 및 음악적 배경을 탐구하는 것이다. 민경훈, 정순영은 “학생들이 현대 음악 감상에서 다양성과 복잡성에 대하여 쉽게 이해를 할 수 있도록 다양한 맥락에서부터 시작하여 듣기 단계로 이행되는 경험”을 중요하게 여긴다(Min & Jeong, 2022, p. 43). 이에 따라 드뷔시 <판토마임>의 다양한 맥락을 탐구하고 이해하는 과정을 주요 내용으로 선정하였다.

수업 전개 과정의 세 번째 활동은 앞의 학습 탐구 내용을 바탕으로 학생들이 심화 주제를 선정하여 내용을 탐색하고 심화 학습 내용에 대하여 발표하는 것이다. 심화 주제는 학습 목표와 주제의 범위를 고려하여 선정하도록 안내한다. 또한 심화 발표는 학생이 스스로 주제와 탐색 내용을 요약 정리하여 발표할 수 있도록 한다.

1차시 수업의 정리 과정에서는 드뷔시 <판토마임>의 감상과 맥락적 탐구 내용을 요약하는 것으로 마무리한다. <Table 12>는 위 내용을 정리한 1차시 지도안이다.

<Table 12> Teaching-Learning process / the 1st class

The 1st Class		
Topic	• An exploration of composer Debussy and his work <Pantomime>	
Achievement standard	[12M02-02] Listen to music from various eras, societies, and cultures and interpret the musical characteristics and changes in composition.	
Achievement focus	• Develop the ability to understand the characteristics of music and the changing patterns of musical composition. • Focuses on listening to music from various eras, societies, and cultures, and interpreting them by identifying their different musical characteristics and overall composition.	
Learning objectives	• You can explore Debussy's <Pantomime> contextually, along with its historical and cultural background.	
Learning steps	Teaching and learning activities	Teaching aids & guide
Introduction (5')	● Motivation • Sharing feelings and appreciation for Debussy's music <Pantomime> ● Check objectives • You can explore Debussy's <Pantomime> contextually, along with its historical and cultural background.	▷ Music performance video • Create an environment where people can freely share their feelings about new music.

<Table 12> Continued

Learning steps	Teaching and learning activities	Teaching aids & guide
Development (40')	◎ [Activity 1] Understanding the Debussy's life and works - Exploring composers through self-directed learning - Introducing the composer's life and works and comparing them with the contents of self-directed learning research. - Questions and feedback through comparison of research content	▷Tablet PC - Electronic devices such as tablet PCs - Electronic devices are used for data retrieval, research, and presentation purposes.
	◎ [Activity 2] Understanding Debussy's <Pantomime> - Exploring the historical and cultural background of 19th-century French <Pantomime> - Exploring the musical background of Debussy's <Pantomime>	▷Utilizing various video and photographic materials from 19th-century pantomime
	◎ [Activity 3] Self-intensification study and presentation - Intensive research on topics of interest in Debussy's <Pantomime> explorations - Presenting about the learning content	▷Free topic selection Guide students to select topics within the scope of their learning topics.
Closing (5')	◎ Closing & preview of next class Summary of Debussy's music <Pantomime> appreciation and contextual exploration	

2차시 학습의 주제는 드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특성 탐구와 음악 감상으로 설정하였다. 이 주제를 학습하기 위한 성취 기준은 “[12음02-01] 음악을 듣고 다양한 음악 요소와 원리를 인지하며 분석한다(Ministry of Education, 2022, p. 40).”로 설정하고 이와 관련된 성취 중점 사항을 성취 기준 해설¹¹⁾을 참고하여 구성하였다.

2차시 학습의 도입 과정에서는 지난 시간 학습 내용을 복습하는 과정과 베를렌의 시 「판토마임」의 감상과 느낌을 나누는 것으로 시작한다. 이와 더불어 학습자에게 시의 핵심 표현인 발산적 특성에 대해 안내하고 2차시 학습 목표를 확인한다.

