

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석사학위논문

음악, 미술의 통합교육을 통한
고등학교 현대음악 지도방안 연구

- 표현주의 미술작품과 연계한
쇤베르크의 음악작품 감상 지도를 중심으로 -

지도교수 이 춘 기

제주대학교 교육대학원

음악교육전공

고 승 민

2011년 8월

음악, 미술의 통합교육을 통한
고등학교 현대음악 지도방안 연구

- 표현주의 미술작품과 연계한
쾨베르크의 음악작품 감상 지도를 중심으로 -

지도교수 이 춘 기

고 승 민

이 논문을 교육학 석사학위 논문으로 제출함

2011년 8월

고 승 민의 교육학 석사학위 논문을 인준함

심사위원장 _____ 印

위 원 _____ 印

위 원 _____ 印

제주대학교 교육대학원

2011년 8월

목 차

I. 서론	1
1. 연구의 필요성 및 목적	1
2. 연구의 내용 및 방법	3
3. 연구의 제한점	3
II. 이론적 배경	5
1. 현대음악	5
1) 현대음악의 개념과 정의	5
2) 현대음악의 특징과 발달	7
2. 통합교육	8
1) 통합교육의 개념과 목적	8
2) 통합교육과정 설계모형의 유형	9
III. 통합교육을 통한 현대음악교육 지도 방안 연구	14
1. 통합적 음악교육	14
1) 예술영역간의 통합적 사례	14
2) 통합적 음악교육의 교육적 의의	16
3) 통합적 사고의 중요성	17
2. 현대음악교육의 교육적 당위성 고찰	18
1) 현대음악교육의 세계적 동향	18
2) 현대음악교육의 교육적 당위성	19
3. 현대음악 감상 지도 시 고려할 점	20
1) 학생들의 음악 감상 체험과 교사의 지도	20
2) 현대음악 감상의 어려움	21
3) 현대음악 감상 학습에서의 교사의 역할	22
4. 표현주의 음악과 표현주의 미술사조 작품의 연관성	24

1) 표현주의 음악과 표현주의 미술사조 연구	24
2) 쇤베르크의 음악과 표현주의 미술과의 연관성	26
IV. 통합적 현대음악 감상 지도방안의 실제	28
1. 제재곡의 분석	28
1) 쇤베르크의 생애	28
2) 쇤베르크의 음악사적 기여	29
3) 쇤베르크의 <달에 홀린 피에로, op.21>, <피아노 모음곡, op.25>분석	31
2. 교수-학습 수업지도안 작성	35
1) 교수-학습 수업지도안 단위 연구	35
2) 단위 지도 계획 및 지도상의 유의점	36
3) 차시별 학습 지도 자료	38
4) 제1차시 교수-학습 수업지도안	43
5) 제2차시 교수-학습 수업지도안	48
V. 결론 및 제언	52
<참고문헌>	54
<국문초록>	56
<ABSTRACT>	58

표 목 차

표 1. 통합교육과정의 설계모형	10
표 2. <달에 홀린 피에로, op.21> 중에서 ‘제1곡’ 가사	32
표 3. <피아노 모음곡, op.25> 구성	33
표 4. 차시별 단원 지도 계획	35

그 립 목 차

그림5. <달에 홀린 피에로, op.21> 동영상 자료	38
그림6. <달에 홀린 피에로, op.21> 악보 자료	39
그림7. 슈프레히슈티메(Sprechstimme) 자료	39
그림8. 에드바르트 뭉크 (Edvard Munch) 회화 작품	40
그림9. <달에 홀린 피에로, op.21> 음원 자료	40
그림10. <달에 홀린 피에로, op.21> 공연 사진 자료	41
그림11. <피아노 모음곡, op.25> 음원 자료	41
그림12. 바실리 칸딘스키의 회화 작품 자료	42

악 보 목 차

악보1. 쇤베르크의 <피아노모음곡, op.25.>악보와 사용된 음렬	35
---	----

I. 서론

1. 연구의 필요성 및 목적

현대인의 생활에서 음악, 미술, 문학 등의 예술영역이 담당해온 사회-기능적 역할 중 가장 크게 대두되는 것은 온갖 기술의 발전과 집약으로 인해 훼손된 인간성의 회복이었다. 또한 현시대의 예술작품이 가장 많이 다루는 주제도 인간성에 관한 성찰 이었다.

현대인으로 하여금 자신의 존재의 성찰을 돕는 귀중한 기회를 제공해 온 예술의 사회적 가치는 예술의 존재 그 자체로서 이미 증명 되어왔으며 이제 현대사회가 예술을 통해 기대하는 것은 존재가치를 뛰어넘는 ‘무엇’ 이다.

이 ‘무엇’에 관한 물음으로부터 예술교육의 또 다른 목표가 생겨난다고 본 연구자는 생각해 왔으며 예술영역의 한 분야인 음악을 통한 교육으로 인하여 예술의 또 다른 사회적 가치의 확립을 도울 수 있다고 여기는 바이다.

본 연구자는 이번 연구를 통하여 음악교육에 있어서 새로운 패러다임 출현을 알린 두 가지 중요한 키워드를 선행 연구 고찰을 토대로 강조한다. 두 가지 키워드는 현대음악교육과 통합교육 이다.

현대음악은 다양한 시대 문화를 반영하는 산물로서 우리가 살고 있는 시대의 경향을 이해하는데 도움이 되고 현대음악의 다양한 음악적 소재와 독특한 표현 양식은 창의성을 개발하는 학습활동에 많은 기회를 제공한다.¹⁾ 그러나 우리나라 음악교육 현장에서는 감상 학습의 제재 곡들을 아직까지도 18, 19세기 클래식음악 작품을 위주로 선정하고 있으며 상대적으로 현대음악은 소외당하고 있다. 그리고 현대음악이 시사하는 교육적인 가치도 제대로 인정받지 못하고 있고 음악수업 지도방안과 음악과 교육과정에서의 편성도 미비한 실정이다. 그 이유는 많은 음악교사들이 현대음악에 관한 지식이 부족하여 접근하는 데에 두려움을 가지고 있기 때문이다.²⁾

- 1) 배성경(2009), “미술과의 연계를 통한 현대음악 감상 지도방안 연구 : 고등학교 1학년 중심으로”, 석사학위 청구논문, 동아대학교 교육대학원, p.5.
- 2) 권보영(2008), “음악감상 수업을 통한 현대음악 지도방안 연구 : 중학교 3학년 교과서를 중심으로”, 석사학위 청구논문, 계명대학교 교육대학원, p.8.

현시대는 다른 어느 시대보다도 20세기 음악 문화에 대해 많은 지식을 가지고 있다. 과거의 음악을 재구성하기 위한 네 가지 유형의 증거, 물리적 잔존물, 시각적 영상, 음악과 음악가에 대한 저술자료 그리고 음악 자체를 상기할 경우 등의 모든 측면에서 1900년 이후의 음악에 대한 증거가 이전 시대 음악에 대한 증거 전부를 합친 것보다도 훨씬 많다는 증명은 현대음악이 교육적 사료로서 갖고 있는 가치를 말해주는 면이다.³⁾ 이러한 중요한 교육적 사료로서의 가치가 음악교육에서 현대음악 교육을 통한 학습 기대효과를 부각시키는 점 등을 고려해 보았을 때 현대음악 교육의 교육적 가치는 더욱 높아진다.

현대음악은 작곡가 개인의 음악어법이 절대적인 의미를 지니고 이러한 개인 주체가 다른 음악 시대사조 작곡가의 작품보다 더욱 두드러지게 나타나 있다. 그렇기에 현 음악교육의 현장에서 다른 음악 시대사조 작품 감상이 보다 용이한 것은 당연한 결과라고 볼 수 있다. 본 연구자는 이번 연구를 통하여 음악교사의 현대음악 교육 지도와 현대음악에 대하여 학생의 이해를 돕는 과정에 초점을 두었다.

통합교육은 이미 21세기 교육현장에 교육적 패러다임으로 당당하게 자리를 잡고 있다. 사실 교육 장면에서 통합교육과정에 대한 아이디어가 표면화되어 등장하기 시작한 것은 긴 교육의 역사를 고려해 보았을 때 그렇게 오래된 것은 아니다. 통합교육과정은 종전의 교육에서 통합교과와 상태로 가르치지 않고 분과교과의 상태로 가르쳐 온 것에 대한 불만과 비판의 형태로 나타난 것이다. 즉 이것은 분과교과의 형태로 가르쳐서는 교육의 목적을 달성하기가 쉽지 않다는 현실 인식에서 비롯된 것으로 볼 수 있다.⁴⁾

이러한 문제제기에서 시작한 통합교육이 교과과정에서 추구하는 다양성과 관계적 사고력향상을 높일 수 있는 점을 고려해보았을 때도 우리나라 교육현장에 잘 부합되는 교과과정의 모델로서 가치가 인식 되어간다. 그리고 지식, 느낌, 기능의 유기적 통합과정을 갖춘 음악 활동의 본질에 비추어 보았을 때도 음악교육 현장에 통합교육을 도입하는 것은 음악교과가 지닌 특징과 상응한다.

본 연구에서는 고등학교 음악수업의 교육적 질을 높이고 현대음악 감상을 통하여 학생들이 창의력을 개발하고 다양한 사고력을 확장하기 위한 기회를 제공하는데 목적을 두었다.

3) Donald Jay Graout(1960), 민은기 외 역(2007), 「그라우트의 서양음악사 제7판(하)」, 이앤비플러스, p.205.

4) 안효일(2009), 「Polabyi의 통합교육과정 이론」 원미사, p.60.

표현주의 미술작품과 쇤베르크의 음악작품을 통합한 교육과정 설계모형을 적용하여 고등학교 현대음악 감상 지도방안을 제시하였다.

2. 연구의 내용 및 방법

이번 연구에서는 참고문헌과 선행연구 고찰을 토대로 음악, 미술의 통합교육을 통한 고등학교 현대음악 감상 지도방안을 제시하였다.

연구의 내용 및 방법은 아래와 같다.

첫째, 현대음악의 개념과 정의, 특징, 발달과정에 관하여 알아보고 통합교육의 개념과 통합교육과정의 유형을 알아보았다.

둘째, 예술영역간의 통합적 사례와 통합적 음악교육의 교육적 의의를 알아보고 통합적 사고의 중요성을 고찰하였다. 그리고 현대음악 교육의 세계적 동향에 따라서 현대음악교육의 교육적 당위성을 제시하였다.

셋째, 학생들의 음악 감상 체험과 관련되어 교사의 지도에 대하여 알아보고 현대음악 감상과 관련된 어려움과 현대음악 감상 학습에서 필요한 교사의 역할을 다루었다.

넷째, 표현주의 음악과 미술 사조흐름을 배경으로 하여 쇤베르크의 음악과 표현주의 미술작품의 연관성을 알아보았다.

다섯째, 교수-학습 수업지도안에서 다루는 쇤베르크의 생애와 음악사적 기여도에 관하여 알아보았다.

마지막으로 음악, 미술의 통합교육을 통한 고등학교 현대음악 감상 교수-학습 수업지도안을 제시하였다.

3. 연구의 제한점

본 연구에서는 다음과 같은 제한점을 두었다.

첫째, 현대음악은 시대양식 개념으로서 뚜렷하게 통일된 기준이 없고 충분한 시대의 도태를 겪지 못했다고 판단된다. 따라서 현대음악을 정의하는 용어의 학술적 모호함으로 인해 본 연구에서는 인상주의 음악의 탄생시기인 19세기 말에서부터 현재 21세기까지를 아우르는 음악을 현대음악으로 정의하고 근, 현대음악의 구분을 현대

음악으로 총칭하였다. 그리고 순수예술음악의 범주 안으로 현대음악을 포함시켰다.

둘째, 현대음악 감상 교수-학습 수업지도안의 작품선정에 있어서 표현주의를 대표하는 쇤베르크의 음악작품으로 제한하였다. 그리고 통합교육과정에 따라서 쇤베르크의 음악과 연관성을 띤 동시대 예술사조 미술작품을 연계하여 구성하였다.

셋째, 본 연구자는 이론적 교육 지도방안을 제시하였고 고등학교 1학년 학생을 대상으로 삼았다.

Ⅱ. 이론적 배경

1. 현대음악

1) 현대음악의 정의

음악사의 어느 시대에서도 ‘현대’는 존재하였고 이것은 시대의 변천과 더불어 끊임 없이 이동하는 것이다. 따라서 현대음악은 ‘Contemporary Music’이라는 용어에 해당되는 것이며 현재 21세기에 진행되는 음악과도 같은 뜻으로 쓰이기도 한다.

하지만 서양음악사에 따라서 현대음악을 정의하는 용어는 막연히 동시대의 음악을 가리키는 것이 아니고 새로운 정신과 기법에 의해서 작곡된 음악이라고 이해되어야 할 것이다. 하나의 양식개념으로서 현대를 규정짓는 것은 결코 쉬운 일이 아니다. 현대음악은 시대양식의 개념으로서 뚜렷하게 통일된 기준이 없는 이름일 따름이다.⁵⁾ 이러한 현대음악 ‘Contemporary music’ 총칭은 ‘Modern Music’ 의미와 혼란을 가질 수 있다. 옥스퍼드 판 음악사에 따르면 1890년대 이후부터 1960대까지를 모던음악이라 칭하고 있다.⁶⁾ 다른 견해를 살펴보면 드뷔시(Claude Achille Debussy)를 중심으로 하는 인상주의와 쇤베르크(Arnold Schönberg)를 중심으로 한 제2 빈악파의 표현주의 음악이 대립적 양립성을 갖고 있던 제2차 세계대전 이전의 근대음악 ‘Modern Music’과 제2차 세계대전 이후 쉐페르(Pierre Schaeffer)의 구체음악과 슈톡하우젠(Karlheinz Stockhausen)의 전자음악 그리고 존 케이지(John Cage)의 우연성음악을 탄생시킨 현대음악 ‘Contemporary Music’으로 나누는 견해⁷⁾를 볼 수 있다.

현대음악을 정의하는 데에 있어 현대음악이 아직 충분한 시대의 도태과정을 겪어 내지 못하였고 이로 인한 학술용어상의 모호함에서 발생하는 여러 가지 견해를 종합해 보았을 때 시기상으로 본 현대음악은 19세기 말부터 진행되어 현재 21세기까지 진행되는 음악으로 이해할 수 있다. 하지만 현대음악을 동시대의 진행되는 음악이라 정의하는 ‘Contemporary Music’의 의미에서 비추어 보았을 때 20세기를 지

5) 김진균(2003), 「음악예술의 이해」, 계명대학교 출판부, p.212.

6) 김규현(2000), 「현대음악 사조와 구조분석」, 작은우리, p.10.

7) 상계서, p.10.

나 현재 21세기의 음악작품도 현대음악사조에 포함될 수 있지만 시대적인 도태과정에 관한 고려를 통해 현재 활동하는 작곡가의 음악작품에 대한 평가가 객관성을 띄기에는 시기상으로 이른 경향이 있으므로 현대음악을 20세기 음악과 동일시하는 의견도 엇볼 수 있다. 또한 근대 혹은 현대음악으로 나누는 기준도 명확한 것이 아니므로 근·현대음악을 총칭하여 현대음악으로 정의내릴 수 있다.

음악 미학적 관점을 따라 보자면 현대음악은 19세기의 주관적, 낭만적 음악관에 대립하는 입장을 가지고 감정의 탐닉적인 태도에 반기를 내세워 객관적 혹은 지성적 태도를 앞세워 전시대와의 단절을 뜻하는 음악을 말한다.⁸⁾ 하지만 작곡가의 작품에 드러난 주관성의 완전한 단절을 의미하는 것은 아니며 이는 “~주의”로 통합되는 현대음악 사조의 통합을 보여준다. 모더니즘(Modernism) 사조로 대표되는 객관성과 작품 자체의 분석에 의한 음악 원리를 찾는 과정은 20세기 전반을 아우르는 대표적 특징이라고 얘기할 수 있지만 이후 포스트모더니즘(Post-Modernism) 음악사조의 탄생은 1960년대 이전 음악 ‘Modern Music’과의 새로운 단절을 뜻하는 음악관의 발생을 예견하게 된다.

작곡기법 상에 따른 현대음악의 시작은 인상주의 작곡가 드뷔시(Claude Debussy)의 관현악 작품 <목신의 오후에의 전주곡> 이 작곡된 시기인 1892년에서 출발하게 되며 작곡 기법의 변천을 통한 현대음악의 기간을 크게 세 부분으로 나눌 수 있다.

첫 번째 기간은 앞에서 언급한 19세기 말기부터 제1차 세계대전 종말시기인 1890~1918년까지의 시기로서 아직까지는 낭만주의 영향을 완전하게 떨치지지는 못했다. 이 시기의 대표적인 작곡 기법을 구사한 작곡가는 인상주의 음악의 드뷔시(Claude Debussy), 원시주의음악의 스트라빈스키(Igor Stravinsky)가 대표적이며 ‘근대음악’으로 포함되기도 한다.

두 번째 기간은 제1, 2차 세계대전 사이의 시기인 1918~1945년까지의 시기로서 독일에선 신음악 ‘Neue Musik’이라 불리는 음악운동이 전개되기도 하였다. 현대음악을 대표하는 무조음악과 12음 기법을 사용하여 작품을 선보인 쇤베르크(Arnold Schönberg)가 이 시기에 속한다.

세 번째 기간은 제2차 세계대전의 종결1945년부터 현재까지 기간을 가리키며 전자음악의 슈톡하우젠(Karlheinz Stockhausen), 우연성 음악의 존 케이지(John Cage) 등이 있다.

8) 김진균(2003), 전계서, p.212.

20세기 현대음악은 인상주의와 표현주의에서부터 신고전주의, 미니멀리즘 및 신낭만주의에 이르기까지 다양한 양식이 경쟁하는 시기이자 실험음악, 공간음악, 전자음악, 불확정성, 우연, 콜라주를 포함한 새로운 사운드와 접근법을 탐색하는 시기였다. 이러한 전 시대의 음악적 경향은 21세기 현재의 삶을 영위하는 우리와 함께하고 있고 매년 등장하는 새로운 경향은 오늘의 음악적 삶을 사상 유래 없이 다채로운 것으로 만들고 있다⁹⁾.

2) 현대음악의 대표적 특징과 발달

현대음악의 특징은 크게 두 가지 양상으로 대두되는데 바로 ‘다양성’과 ‘단절’이다. 현대음악의 특징 중 가장 대표적인 ‘다양성’은 1900년대 초의 연주가와 청중의 관심을 끌려는 작곡가의 노력에서 출발했다고 볼 수 있다.