2차시 수업의 전개 과정에서는 베를렌의 「판토마임」과 드뷔시의 <판토마임>의 발산적 표현 특성을 분석하고 감상하는 활동이 주요 내용이 된다. 수업 활동은 세 가지로 구성하였다. 수업 전개의 첫 번째 활동은 발산적 표현 특성을 탐구하는 것이다. 여기에서는 먼저, 발산적 표현 특성에 대한 개념을 안내하고 본격적으로 베를렌의 시와 드뷔시 음악에 나타난 형식적 관점과 등장인물 관점에서 발산적 표현 특성을 분석한다. 이때 중요한 것은 학생들의 몰입과 참여를 적극적으로 이끌며 작품의 미적 특성을 경험할

11) “이 성취기준은 감상곡에 적용된 다양한 음악 요소와 원리를 파악하고 분석하는 능력을 기르도록 하기 위해 설정하였다. 다양한 음악을 들으며 음악을 구성하고 있는 요소와 원리에 대한 이해를 바탕으로 음악적 변화와 표현을 감지하고 분석하도록 하는 데 중점을 둔다”(Ministry of Education, 2022, p. 40).

수 있도록 환경을 조성하는 것이다(Min, 2015; Yoon, 2017). 이를 위해 시를 분석하는 과정에서는 학습자들이 이미지로 상호 관련성을 파악하는 활동을 고려할 수 있다. 이러한 활동은 학습자의 감각적인 체험을 이끌고 언어로 표현하기 위한 중요한 과정이다(Lee, 2023). 따라서 시에서 나타나는 발산적 특성을 분석하는 과정에서는 이미지로 관련성을 파악할 수 있도록 제시하고, 형식과 등장인물에 따라 이미지 색을 다르게 표현하여 각 장면의 분리가 명확하게 나타나도록 한다. 이와 연계된 학습으로 각각 구분된 이미지에 따라 시를 함께 낭독한다. 이때 리듬감과 운율감을 느낄 수 있도록 프랑스어와 한글로 번역된 두 가지 텍스트를 비교하며 낭독해 본다. 또한 학습자들은 이미지 생성형 AI를 활용하여 시에서 묘사한 등장인물의 이미지를 표현해 보면서 몰입과 참여를 이끈다.

드뷔시 음악의 발산적 표현 특성 중 형식 부분은 부분 감상 악보 자료를 활용한다. 부분 감상 악보 자료는 형식과 등장인물의 구분에 따라 제시한다. 또한 음악 분석 활동에서는 시 분석 과정에서 활용한 이미지와 등장인물을 특정한 색깔을 적용하여 음악에서 표현된 발산적 특성을 연계하여 분석할 수 있도록 한다. 여기에서는 특히 4도 상승과 하강 멜로디를 중심으로 한 구분과 구문의 각운 체계를 나타낸 반음, 선율의 반복을 중심으로 한 강조점을 파악해 본다. 또한 캐릭터 구분은 시 분석에 활용한 이미지 색을 적용하여 텍스트 대신 부분 악보를 활용하여 나타내도록 한다. 각각의 캐릭터에서 표현된 음악 요소는 실음과 함께 지도한다.

수업 전개 과정의 두 번째 활동은 드뷔시 <판토마임>의 부분 감상을 통해 발산적 표현 특징에 대하여 감지하고 음악적 변화를 파악하는 과정이다. 먼저, 형식 구분에 따라 음악 부분 감상 활동을 한다. 또한 등장인물 관점에서 피에로, 카산드라, 아를르캥, 콜롱빈 네 부분으로 나누어 감상 활동을 한다. 이러한 활동을 통해 전체 감상 활동인 세 번째 활동으로 이어지게 된다.

수업 전개 과정의 세 번째 활동은 전체 감상을 통해 느낀 점과 생각들을 표현하는 것이다. 윤성원에 따르면 “음악 감상 영역 수업의 최종 행동 목표는 음악을 구별하기, 표현하기, 설명하기, 발표하기”라는 점을 중요하게 언급하고 있다(Yoon, 2017, p. 2). 따라서 전체 감상을 통한 느낌과 생각을 발표의 형식으로 표현하도록 지도한다. 또한 나와 다른 친구들의 느낌과 생각을 공유하고 소통할 수 있도록 한다.

2차시 수업의 정리 과정에서는 발산적 표현 특성에 대한 탐구 내용을 정리하면서 수업을 마무리한다. <Table 13>은 위의 내용을 정리한 2차시 지도안이다.

<Table 13> Teaching-Learning process / the 2nd class

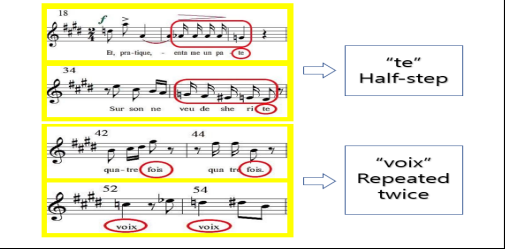
The 2nd Class		
Topic	• Exploring the divergent expressive characteristics of Debussy's <Pantomime> and appreciating the music	
Achievement standard	[12M02-01] Listen to music and recognize and analyze various musical elements and principles.	
Achievement focus	• Develop the ability to understand and analyze various musical elements and principles applied to music. • By listening to a variety of music, students will gain an understanding of the elements and principles that compose music, and will focus on detecting and analyzing musical variations and expressions.	
Learning objectives	• You can analyze the divergent expressive characteristics of Debussy's <Pantomime> along with its musical elements.	
Learning steps	Teaching and learning activities	Teaching aids & guide
Introduction (5')	● Review activities ● Motivation • Sharing my thoughts and feelings about Verlaine's poem 「Pantomime」 • Introducing the divergent feature, a key expression of poetry. ● Check objectives • You can analyze the divergent expressive characteristics of Debussy's <Pantomime> along with its musical elements.	▷ Motivate by presenting images of characters along with the poem.
Development (40')	● [Activity 1] Exploring the characteristics of divergent expression • Introduction to the concept of divergent expression characteristics Divergence is an expressive characteristic signifying “the clear separation and detachment of each scene.” The divergent expressive characteristics of separation and detachment can be summarized as the poetic form and the characters' distinct actions and identities.	

<Table 13> Continued

Learning steps	Teaching and learning activities	Teaching aids & guide
Development (40')	• Analysis of the divergent expressive characteristics of Verlaine's poem - Divergent expression characteristics 1 : form Divergent Expression Characteristics 1 Pierrot, qui n'a rien d'un Ciltandre Vide un flacon sans plus attendre Et, pratique, entame un paté. 2 Cassandre, au fond de l'avenue, Verse une larme méconnue Sur son neveu déserté. 3 Ce fanquin d'Arlequin combine L'enlèvement de Colombine Et pirouette quatre fois. 4 Colombine rêve, surprise De sentir un cœur dans la brise Et d'entredre en son coeurs des vols. → Understanding divergent characteristics from a formal perspective → Let's read a poem together while feeling the rhythm → Guides the connection between the formal divisions of poetry and the formal elements of music - Divergent expression characteristics 2 : characters * Examples of character descriptions using Gemini¹²⁾ Pierrot Colombine → Expressing a character as an image → Sharing images containing character expressions • Analysis of the divergent expressive characteristics of Debussy's <Pantomime> - Divergent expression characteristics 1 : form Divergent Expression Characteristics 1 2 3 4 → Distinguish the appearance of the central character in each passage.	▷Analysis of poetry : • Identifying-interrelationships through images ▷Educational connection • Connected to the sense of rhythm among musical elements • Enhances understanding by presenting both the original text and the Korean translation. ▷Image representation • Utilizing image-generating AI ▷Analysis of music : Use specific colors to represent images and characters ▷Analyze while listening to the actual sound ▷Music elements • Various tones → Centered on the 4th ascending and descending melody

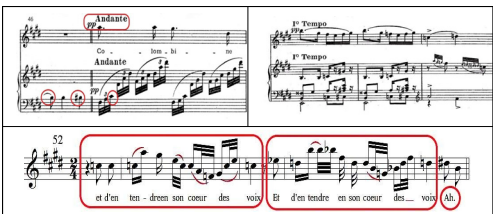
12) These images were generated using Google Gemini, a generative AI, based on the author's prompts.

<Table 13> Continued

Learning steps	Teaching and learning activities	Teaching aids & guide
Development (40')	 → Identify the part emphasized by the rhyme structure of the phrase. - Divergent expression characteristics 2 : characters	▷ Music elements • Various tones → Reinforced by the punctuated rhyme scheme of the phrase
	 → A four-part score¹³⁾ is presented according to the character. → Identify the divergent expression characteristics of each character.	▷ Use of partial scores • 4-part score according to character ▷ Analyze while listening to the actual sound
	• Pierrot • Cassandre 	▷ Music elements • Rhythm patterns of various beats • Various combinations of sounds • Variations in dynamics • Variations in tempo → To represent musical elements through partial actual sound appreciation

13) This image was reconstructed according to the author's opinion, referring to the sheet music on the imslp website.