당대의 작곡가들은 19세기 말 이전의 고전 명작을 애호하는 연주가와 청중의 관심을 끌기 위한 과거 작곡가들과의 경쟁에서 낭만주의 음악전통을 계승하는 동시에 새롭고 독특한 것을 제공함으로써 연주가와 청중들에게 자신의 입지를 구축하는 데 있어서 상당한 노력을 기울였다. 이 노력은 현대음악가 뿐만 아닌 다른 예술영역의 작가에게도 해당되는 압박이었고 작가들 간의 교류를 통한 예술영역의 전반적인 추세를 보여주는 부분이다.

클래식음악의 전통에서 무엇을 지키고, 무엇을 바꿀 것인가? 에 관한 작곡가 스스로에게 향한 물음은 작곡가들의 다양한 견해차를 반영하게 되었고 자신의 민족 정체성과 출신 지역을 대표하는 지역적 양식에 바탕을 두는 동시에 점차 국제적인 양상을 보이는 청중에게 어필할 수 있는 음악을 작곡해나가야 했다.

결국 작곡가들은 주변의 다양한 민족적 영향과 더불어서 이국적 영향을 조합하고 20세기 이전의 옛 음악과 이후의 새 음악을 혼합하여 개성적인 양식을 스스로 합성해냈다. 그 결과로 인해 엄청나게 다양한 음악이 탄생되었고 작곡가들의 광범위한 양식과 음악에 대한 새로운 접근법의 시도는 20세기 음악의 일관된 주류양식의 개념을 불가능한 것으로 만들게 된 초시가 되었다. 당시의 작곡가들은 수많은 사조와 독특한 음형들을 만들어 냈다. 이 부분은 현대음악의 다양성의 단면을 가장 대표적으로 보여주고 있다.¹⁰⁾ 이 움직임을 시작으로 다양성에 관한 현대음악의 발달

9) Donald Jay Graout(1960), 민은기 외 역(2007), 전계서, p.205.

은 시대를 지나올수록 더욱 두드러지는 경향을 띄게 된다.

현대음악의 두 번째 특징인 ‘단절’은 다른 작곡가들의 두 번에 걸친 운동을 통하여 보인다. 다양성의 출발과정에 나타난 작곡가들의 입지 구축과정에서 낭만주의의 유물과 더욱 급진적인 단절과 새로움을 추구하며 앞서 나간 프랑스가 중심이었다.

프랑스의 작곡가들은 아방가르드(Avant-Garde) 운동을 통하여 단절을 보여주었다. 아방가르드 운동은 관습타파적, 조소적, 반항적, 허무적인 예술, 공인된 미학을 무너뜨리고 새로 시작하려고 시도하는 예술을 뜻한다.

작곡가 에릭사티(Alfred Eric Leslie Satie)를 중심으로 하여 클래식음악의 전통 자체에 대한 급진적인 단절을 보여주었다. 이후에 나타난 두 번째 단절의 움직임은 1차 세계대전 직전과 직후의 작곡가들을 통해 나타난다. 쇤베르크(Arnold Schönberg)를 필두로 한 빈 분리파와 원시주의 음악의 스트라빈스키(Igor Stravinsky)를 중심으로 이들은 현대음악의 시초가 된 선배 작곡가들 드뷔시(Claude Debussy), 말러(Gustav Mahler), 라흐마니노프(Sergei Vasilyevich Rachmaninov)와의 연계를 맺고 전통과의 강한 연대를 유지하는 동시에 선배 작곡가들보다 한층 더 급진적인 단절을 선언했다.¹⁰⁾ 이는 조성음악의 근간을 깬 무조음악의 탄생 등의 혁신적인 움직임을 통하여 그 전의 작곡가들이 음악을 통하여 보여주지 못했던 새로운 예술적 지각을 청중들로 하여금 갖게 했다. 이 젊은 작곡가들의 작품을 처음 접한 청중들은 실로 놀라움을 금치 못했고 때로는 강한 부정을 이끌어내기도 했지만 결국 현대음악사에 있어서 가장 진보적인 업적을 세운 현대음악의 대표적 작곡가들로 인정받고 있다. 현대음악의 수없이 방대하고 다양한 음악 사조들 가운데서 현대음악을 대표할 수 있는 작곡가와 작품이 두드러진 주요 사조는 크게 초기 20세기 음악의 독립적 양식을 보유한 인상주의 음악과, 제2차 세계대전 이후 현대음악시기의 초석을 다진 음렬주의 음악, 스트라빈스키(Igor Stravinsky)의 원시주의 음악, 슈톡하우젠(Karlheinz Stockhausen)의 전자음악, 존 케이지(John Cage)의 우연성음악까지 주요 현대음악 사조 흐름으로 볼 수 있다. 제1기 전위음악 사조이후의 움직임은 일반적으로 포스트모던 혹은 다원적 포스트모던 음악으로 일시적인 명칭을 사용하며 다원적 포스트 모던음악으로 명명한 까닭은 사조의 흐름으로 보기에 너무 다양하고 변화무쌍한 흐름을 나타내고 있기 때문이다.

10) 안효일(2009), 전계서, p.219.

11) 상계서, p.244, p.249.

2. 통합교육

1) 통합교육의 개념과 목적

통합이 교육적인 의미를 띠고 본격적으로 나타난 것은 미국의 진보주의 교육운동이 활발하게 진행되던 1920년대부터 1950년대 사이에 학습경험의 통합 및 교육과정 통합을 위한 중요한 논제로 다루어지기 시작하면서 부터이다.¹²⁾

그러나 이 관심은 1960년대에 브루너(Jerome Seymour Bruner)의 ‘지식의 구조’를 강조하는 학문 중심교육의 등장으로 감소하였다가 1970년대에 이르러 인간 중심교육의 등장으로 교육의 적절성에 관한 문제가 대두되어 다시 고조되기 시작하였다.

최근에는 현대사회의 정보화, 산업화, 국제화, 개방화에 따른 학교교육의 효율성 증진을 위해 전통적인 분과 위주의 교육과정을 통합하고자 하는 경향이 세계적으로 더욱 강화되고 있으며 이러한 현대사회의 급박한 변화추세에 따라서 새로운 교육체제에서 기능할 수 있는 현실적인 학교 교육 과정의 대안으로 통합교육과정을 개발하여 적용해 오고 있다.¹³⁾ 통합교육에 관한 개념의 사용은 일반적으로 통합교육과정을 지칭 하며 통합교육과정의 정의에 관한 여러 학자들의 접근에 이어 우리나라의 권낙원은 통합교육과정에 관해 다음과 같이 최종적으로 정의 내리고 있다.¹⁴⁾

“ 통합교육과정이란 교육의 목적을 달성하기 위하여 분절된 지식과 경험을 유의미한 방식으로 서로 관련짓고 학습자의 자발적 참여를 통하여 전체로서의 학습이 이루어져 점차적으로 학습자의 인격을 통합해 가는 교육과정이다 .”

위의 주장으로 알 수 있듯이 통합교육 혹은 통합교육과정은 미국의 진보주의 교육자 존 듀이(John Dewey)의 주장처럼 학습경험과 교과지식을 유의미하고 유동적으로 결합시켜나가는 교육과정으로 학습자의 인격의 통합을 구축해나가는 교육과정으로 볼 수 있다. 그리고 학습자의 인격의 통합이란 현 교육의 목표이기도한 ‘전인’을 길러내는 데 있다. ‘전인’이야말로 축적된 인간의 경험을 한데 집약하여 ‘전인성 Wholeness’ 을 통해 한 조각 광휘로 타오르게 할 수 있는 사람들인 것이다.

12) 유광찬(2005), 「통합교과교육」, 교육과학사, p.9.

13) 안효일(2009) 전개서, p.93

14) 김계복(2000), 「통합교육과정」, 교육과학사, p.21

통합교육이 이루고자 하는 바는 오로지 그것 하나이다.¹⁵⁾

2) 통합교육과정 설계모형의 유형

타교과와의 통합교육을 통한 교육효과를 높이려는 노력은 현재 계획되고 진행되는 교육과정에서 중요하게 언급되고 있는 사항이다.

본 연구에서는 통합 교육적 접근방법을 활용한 현대음악 감상 지도방안 연구에 있어서 통합교육과정 설계모형의 유형을 알아보고 각 설계모형의 특징, 장점과 단점을 살펴보겠다. 통합교육과정 설계모형은 크게 6가지로 나눌 수 있다.

표 1. 통합교육과정의 설계모형

학문기초 discipline based	학문병렬 parallel discipline	다학문 multi- discipline	간학문적 단원 inter- disciplinary unit/ courses	통합 일(日) integrated day	완전 프로그램 complete program
-----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	-----------------------------------

자료: 김제복,(2000), 「통합교육과정」, 교육과학사, p. 98

가. 학문기초 설계모형

(1)특징

학문기초 설계모형은 각각의 학문을 엄격하게 구분하는 모형으로 타교과 및 학문과의 통합을 위한 시도 혹은 시도 자체를 회피하는 전통적인 접근방식의 설계모형이다. 이 설계모형은 중등학교 교육과정에서 더 세분화되는 특징을 보이며 지식은 각 영역(교과)별로 제시된다. 개별 학문에 초점을 맞추므로써 학생들에게 한 분야에서 전문화된 기술과 개념들을 가르친다. 이 학문기초 설계모형은 가장 흔하게 사용되는 형식이며 교사나 학생 학부모들도 대부분 이 모형에 익숙해져있다.

15) Michèle Root-Bernstein, Robert Root-Bernstein(1999), 박종성 역(2007), 「생각의 탄생」, 에코의 서재 p.452

(2)장점 및 단점

학문기초 설계모형은 주단위의 교육목적, 목표가 모든 학년의 각 교과에 걸쳐 명확하게 드러나 있다. 그리고 교육과정, 시험문항, 보조자료 등이 각 교과마다 충분히 마련되어 있기 때문에 쉽게 사용할 수 있다는 장점을 지닌다. 교사들은 전문적인 훈련을 통해 자신이 가르치는 교과의 현재 경향을 알 수 있고 교육과정 운영에 도움을 주는 전문화된 조직 속에서 활동하며 그 결과로 인하여 교사들은 더 깊은 전문지식을 얻을 수 있다. 그렇지만 학문기초 모형은 교과의 분과가 학생들의 학교 생활에 미치는 영향에 문제점이 있다. 학생들은 교과별로 분리된 시간에 공부를 하다가 다른 교과를 공부해야 하며 교실에서 다른 교실로 이동하는 문제도 발생한다. 교사는 반드시 배정된 수업시간에 따라 수업활동을 계획해야하며 학생들은 결과적으로 한 학문이 다른 학문과 어떻게 관련되는가를 배우지 못한다는 결정적인 단점이 있다. 16)

나. 학문병렬 설계모형

(1)특징

학문병렬 설계모형은 교사들이 자신의 수업을 다른 교과에서의 동일 영역에 대한 수업내용과 일치되게 계열화하는 모형이다. 이 설계모형이 추구하는 목적은 학생들이 한 교과에서 공부한 내용을 다른 교과의 내용과 관련 지음으로써 얻어지는 교육 효과의 창출이다.

(2)장점 및 단점

학문병렬 설계모형은 상대적으로 교육과정을 설계하는 큰 어려움이 없다. 교사들은 교과내용을 가르치는 시기만을 제외하고는 교육과정 자체를 변화시킬 필요가 없기 때문이다. 이 모형에서는 관련된 교과내용들의 수업이 동시에 이루어진다는 점에서 학생들이 흥미와 이해를 도울 수 있다. 그러나 교사들은 여러 지식분야에 걸쳐 교육내용을 연결시키지 않고 단순히 기존의 교육과정을 재배열할 뿐이다. 또한 교과간의 체계적인 통합이 이루어지지 않으며 학생들은 지식분야(교과들)간의 관계를 스스로 밝혀내야 한다는 단점이 있다.

16) 김제복(2000), 전계서, pp. 98~99.

다. 다학문적 설계모형

(1)특징

다학문적 설계모형은 한 가지 주제 혹은 쟁점이 되는 문제의 탐구를 위하여, 관련이 있는 교과들을 하나의 형식적 단위 혹은 수업강좌 속에 함께 묶는 것을 말한다. 이 설계모형은 서로 다른 성격을 지닌 두 학문을 함께 결합하여 설계하는 것이 가능하며 특정 교과들이 상호간에 직접적인 보완 관련이 맺어지게 된다.

(2)장점 및 단점

다학문적 설계모형은 여러 학문들을 완전히 통합된 단위의 설계에 비해서 노력이 적게 요구된다. 일반적으로 타 교과 교사와 팀을 이루어 단위를 설계하며 교사 자신이 설계할 수도 있다. 그렇지만 수업시간표를 변화시켜야하는 교육과정 설계, 내용의 개정을 위한 계획, 그리고 교원연수를 위한 비용 등은 교육과정의 변화에 대한 저항을 불러 일으키는 단점이다.¹⁷⁾

라. 간학문적 설계모형

(1)특징

간학문적 설계모형은 학교 교육과정에서 다루는 모든 교과들을 주기적인 학습단위이나 강좌에 신중하게 결합하는 모형이다. 이 설계모형의 핵심은 교육과정 설계자는 개별교과의 관점을 그대로 이용한다는 것이다. 그리고 각 단위들을 가르치는 구체적인 기간이 정해져있고 종합적인 인식론적 경험을 학생들에게 제공한다. 이런 경험은 학생들의 동기를 유발시키기도 한다.

(2)장점 및 단점

교사가 기존의 교육과정에서 추출한 주제나 쟁점이 되는 문제를 중심으로 간학문적 단위를 설계할 수 있다는 장점이 있고 수업시간표도 학교 상황에 맞추어 변경이 가능하다. 이는 수업단위를 교사의 필요에 따라 다양하게 연장할 수 있음을 말하며 시간의 제약조건에 맞추어 융통성 있게 단위를 설계할 수 있다. 그렇지만 이 설계모형은 상당한 노력과 변화를 요구하며 시기에 맞는 수업활동과 설계에 소요되는 시간, 설계자의 노력을 요구한다. 그리고 간학문적 단위를 경험하지 못한 학부모들

17) 상계서, pp. 100~ 101.

이 간학문적 프로그램자체에 대한 불신을 갖고 있기도 하다.

마. 통합 일(日) 설계모형

(1)특징

통합 일 설계모형은 즉 전일제 프로그램으로 인위적인 수업시간표가 없다. 아동을 대상으로 하여 추출한 주제와 문제들에 바탕을 대상으로 구성되는 설계 모형으로서 학생들의 필요나 흥미에 따라서 당일의 수업시간표가 조직된다. 이 설계모형은 교육과정에 있어서 아동의 흥미와 관심사에 초점을 두고 교실생활을 유기적으로 구성할 것을 강조한다.

(2)장점 및 단점

통합 일 설계모형은 학생의 생활과 직접적인 관련이 있기 때문에 학생들의 동기유발 수준이 매우 높다는 장점이 있다. 하지만 이 설계모형은 기존의 교육과정에 기초한 것이 아니기 때문에 교사에게 많은 훈련과 계획을 요구한다. 또한 수업의 관리가 복잡하기 때문에 별도의 연수를 통한 특별한 훈련을 교사에게 받을 것을 요구하는 번거로움을 지닌다. 18)

바. 완전 프로그램 설계모형

(1)특징

완전 프로그램 설계모형은 가장 극단적인 형태의 간학문적 통합모형이다. 이 모형에 따르면 학생들은 학교에서 생활하지만 그 일상적인 생활 속에서 교육과정을 창조한다. 즉 학생들의 일상생활이 학교생활과 동의어이기 때문에 완전히 통합된 프로그램이다.

(2) 장점 및 단점

이 모형은 통합이 가장 많이 이루어진 프로그램이다. 그렇지만 통합에 대한 급진적인 접근방식으로 인하여 가족과 학교 구성원들 간에 완전한 합의가 요구된다. 또한 학생들이 학교의 표준 교육과정을 배우게 되리라는 보장이 없다.

---

18) 상계서, pp. 102~104.

Ⅲ. 통합교육을 통한 현대음악교육 지도 방안 연구

1. 통합적 음악교육

1) 예술영역간의 통합적 사례.

음악은 고대 그리스의 음악어원의 출현과 더불어 역사적 변천 속에서 한편으로는 정치, 사회, 종교, 사상 등과 깊은 관계를 꾸준히 가졌고 다른 한편으로는 여러 예술, 특히 건축, 무용, 시, 회화, 연극 등과 끊을 수 없는 관계를 맺으며 성장 발달해 왔다. 그러므로 음악은 여러 다른 예술과 어떤 관계를 가지는가, 다른 예술로부터 어떤 영향을 받았는가, 또는 다른 예술에게 어떤 영향을 주었는가 하는 것을 살펴보는 것은 매우 흥미 있는 일이다.¹⁹⁾

이러한 작업은 음악예술의 특성을 밝히는 데에도 매우 중요한 의미를 가지는 일이다. 이번 연구에서는 음악과 미술, 음악과 건축, 음악과 무용, 음악과 문학의 관계성을 알아보고 통합적 교육으로서 예술영역간의 통합이 어떠한 의미를 가지고 있는지 알아 볼 수 있다.

가. 음악과 미술

음악이 미술과 떼어낼 수 없는 밀접한 관계를 유지하고 있다는 사실은 예술이 발달해온 시대적 흐름을 살펴보면 쉽게 드러나 있다. 동일한 예술사조안에서 발달과 때로는 퇴보를 함께해 온 두 예술영역간의 긴밀한 조화와 서로 주고받은 영향은 작품 안에 잘 들어나 있다. 동시대에 예술가들은 영역과 장르에 구애받지 않고 서로의 작품에서 받은 영감을 자신의 영역에서 구체화시켰으며 특히 음악과 미술은 서로 상이한 작품형태를 지니고 있음에도 긴밀한 관계를 갖고 있었음은 흥미로운 점이다. 작곡가의 작곡기법에 회화적인 요소가 가미된 경우가 있었는가 하면 화가의 선에 들어나는 음악적인 형태와 요소들은 타 장르의 예술보다 오히려 분명하게 관계를 맺고 있음을 보여주는 사례일 것이다. 인상주의 작곡가 드뷔시(Claude Debussy)는 회화적인 색채감을 화성과 점목시킨 기법을 구사함으로써 자신의 작품이 미술의 영향을 받았음을 분명하게 밝혀주고 있으며 표현주의 화가 칸딘스키

19) 김진균(2003), 전제서, p.96.