<Table 13> Continued

Learning steps	Teaching and learning activities	Teaching aids & guide
Development (40')	• Arlequin • Colombine 	▷Instruction on divergent expressive characteristics based on the character, along with musical elements
	● [Activity 2] Partial appreciation - Completing learning materials through partial appreciation - Appreciation by formal distinction • A-B-A' : Divide into three parts - Appreciation by character classification • First part : Pierrot • Second part : Cassandre • Third part : Arlequin • Fourth part : Colombine	▷Music elements • Form (3-part song form) ▷In each part, images utilizing generative AI are presented.
	● [Activity 3] Expressing overall impressions and feelings - Complete the feeling through the overall impression on the worksheet - Expressing feelings and thoughts	▷Communicate actively within the community
Closing (5')	● Closing & preview of next class • Summary of research contents according to divergent expression characteristics	

V. 결론

본 연구의 목적은 드뷔시의 <판토마임> 음악에 나타난 발산적 표현 특성을 분석하고 이를 바탕으로 음악 감상 교육 적용 방안을 개발하는 것이다. 이에 따라 다음과 같이 연구 내용을 구성하였다. 먼저, 19세기 프랑스 ‘판토마임’의 역사·문화적 배경을 살펴보고, 드뷔시 <판토마임>의 음악적 배경을 ‘우아한 향연’을 중심으로 고찰하였다. 또한 드

뷔시 음악의 감상 교육적 가치를 고찰하였다. 다음으로, 드뷔시 음악 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성을 탐구하였다. 이와 관련하여 베를렌의 시 「판토마임」의 발산적 표현 특성을 통해 드뷔시 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성을 비교 분석하여 제시하였다. 마지막으로 드뷔시 <판토마임>의 감상 지도 방향과 음악 감상 지도 방안을 개발하였다. 본 연구의 목적과 연구 내용 및 절차에 따른 연구 결과를 다음과 같이 제시하고자 한다.

첫째, 드뷔시 음악 <판토마임>은 19세기 프랑스의 역사와 문화적 배경 속에서 작곡된 작품이고, 당대의 다양한 문화를 개성 있게 표현하였다. 특히, 드뷔시는 프랑스 파리에서 성행한 ‘판토마임’ 무언극 문화에 주목했고 <판토마임>은 이러한 배경 속에 작곡된 곡이다. 또한 드뷔시의 <판토마임> 작품은 19세기 프랑스 문학가로 활동한 베를렌의 시집 『우아한 향연』의 주제와 관련이 있다. 베를렌 시집의 주제는 17세기 화가 와토의 ‘우아한 향연’ 주제에서 영감을 얻었으며 드뷔시의 음악 작품에도 영향을 끼치게 된다. 따라서 드뷔시 <판토마임>은 연극, 문학, 미술의 주제를 폭넓게 반영한 작품이다.

둘째, 드뷔시의 <판토마임>은 가사로 채택한 베를렌 시 「판토마임」의 핵심 표현 기법인 발산적 표현 특성을 반영하였다. 베를렌의 시에서 나타난 발산적 표현 특성은 시의 형식과 등장인물을 중심으로 한 분리와 이중성의 표현 방법이다. 드뷔시의 <판토마임>은 다양한 음악 요소를 통해 발산적 특성을 표현하고 있다. 특히, 베를렌의 시에서 발산적 표현 특성으로 분류한 형식과 등장인물을 중심으로 음악의 발산적 표현의 특성을 분석할 수 있다. 분석 결과, 음악 형식적 관점에서 발산적 표현 특성은 각 연의 중심인물 이름을 완전 4도 상, 하행 선율로 표현한 것과 구문의 각운을 반음, 선율의 2회 반복으로 표현한 것으로 나타난다. 이와 함께 각 연의 시작을 전주 또는 연결구로 제시하여 중심인물로 연결하는 형식적 구조도 장면의 분리를 강조한 발산적 표현 특성으로 나타난다. 또한 음악 속 등장인물 관점에서 발산적 표현 특성은 정형성과 다른 행동과 정체성의 분리에 대한 이중적 표현으로 나타난다. 특히 드뷔시는 정체성 분리와 이중적 표현을 가사와 선율, 피아노 반주로 강조하고 부각하는 방법 등을 사용하여 개성을 드러냈다.