(Wassily Kandinsky)는 작품의 주제자체를 음악적인 요소를 대상으로 삼아서 'Composition' 연작을 창작하였다. 특히 음악예술이 갖고 있는 리듬감과 선율감은 미술작품을 창조해내는 화가의 기법에 많은 영향을 주었다.

나. 음악과 건축

음악은 시간적, 동적예술이며 건축은 공간적 정적 예술로 정의 내릴 수 있다.

이러한 두 예술의 상반되는 성격은 얼핏 아무 연관성이 없는 두 예술영역으로 여길 수 있지만 사실 여러 예술영역 가운데 기악음악과 건축만이 어떠한 구체적 대상과 관계없이 스스로의 미의 법칙에 의하여 성립되는 예술이라는 데에 주목해 볼 필요가 있다. 음악과 건축의 예술적 성립의 근원은 형식미를 들 수 있다. 형식미는 대비와 조화 다양성에 있어서의 통일성에서 얻어진다. 그리고 음악형식 중 몇몇 요소인 푸가 소나타, 교향곡 형식 같은 경우는 건축적인 음악예술이라 부를 수 있고 실제로 작곡 기법의 출현은 건축 작품에서 영감을 얻었다는 근거를 무시할 수 없다.

다. 음악과 무용

음악과 무용은 리듬이라는 근원에서 출발 된다. 즉 음악에 리듬을 맞춘 운동이 무용이고 리듬에 맞춘 음의 운동을 무용이라 볼 수 있다. 무용음악 장르는 18세기 무렵 바로크 음악시대에 유용하고 중요한 역할을 담당하였다. 무용 리듬적 특색을 빌린 여러 음악형식을 예로 들 수 있다. 무용리듬 적 특색을 띤 음악형식은 미뉴에트, 왈츠가 대표적이며 각 나라의 민속무용에서 착안을 얻어 나타난 마주르카 등의 음악형식의 탄생은 무용과 음악 밀접한 관계를 말해 준다. 무용과 음악의 가장 예술적인 형태의 통합은 발레에서 나타난다. 대표적인 차이코프스키(Pyotr Il'yich Tchaikovsky)의 발레를 위한 음악은 하나의 무대예술로서 음악장르의 인정을 받고 있다.

라. 음악과 문학

가장 원초적인 형태의 예술인 노래는 언어로 이루어진 가사와 리듬과 선율을 지닌 음악이 만나 발생된 음악과 문학의 통합적 측면을 보여주는 사례이다. 노래가 하나의 예술장르로서 발전되어 나타난 성악 예술은 존재 자체만으로 음악과 문학의 통합적인 성과를 보여주는 예이다.

성악예술의 가사는 대부분 문학작품에서 영감을 얻거나 직접적인 도용을 통하여

붙여졌고 성악 작곡가와 작가와의 교류는 역사의 흐름에서 자주 만날 수 있다.

음악 기법과 문학의 연관성은 음악의 선율작법에 영향을 준 ‘시’의 운율과 문학작품에서의 글의 전개 역시 음악의 리듬과 관계가 없지 않다. 음악과 문학이 만난 대표적 예술장르는 앞서 나온 성악과 성악이 포함된 오페라장르가 대표적 예술장르로 꼽힌다. 예술영역간의 통합은 통합교육의 의미의 발생 전부터 혹은 예술의 탄생과 더불어 시작 되어왔다. 예술영역 간에도 서로 연관을 띄고 있고 교류를 통한 통합 예술장르의 탄생을 보았을 때에도 예술영역의 통합교육에 관한 의미와 당위성은 이미 밝혀졌으며 예술영역간의 통합교육을 통한 교육적 가치와 기대효과 이미 검증되었다고 볼 수 있다. 교육자들은 예술영역의 통합에 관한 연구를 통하여 통합교육의 성공적인 사례를 살펴 볼 수 있고 통합교육의 발전을 위하여 예술영역간의 통합에 관한 연구에 깊은 관심을 가져야 할 것이다.

2) 통합적 음악교육의 교육적 의미

통합적 음악교육은 음악개념과 생성원리, 음악 행위, 음악에 대한 태도를 종합적으로 다루고 있다. 통합적 음악교육은 음악개념 및 음악원리 들의 관계와 음악활동 분야 간의 관계, 개념과 음악행위 원리와 음악행위간의 관계 등 서로 관련되는 측면을 고려하는 가운데에서 이루어지는 수업을 말한다. 통합적 음악교육이란 음악을 예술이라는 틀 안에서 이해하는 것이다.

인간은 지식을 습득하는 과정에 있어서 어느 한 종류에만 자극을 받는 것이 아닌 관련된 정보들을 의식적으로 또는 무의식적으로 자극을 받는다. 그러므로 미적 교육에 있어서 여러 가지 예술적 재료 및 활동을 서로 연결시켜 다루는 것이 개별적인 것으로 제한하는 것보다 더 효과적이다.²⁰⁾

통합적 음악교육은 음악적인 다양한 현상들을 감지하고 작품의 질을 느낌에서부터 통찰까지 폭넓은 종합적인 과정으로 학습할 수 있다. 통합적 음악교육은 음악을 들으면서 어떤 장면을 떠올리거나 신체를 움직이고 싶어 하는 인간의 본질적인 특성에 충실한 학습이다. 따라서 그 효율성 및 당위성을 인정받는다.²¹⁾

20) 민경훈,(2004) , "초등학교 음악교육에서 통합예술적 접근방법에 관한 연구", 대구 교육대학교 초등교육연구 논총 제1권1호, p.121.

21) 안미란(2008), "미술과의 연계를 통한 음악 감상지도 방안 연구 : 현대를 중심으로", 석사학위 청구논문, 국민대학교 교육대학원, p.10.

오늘날 음악교육은 전인교육을 지향하고 있으며 전인교육의 실현을 위하여 꼭 필요한 교과로 인식되어 왔다. 전인교육은 현대의 음악교육과 연관 지어 보면 심미적 교육과 연관된다. 즉 음악적 지식을 가르치는데 있어서 지식과 학생자신의 음악적 판단과 정서적 경험, 다른 창조활동과의 연관성을 가지고 행해지는 통합적 교육지도는 음악교육의 중요한 접근방법이라 볼 수 있다.²²⁾

3) 통합적 사고의 중요성

통합교육은 타 교과와의 연관을 통하여 학생들로 하여금 배우고 있는 내용에 관하여 동일요소를 많게 해주어 그 내용을 완벽하게 이해하도록 도와줌으로써 사물을 종합적으로 볼 수 있는 안목을 형성하게 해주어 전체성, 통일성을 높여 줄 수 있는데 교육적 의의를 두고 있다.

이러한 종합적인 사고능력의 발휘는 학생이 일상생활에서의 문제점을 맞닥뜨렸을 때 그 문제를 정확하게 해결 할 수 있는 효과를 가져 올 수 있으며 문제해결의 유용성을 높이는 데에 통합교육과정의 목적이 있었다고 할 수 있다.²³⁾

이것은 실생활에서 부딪히는 문제들이 낱말의 지식을 필요로 하는 것이 아니라 여러 가지 지식을 종합적으로 고려해야만 그것의 해결이 가능하기 때문이다. 그리하여 학생들은 종합적인 사고능력을 필요로 하게 되었다. 여기서 말하는 종합적인 사고능력의 발휘는 다름 아닌 통합적 사고를 일컫는다.

통합적 사고는 하나의 사물 혹은 어떤 개념을 마주했을 때 그 사물 혹은 개념에 관련된 단편적인 지식이나 일반적인 사고만을 떠올리는 것만이 아닌 미리 경험된 총체적인 지식을 활용하여 창조성 있는 사고를 떠올리게 됨 을 의미한다. 현대에서 전문화 추세가 가속화 되면서 지식은 파편화되고 있다. 오늘날 사람들은 너무나 많은 정보를 받아들이고 있지만 정작 그것들의 기원이나 의미는 무엇인지 어디에 어떻게 사용할 것인지 등에 대해서는 거의 파악하지 못한다.

전문적 지식의 양은 늘어나는 데 비해 학문 간의 교류는 오히려 줄어들고 있어 종합적 이해력은 퇴보일로에 있다. 현대사회는 지식의 풍요 속에서 오히려 암흑기를 맞고 있는 것이다. 이런 시대적 상황 안에서 통합적 교육을 통한 통합적 사고의 능

22) 이정근 (2003), "음악 외 분야와의 통합을 통한 음악 요소 및 표현 원리 지도 방안 연구", 석사학위청구논문 한국 교원대학교 교육대학원, p.23.

23) 유광찬(2005), 전제서, p.23.

력은 앞으로 다가올 시대의 리더를 길러내고 판단해낼 중요한 도구가 될 것이고 이에 교육자들은 통합적 사고를 돕는 실질적으로 활용가능한 자기 주도적 학습모델과 교육 방안을 제시함에 사명을 두고 임해야 할 것이다.

2. 현대음악교육의 교육적 당위성 고찰

1) 현대음악교육의 세계적 동향

현대음악교육의 교육적 당위성을 주장하고 교육에 적극적으로 도입한 독일과 미국의 교육사례를 통하여 현대음악교육의 세계적 동향을 살펴볼 수 있다.