셋째, 드뷔시 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성의 분석을 토대로 고등학교 감상 교육에 적용할 수 있는 지도 방법을 모색하였다. 이를 위해 드뷔시 <판토마임>의 감상 지도 원리를 고등학교 음악 교육과정의 음악 요소에 적용하여 지도 방향을 제시하였다. 이를 토대로 감상 교육에 활용할 수 있는 2차시 감상 수업방안을 개발하였다. 감상 수업안은 학습 주제, 교육과정 성취 기준, 성취 기준의 중점 사항 및 학습 목표를 기초로 하였고 도입, 전개, 정리의 절차로 프로그램을 구성하였다.

특히, 1차시의 주요 학습 주제는 작곡가 드뷔시와 <판토마임>에 대한 탐구이고 2차시의 주요 학습 주제는 드뷔시 <판토마임>의 발산적 표현 특성 탐구와 음악 감상이다. 학습

의 단계에 따라 드뷔시의 <판토마임>에 나타난 발산적 표현 특성을 탐구하고 감상하며 학습 목표를 달성할 수 있도록 적용한 것이 특징이다.

2022 개정 교육과정에 따르면 고등학교 음악 감상 학습은 “역사적 · 문화적 · 사회적 가치를 함께 고려한 다양한 감상곡을 통해 서로 다른 맥락 속에서 음악적 수용과 반응의 다양성을 탐구하며 주도적으로 듣기 활동이 되도록 하고, 공동체 내에서 활발히 소통할 수 있도록 구성”해야 함을 강조한다(Ministry of Education, 2022, p. 44). 또한 음악 감상 학습을 통해 음악에 대한 이해를 높이고 학습자의 음악적 발달을 이끌 수 있도록 지도 방안을 마련하는 것은 매우 중요하다(Ban & Min, 2024). 본 연구를 통하여 학생들이 드뷔시의 음악 <판토마임>에 대한 이해를 높이고, 드뷔시의 다양한 음악을 주도적으로 탐구할 수 있도록 이끄는 밑바탕이 되길 기대한다.

References

- Ahn, J. H. (2019). *Analysis and teaching method of appreciation for Debussy's preludes book I and book II: Focused on the pieces describing natural phenomena*. Master's thesis, Korea National University of Education.
- Ban, M. J. (2020). Music concept teaching direction of career electives subject 'music appreciation and criticism'. *The Journal of Curriculum and Evaluation*, 23(3), 107-127.
- Ban, M., & Min, K. (2024). A convergent approach to music education targeting C. A. Debussy's 'pierrot'. *Culture and Convergence*, 46(1), 1377-1391.
- Borowitz, H. O. (1984). Three guitars: reflections of italian comedy in Watteau, Daumier, and Picasso. *The Bulletin of the Cleveland Museum of Art*, 71(4), 116-129.
- Choi, E. H. (2023). *The study on the music analysis and performance expression of C. Debussy <Quatre chansons de jeunesse> and A. Zemlinsky <Walzer gesänge op.6>*. Master's thesis, Seoul National University.
- Choi, J. H. (2025). Challenges and prospects of music education in the age of AI and digital transformation. *Journal of International Culture & Arts*, 6(2), 223-237.
- Choi, M. (2021). Creation and reception of the theme 'fêtes galantes': Watteau and Verlaine. *Yongbong Journal of Humanities*, 59, 267-299.
- Debussy, C. A. (2017). *Monsieur croche, antidilettante*. (S. J. Lee, Trans.). Phono. (Original work published 1927)
- Fulcher, J. F. (2001). *Debussy and his world*. Princeton University Press.