가. 미국의 현대음악교육

미국은 20세기 중엽인 1957년부터 15년간에 걸쳐 공교육에 현대음악교육을 적극적으로 도입해왔다. 그 예로써 젊은 작곡가 9명을 공립학교에 파견시켜 다양한 매체와 교수방법 등을 통한 교육활동을 펼침으로서 현대음악교육이 교육적인 가치가 있음을 입증해왔다. 창작활동과 연주활동, 비평과 분석에 이르기까지 다양한 교육적 활동을 통하여 학생들의 창의력발달에 도움을 주어왔고 현대음악교육이 학생들의 창의력의 개발 및 신장에 도움을 준다는 실제적인 적용사례를 근거로 제시함으로써 현대음악교육의 교육적 당위성을 밝혀주고 있다.

나. 독일의 현대음악교육

독일에서 현대음악교육의 도입을 고려하게 된 계기는 세계적인 음악학자 아도르노(Theodor Wiesengrund Adorno)의 주장을 통한 자각에서 비롯됐다. 아도르노는 전통적으로 이루어지는 심미적 감상학습에 관하여 교육적 비판을 제기해왔고 아도르노의 뒤를 이어 작곡가이자 음악교육자 칼 오르프(Carl Orff)는 음악교육연구와 특히 아동들의 음악적인 이해력과 창의력을 개발하는 데에 도움을 주는 음향매체를 선보이는 등의 현대음악교육의 발판을 만들었고 세계적으로도 현대음악교육과 유아음악교육 지도에 교육적인 기여를 하였다.

특히 1970년대 이후 독일음악교육학회의 연구와 음악교육학자들의 활발한 주장은 타영역과의 통합적 교육과 다양한 전자매체를 활용한 학교음악교육의 전개를 도왔

다. 독일의 현대음악교육은 음악교육의 다양한 정보를 전 세계에 제공하였다.²⁴⁾

2) 현대음악교육의 교육적 당위성

앞에서 살펴 본 현대음악교육의 세계적 동향을 토대로 우리나라 음악교육현실을 되돌아보면 아직까지는 우리나라 음악교육현장에서는 현대음악교육의 활성화가 이루어지지 않고 있음을 느낄 수 있다.

우리나라 교육계의 소수 음악교육자들은 학교교육에 현대음악교육을 도입하고자 노력을 아끼지 않고 연구와 교재개발을 병행하는 등 움직임이 적지 않았지만 음악교육계가 당면한 음악교육의 본질을 회복하려는 더 큰 과제에 가려 활동이 주춤하였다. 그러나 제6차, 7차 교육과정에서 현대음악이 음악교과서에 도입되려는 시도가 몇 차례 있었고 현대음악 작품선정의 폭도 넓어졌다. 현 시점에서는 현대음악교육의 효율적인 활용방안과 발전을 위하여 연구가 종전의 음악교육과정에 비해 활발히 진행되고 있다. 음악교육자들이 현대음악을 학교교육에 도입하고자 하는 공통된 기본 의도는 현대음악작품을 탄생하게 만든 동시대 삶의 형태가 교육과 무관하지 않으며 이 점을 교육에 활용하여 교육적 효과를 높이자는 것이다.

현대의 삶의 형태가 현대의 관용적 음악 표현법을 탄생시켰으며 청소년들이 현대의 삶의 형태에 가장 민감하다는 것은 현대음악교육 인식의 전제가 된다. 이러한 일반적인 인식은 현대음악이 어떤 형태로든 학생들에게 제공되는 것이 당연하다는 것을 시사한다.²⁵⁾ 현대음악은 동시대의 가치를 추구하고 앞선 전통과 연계를 맺음과 동시에 새로운 전통의 출현을 위한 방법적 모색의 자세를 취해 왔다.

현대음악에는 우리가 살고 있는 현재의 시대적, 문화적 상황이 반영되어 있는 예술적 결과물을 갖고 있다. 현대음악의 다양성이라는 특징은 학생들의 창의성을 높일 수 있는 방안에 영향을 줄 수 있으며 다양성을 존중해온 자세는 교육이 갖는 목표와도 부합하고 있다. 그리고 새로운 기법을 추구하는 정신은 학생들의 창의력을 개발하는 데에 도움을 줄 수 있다는 기대는 현대음악교육의 교육적 당위성의 근거로 제시되고 있다.

현대음악교육은 통합교육이 갖는 교육적 의의와 함께 침체된 예술영역의 교육을

24) 배성경(2009), 전제서, p.8.

25) 이홍수(1998), “현대음악 작품의 교재화 방안”, 음악교육연구 제17집, p.4.

활성화하는 새로운 대안이 될 것임을 두 나라의 사례를 통하여 기대해 볼 수 있다.

우리는 현대음악이 지닌 예술적 자양분을 발판삼아 교육적 프로그램으로 개발하고 교육과정에 포함시켜 활성화 시킬 수 있는 제도적 제안까지 확립할 수 있는 여건이 우리나라의 교육현실에서 고려가 된다면 얻을 수 있는 교육효과는 클 것임에 틀림 없다.

3. 현대음악 감상 지도 시 고려할 점

1) 학생들의 음악 감상 체험과 교사의 지도

음악의 감상 능력은 가락, 리듬, 화음, 음색, 썸머림, 짜임새 등의 음악 구성 요소에 대한 청각적 지각 능력과 음악의 사회 문화적 맥락에 대한 지식을 기반으로 삼는다. 감상능력은 즉 음악이 표현하고자 하는 예술적 의미를 총체적으로 감지하고 반응하는 능력을 의미한다.²⁶⁾

음악 감상 체험은 음악교육의 모든 세부영역에서 진행되는 포괄적인 활동으로서 음악의 예술적 감상을 위해서는 지성, 감성, 감각의 총체적인 역할을 요구한다.

그리고 음악의 감상을 위하여 음악을 구성하는 세부요소에 대한 지각 능력, 감상곡의 배경에 관한 지식과 음악에 대한 정서적 반응 등이 관여한다는 사실은 학교에서의 체계적 감상 교육의 당위성을 설명해주고 있다.

음악 감상은 학교에서 이루어지는 음악영역의 활동 중 가장 먼저 선행되어야 할 활동으로서 음악을 이해하기 위한 활동 중에서 가장 접근이 용이한 교육활동 일 것이다. 교사는 학교 음악수업에서 이루어지는 효율적인 감상학습을 위하여 다음과 같은 역할이 요구된다.

첫째, 학생들의 분석적 이해 능력을 키우기 위한 수업 활동으로 음악적 맥락에서 악곡을 분석하고 서로의 유기적인 관계를 이해하게 함으로써 하나의 완성된 음악 작품을 듣고 이해하며 즐길 수 있는 기초적인 능력의 배양을 위한 지도에 충실해야 된다.

둘째, 종합적 이해 요인으로써 학생들이 악곡을 총체적으로 이해하는 능력을 개발할 수 있도록 지도해야한다. 학생들은 분석적 이해 능력을 바탕으로 음악을 하나의

26) 교육과학기술부(2009), 「2007 개정 음악과 교육과정 해설」, 미래엔(대한교과서), p.138.

예술작품으로 종합적으로 이해하고 즐길 수 있는 능력을 높일 수 있다.

셋째, 창의적인 해석 능력으로써 학생들이 높은 음악 미적 감수성과 함께 창의적으로 음악을 해석하는 능력을 개발하도록 지도해야한다.

음악을 이해하고 즐기는 일은 결국 악곡의 기본적인 구성이나 주제, 작곡가의 표현 기법 등에 대한 이해 능력을 바탕으로 한 개개인의 주관적인 음악적 해석과 의미 부여의 음악 미적 활동이라 할 수 있다. 따라서 개개인 학생이 창의적으로 음악을 해석하고 음악을 즐길 수 있도록 이끄는 일이 중요하다.²⁷⁾

앞의 단계적인 감상활동 지도를 진행함에 있어 교사의 역할이 무엇보다 중요함을 볼 수 있다. 교사는 신중한 학습내용선정과 단계별활동에 따른 기대효과를 예측하고 각각의 활동에 관한 학생 스스로 움직이는 주도적 학습 모형을 제시함으로써, 음악 감상 체험활동을 통하여 학생들의 음악적 능력과 정서적 함양에 도움을 줄 수 있어야 한다. 현재 청소년기에 해당되는 학생들은 개성이 뚜렷해지고 가치체계가 확립되면서 음악에 대한 취향도 각각 다르게 나타나고 있다.

따라서 음악교사의 지도가 학생들의 정서에 미치는 영향은 매우 클 것이며 그렇기에 학생들이 이 시기에 음악 예술을 통하여 감성적, 지적으로 깊은 감동을 체험하는 것은 매우 중요하다고 볼 수 있다.²⁸⁾

2) 현대음악 감상의 어려움.

현대음악을 이해하는 것은 정신적, 지적으로 이미 성숙한 성인들에게도 쉬운 일은 아니다. 현대음악을 이해한다는 것은 곧 작곡가의 작품세계와 기법, 작품의 배경이 된 시대상황적 움직임 등을 이해한다는 것이 될 것이고 다시 말해 작곡가의 주제적 사상과 작품을 아우르는 사조의 흐름을 이해해야 한다는 것을 시사한다.

클래식 음악의 다른 시대사조의 작품들 역시 음악의 이해를 위해서는 곡의 주체가 되는 작곡가에 대한 이해가 필요하며 작품의 시대적 배경을 어느 정도 알고 있어야 하는 까다로운 문제를 안고 있음은 사실이다. 하지만 대부분의 다른 음악사조가 현대의 대중음악과 음악적 요소 부분에서 많은 부분이 일치한다는 점은 현대음악 사조와는 다른 양상을 보여주고 있다.

모더니즘과 포스트모더니즘을 아울러 현대음악 감상의 가장 큰 '적'은 난해함 일

27) 성경희, 백일형(1994), "중학교 음악과 수업 방법 개선에 관한 연구", 한국교육개발원, pp.28~29.

28) 이흥수(1991), 「음악교육의 현대적 접근 서울」, 세광음악출판사. pp.79~80.

것이다. 현대음악이 지닌 난해함이라는 ‘적’으로 인하여 현대음악을 대표하는 업적을 남긴 위대한 작곡가들조차 청중의 외면을 받아왔음은 음악사를 통해 알 수 있다. 현대음악이 품고 있는 난해함과 청중의 거부감을 극복하는 것은 현대음악 교육에서 가장 중요시되는 난제이다.

현대음악 감상에 있어서 많은 역할을 교사가 질 수 밖에 없음은 학교 교육현장에서 피할 수 없는 사실이다. 또한 현대음악을 지도해야하는 교사들 중 일부는 현대음악에 대한 관심이 없거나 현대음악에 대한 지식이 부족하다.

일선의 음악 교사들이 현대음악의 난제를 극복하고자 하는 노력을 거부하는 우리나라 음악 교육현장에서의 문제점은 본 연구자가 연구를 진행하게 된 중요한 점이기도 하다. 이에 따라서 다양성과 실험성이 내재된 현대음악 감상의 효율적인 학습을 위하여 교사에게 부여된 역할에 관하여 알아보겠다.

3) 현대음악 감상 학습에서의 교사의 역할

앞에서 현대음악 감상의 어려움에 관하여 고찰해본 결과 학생들의 효율적인 음악 감상 체험에 영향을 주는 교사의 역할에 대하여 연구한 바와 같이 현대음악을 학생들이 얼마나 이해 할 수 있는가에 대한 결과는 결국 교사의 역할에 달려있음을 볼 수 있다. 음악교육 내에서 교사의 입지를 밝혀주는 교사의 역할의 중요성에 관하여 좀 더 넓은 관점에서 논의해보자면 교사는 학생들이 음악 교육을 통하여 심리학적 관점에서의 긍정적인 변화를 이끌어 내도록 도와주며 사회구성원으로서 의식주를 해결하고 경제적, 사회적 입지를 구축하기 위해 필요한 학문과 기술만을 배우고 습득하는 형식적인 것만이 아닌 누리고 보존해야 하는 여러 가지 삶의 탐색을 인도해주는 휴머니즘적인 교육적 사명을 갖고 있다. 이 점은 음악 교사에 부여된 의무이자 음악 교육 내의 교사의 위치를 말해주는 결정적인 부분이다. 또한 학생들이 음악을 들었을 때 듣는 개개인에 따른 형이상학적인 반응과 표현양식을 발달시켜줌으로 하나의 사실적인 현상을 볼 때 눈앞에 보이는 단편적인 시각만이 아닌 그 이면에 숨겨진 속성과 본질을 볼 수 있는 다각적인 시각을 가지도록 돕는다. 다각적 시각으로부터 긍정적인 결론을 도출해 내도록 하는 중요한 역할도 음악 교사에게 부여된 역할이다.

음악교육에서 교사의 본질적인 역할과 마찬가지로 현대음악 감상학습에서 교사의

역할도 동일하지만 좀 더 특수한 역할이 교사에게 요구된다.

첫째, 현대음악의 복잡하고 다양한 음악양식과 전 시대의 음악과 확연히 구별되는 음악사적인 특징에 관하여 교사들이 먼저 이해하고 설명해낼 수 있는 음악적 능력이 요구된다. 교사의 의미를 규정짓는 교사론 적 관점에서 보면 교사는 자신의 전공에 대한 전문적 관을 갖고 역할을 수행해 내야한다. 또한 교사는 교육양성기관을 통하여 자신의 전공에 관한 능력을 자연스레 습득한 후 교육현장에 투입된다.

하지만 교사들은 교육현장에서 많은 업무를 수행하며 쌓아온 자신의 교사경력을 지나치게 의지하여 자신의 능력치를 간과하는 실수도 할 수 있다. 우리나라 교육현장에서는 실제로 많은 교사들이 현대음악처럼 특수하고 전문적인 지식을 필요로 하는 역할에 관하여 기피하는 경향을 볼 수 있다. 따라서 현대음악 감상학습 지도를 위해서 교사에게 자신의 음악적 능력을 발전시키는 지속적인 자기개발이 중요하다.

둘째, 현대음악 감상 학습 접근에 있어서 학생들이 낯선 음악적 현상에 거부감을 느끼기 전에 먼저 호기심을 가질 수 있도록 유도하는 것이 중요하다.

현대음악의 특징적인 문제점을 극복하기 위해서 학생들의 호기심을 이끄는 방법은 무엇보다 중요하다 할 수 있다. 학생들에게 현대음악의 음악양식 혹은 작곡기법, 음악사적 의의 등의 어려운 이론적인 내용을 전달하기 전에 음악을 듣고 이해할 감상에서 호기심을 이끌어 냄으로써 교사는 보다 수월한 감상수업의 진행을 이끌 수 있을 것이다.

셋째, 단계적인 학습모형을 계획하고 제시하는 것이 요구된다.

학생들 스스로가 여러 가지 난점을 자기 주도적으로 극복하고 새로운 지식에 대하여 받아들이는 이해를 돕기 위해서는 단계적인 학습방법의 제시가 필요하다.

교사가 학생들의 학습과정을 세부적으로 관찰하고 교과 과정에 따른 학생들의 반응에 대하여 효율적인 대응을 하기위해서 계획하는 단계적인 학습모형은 이미 주요 교과목에서 검증된 효과적인 지도방안이기도 하다. 그리고 학생들의 발달심리와 요구 심리를 올바르게 파악해야 함은 학습모형을 계획함에 있어 선행되어야 할 교사의 필수적인 역할이다.

마지막으로 교사는 현대음악을 감상하게 한 후에 토론과 과제수행 등을 통하여 학생들이 느끼고 받아들인 바에 관하여 종합하고 재구성하여 효율적인 감상수업이 이루어 졌는가에 관하여 평가하고 새롭게 드러난 문제점들에 대한 대안을 제시함으로써 후행되는 수업을 보다 효율적으로 이끌어가야 할 교사의 역할이 절실히 요구된

다.

4. 표현주의 음악과 표현주의 미술사조 작품의 연관성

1) 표현주의 음악과 표현주의 미술사조 연구

가. 표현주의 음악

인상주의처럼 표현주의 용어도 처음에는 회화와 관련되어 쓰였다.

인상주의가 순간적으로 감각된 외적 세계의 사물을 표현하려 했던 반면에 표현주의는 목적에 가장 적절한 것 같아 보이는 것에 대하여 어떠한 방법이든 사용하여 내적 경험을 표현하려 하였다. 곧 표현주의는 객관적인 실체보다는 대상과 사건이 불어 일으키는 작가의 주관적인 감성이나 반응을 묘사하는 데 중점을 두었다.

넓은 의미에서 볼 때 표현주의는 19세기 말과 20세기의 주요한 사조로서 고도의 주관성, 독자성, 무의식적인 자아표현 등으로 성격 지워지는 근대 예술운동의 전형적인 예라고 할 수 있을 것이다.²⁹⁾ 20세기 초기의 음악에 있어서 표현주의란 인상주의에 대한 갑작스러운 반응이기 보다는 낭만주의로부터의 점차적 발전의 결과로 볼 수 있다. 표현주의의 근원은 독일에서 창작 예술의 계속적인 우위를 차지하던 낭만주의에 있으며 실제 1910년과 1920년대의 독일에서 만들어진 표현주의자의 음악은 쇠퇴기에 선 낭만주의의 마지막 절망적 절규로 볼 수도 있다.

쇤베르크(Arnold Schonberg)와 그의 제자 알반 베르크(Alban Maria Johannes Berg)는 표현주의 예술과 마찬가지로 극단적이고 혁명적인 양식을 채택한 음악적 표현주의를 대표하는 두 작곡가였다. 표현주의 음악 사조의 특징은 쇤베르크의 <기대>에 분명하게 나타나있는데 이 오페라에서 고독한 주인공은 작곡가가 두려움의 꿈이라고 부른 극도의 공포감이나 불안감을 토로한다. 그 일그러진 선율과 파편적인 리듬, 지나치리만큼 생생한 음악적 영상, 불협화적인 화음은 이 양식 특유의 히스테리적인 분위기를 만들어 낸다.

쇤베르크의 표현주의적 작품만큼이나 제자인 알반 베르크도 듣기 좋은 음악이나 자연 모방적인 음악을 만들고자 시도하지 않았으며 도리어 이들은 극단적이고 불합리한 심리 상태를 전달하기 위해 아무리 귀에 거슬리더라도 가장 직접적이고 거칠

29) 문풍인(2006), “쇤베르크와 표현주의 음악”, 학술저널, p.4.