- Google (2026, February 27). *Gemini* (Gemini 3 flash image version)[large language model]. Retrieved February 27, 2026, from <https://gemini.google.com/>
- Hyun, J. H. (2008). *A study on the method of integrative classes with the art curriculum for the effective modern music listening classes-focused on the impressionist music and paintings for the high school second graders-*. Master's thesis, Kangwon National University.
- Imslp, Petrucci Music Library (2026, February 15). *Category: Debussy, Claude*. Retrieved February 15, 2026, from <https://imslp.org/>
- Jang, G. J. (2007). An analysis and teaching strategies of Debussy's 'voiles' from prelude I. *The Korean Journal of Arts Education*, 5(2), 67-78.
- Jang, H. J. (2008). *Guidance for appreciation of impression in music through 'prelude l'apres-midi d'un faune' by Achille Claude Debussy*. Master's thesis, Dan-kook University.
- Jo, E. D. (2025). *An analytical study on Claude Achille Debussy's quatre chansons de Jeunesse*. Master's thesis, Gachon University.
- Joo, S. Y. (2015). *A study of high school impressionist music appreciation class lesson plan-focusing on Debussy music-*. Master's thesis, Mokpo National University.
- Kim, D. S. (2012). *A teaching strategy for appreciation of Debussy's "reflets dans l'eau" in <Image I>*. Master's thesis, Korea National University of Education.
- Kim, J., & Kim, K. (2021). Analysis of the kinematic sequence on the rotation of pirouette en dehors motion in ballet. *Official Journal of Korean Society of Dance Science*, 38(1), 1-14.
- Kim, T. J. (2005). *Commedia dell'arte*. Theatre and Humans.
- Kim, T. J. (2011). Querelle culturelle et démarche esthétique dans le théâtre de la foire. *Revue D'études Francaises*, 76, 215-246.
- Kim, W. Y. (2024). *A study on teaching methods of Debussy's syrinx music appreciation linking with other subjects*. Master's thesis, Korea National University of Education.
- Kim, Y. (2020). Aesthetic of grotesque: The horror clown of the 19th century french pantomime and the "joker". *Korean Association for Visual Culture*, 37, 55-82.
- Lee, Ch. H. (2025). Idéal et pratique du genre du "mélodrama" durant le dernier tiers du XVIIIe siècle. *Revue D'études Franco-Coreennes*, 107, 147-169.
- Lee, J. H. (2007). *The research on the education of listening to music of high school-Focused on the class of impressionistic music-*. Master's thesis, Keimyung University.
- Lee, J. S. (2007). *A study on the music listening method for impressionism and expressionism*

music in the association with fine arts-focused on high-school music textbooks under the 7th national curriculum. Master's thesis, Yonsei University.

- Lee, Y. (2023). A study on the strategy for the activation of sensory experience in modern poetry education -Education on appreciation of modern poetry as an activity dealing with images-. *Culture and Convergence*, 45(12), 1047-1058.
- Min, K. H. (2015). A study on teaching method of music appreciation in smart education. *Research in Music Pedagogy*, 15, 63-87.
- Min, K. H., & Jeong, S, Y (2022). *Theory and practice for music appreciation and music criticism*. Uhga.
- Ministry of Education (2022). *Music curriculum*. No. 2022-33 [Supplementary 12]. Ministry of Education.
- Naver (2026, February 27). *Divergence*. Retrieved February 27, 2026, from <https://en.dict.naver.com/#!/entry/enko/0f66c3d014e74d3195533629b2ec9911>
- Park, J. H. (2005). *Study on the impressionistic music and its teaching plan in high school music class*. Master's thesis, Keimyung University.
- Shin, S. (2012). Antoine watteau and art lovers in 18th centry: Achievement and meaning of a new reference research about l'enseigne de gersaint. *Korean Bulletin of Art History*, 39, 5-33.
- Shin, S. (2020). Analysis on the images of comedy plays and clowns in Antoine Watteau's genre painting. *Association of Western Art History*, 52, 87-112.
- Walker, H. (1972). Visual and spatial imagery in Verlaine's fêtes galantes. *PMLA*, 87(5), 1007-1015.
- Walsh, S. (2018). *Debussy a painter in sound*. Alfred A. Knopf.
- Whitmore, R. P. (1976). Verlaine's pantomime. *The Explicator*, 34(9), 71.
- Wilson, E., & Goldfarb, A. (2015). *Living theatre: History of the theatre* (5th ed., D. W. Kim, Trans.). Firstbook. (Original work published 2006)
- Wright, A. J. (1967). Verlaine and Debussy: fêtes galantes. *The French Review*, 40(5), 627-635.
- Yoon, S. (2017). The development of a model for appreciation lessons in the music subject. *Journal of Music Education Science*, 31, 1-20.