기 까지 한 수단을 이용했다.³⁰⁾

나. 표현주의 미술

20세기 초 몇몇 그룹의 독일 및 오스트리아 화가들은 표현주의라고 불리는 이 운동을 받아들인데 이는 곧 문학, 음악, 무용, 연극, 건축 등 예술 영역의 전반에 걸쳐서 확산되었다. 에른스트 루트비히 키르히너(Ernst Ludwig Kirchner)와 리하르트 게르스틀(Richard Gerstl) 등의 표현주의 화가들은 실제 사물이나 사람을 심하게 왜곡된 방식으로 재현함으로써 서양의 전통적인 미적 가치를 거부했다.

이러한 예술가들은 흔히 사람들에게 엄청난 심리적 압박감을 주는 도시 생활의 어두운 면 또는 이러한 우울한 현실을 감추기 위한 서커스와 음악당과 같은 밝은 정경 등 당시의 시대상과 관련된 주제를 다루었다. 그들은 내적 경험을 재현하고 정서적 긴장으로 가득 찬 현대인의 삶을 시각 화하기를 희망했다. 간단히 말해 표현주의 미술은 20세기 초의 인간의 조건을 그대로 포착하려고 애썼다.³¹⁾ 표현주의 화가들은 활동 범위에 따라 형태와 내용의 조화를 고려한 청기사그룹, 과거와 미래를 연결 짓는 다리 역할을 한다는 다리파로 나누어진다.

다리파는 원시주의의 야수파와 비슷한 특징을 가지고 있었지만 사회적 상황과 결부되어있는 그룹이었는데 당시 급변하는 독일의 긴장과 위협을 경험하면서 북유럽 특유의 정신세계를 표현하는데 주력하였고 비뚤어진 선이나 거칠고 빠른 붓놀림 어색한 색채 등을 대담하게 시도하였다.

이러한 표현방식을 통해 실제 사물이나 사람을 심하게 왜곡된 방식으로 재현하여 서양의 전통적인 미적 가치를 거부하고 고립, 내적갈등, 긴장, 공포, 불안 등의 인간의 내적 경험을 시각화 하고자하였다. 또한 표현주의 미술은 프랑스 야수파와도 상당히 근접한 것이지만 프랑스인들에게서는 찾아볼 수 없는 인간적 열망으로 두드러지게 된다. 프랑스인들은 오로지 색의 채도와 조형적 탕구에만 몰두한 반면에 독일인들은 그 위에 사회적이자 형이상학적 의도까지 덧붙인다. 독일의 표현주의가 캐닌 이런 종류의 감정들은 프랑스적인 체험의 영역과는 전혀 무관한 것이었다.

독일의 표현주의 화가들은 그들이 특히 필요하다고 판단한 도덕적 문제들을 각자가 완전히 자유롭게 펼쳤다.³²⁾

30) Donald Jay Graout(1960), 민은기 외 역(2007), 전계서 p.255.

31) 상계서. p.255.

32) Emile Mâle(1950) , 정진국 역(2001), 「서양미술사2」, 눈빛출판, pp655~657.

표현주의 대표적인 화가 칸딘스키(Wassily Kandinsky)는 “ 나의 그림을 나쁘게 만들고 있는 것은 대상이다.”라고 자각하여 화면에서 구체적인 대상의 형태를 없애는 방향으로 나아갔다. 이러한 새로운 인식이 생겨난 시대의 정신적인 상황 아래에서 그것은 예술에 있어서의 정신적인 것에서 나온 것으로 분석되고 있으나 그것은 내적 필연성에서 기인한 것이라 할 수 있을 것이다. 따라서 이러한 유형의 예술은 그 주관적인 호소가 형태의 요소에 의존한다기보다는 오히려 재현된 물체나 사건의 정서적인 내용에 의존한다고 말할 수 있는 문학적인 예술로 볼 수 있을 것이다.³³⁾

2) 쇤베르크의 음악과 표현주의 미술의 연관성

미술사로서 비롯된 표현주의는 문학, 연극, 음악, 건축, 심지어 영화에까지 영향을 미침으로써 결국 미술사조에만 국한되지 않고 1910년부터 1925년까지 독일을 중심으로 전개된 예술사조 전반'을 가리키는 폭넓은 개념으로 쓰이게 되었다.

표현주의는 인상주의에 대한 반발로 시작된 예술사조로서 작가개인의 내적인 탐구를 통한 주제의식이 작품전반에 나타난 낭만주의성향이 강한 사조로 볼 수 있다.

당시 표현주의 화단의 대표적인 화가이자 표현주의 미술이론을 정립시킨 이론가인 칸딘스키가 형태를 식별할 수 있는 구체적 그림을 완전히 저버리고 추상화에만 몰두하게 되는 시기와 쇤베르크가 조성에서 완전히 탈피하여 일반인들이 쉽게 이해할 수 없는 무조음악을 작곡하게 되는 시기가 일치하는 것을 우연이라고만 할 수는 없다.³⁴⁾ 쇤베르크와 칸딘스키는 청기사그룹의 활동으로 가까워진다.

이 그룹에 쇤베르크와 그의 제자 베베른(Anton von Webern)이 합류한 후 이 구성원들 사이에서는 자주 회화와 음악의 관계에 대한 토론을 하였는데 특히 청기사파의 화가들은 쇤베르크의 음악을 탐구하였고 칸딘스키는 그의 음악을 자신의 새로운 그림들 및 창작에 관계 지었다. 칸딘스키는 쇤베르크와의 만남을 통해 서로의 내면의 정신세계를 표출하는 방식에 대한 영향을 주고받으며 표현주의의 예술세계를 구축해나갔다.

칸딘스키의 회화에 있어서 대상의 해체는 쇤베르크에 있어서의 조성의 붕괴와 연

33) 송진희(2010), “미술 작품을 활용한 현대음악 감상 지도 방법론 : 표현주의를 중심으로”, 석사학위 청구논문, 경희대학교 교육대학원, p.19.

34) 이지선(2007), “미술과의 연계를 통한 인상주의와 표현주의 음악의 감상학습방안 : 제7차 고등학교 음악교과서를 중심으로”, 석사학위 청구논문, 연세대학교 교육대학원, p.8.

관성을 찾을 수 있다. 칸딘스키가 회화적 표현요소인 색채와 형태를 통해 대상이 아닌 내적 필연성의 요소들을 추상으로서 상징화 하였다면 쇤베르크는 무조 음악이라는 조성의 해체를 통해 더 이상 불협화음에 구애받지 않고 표현하고자 하는 내적 잠재의식을 자유롭게 나타낼 수 있었던 것이다.

표현주의는 매우 주관적인 가치관을 가진다. 쇤베르크의 초기무조음악을 살펴보면 표현주의의 영향으로 전통적인 미학관을 거부하고 음악적 감동을 주관적이고 개인적인 것으로 받아 들였음을 엿볼 수 있다.

쇤베르크의 무조음악과 표현주의 미술사조를 대표하는 칸딘스키의 회화작품은 표현주의의 가장 대표적인 예술로 자리매김하게 되었고 내적 탐구에 따른 추상적이고 때로는 극단적인 표현방식은 작가의 개인적 성향과 맞물린 예술가들의 교류활동과도 무관하지 않다. 표현주의 사조의 배경인 20세기 초의 사회적인 움직임 또한 예술가들의 창작활동에 큰 영향을 주었고 제1차 세계대전의 발발로 인한 인간성에 대한 물음과 탐구는 무너진 사회적기반과 전 시대의 가치로 부터 떨어져 개인내적인 성향을 예술가의 창작에 끼치게 되었던 것이다. 표현주의 예술사조는 사회적인 영향으로 부터 출발하여 단체적인 움직임을 거쳐 개인의 작품 활동으로 맺어지는 20세기 대부분 예술사조의 흐름과 동일한 형태를 취하며 한 시대의 사조흐름 안에서 활동하는 각 예술영역의 작가들이 서로 연관을 맺고 개인적인 작품에 영향을 주고 받아 왔음은 예술영역간의 통합적 교육의 당위성을 밝혀주는 부분이기도 하다.

확실한 것은 쇤베르크의 음악적 성향과 기법이 전 시대와 구별되는 음악사적인 큰 전향을 이루었음은 자명한 사실 일 것이다.

IV. 통합적 현대음악 감상 지도방안의 실제

1. 제재곡의 분석

1) 작곡가 쇤베르크의 생애

아르놀트 쇤베르크(Arnold Schonberg 1874~1951)는 20세기를 대표 하고 가장 영향력 있는 작곡가 중 한 사람으로 무조음악과 12음 음악 창안자로 잘 알려져 있다.

쇤베르크는 오스트리아 빈에서 유대인 상인의 아들로 태어났다. 8살 때 바이올린 레슨을 시작하였고 그 후 독학으로 작곡을 공부했다. 1891년 부친이 세상을 떠나자 학교를 그만두고 은행원으로 제직했으며 작곡가 알렉산더 폰 첼린스키 밑에서 음악 공부를 시작했으나, 작곡과 음악이론은 미미했고 쇤베르크의 음악교육은 대부분 자신의 독학으로 이루어 졌고 후에 자신의 글을 통해 자신의 음악적 스승은 바흐와 모차르트라고 말했다.

1901년 첼린스키의 누이 마틸데와 결혼하여 베를린으로 이주했으며, 리하르트 슈트라우스의 도움으로 슈테른 음악원에서 작곡을 가르쳤다. 2년 후 빈으로 돌아와 개인교습을 통하여 그의 유명한 두 제자 알반 베르크와 안톤 베베른을 만났다.

그의 음악은 말러(Gustav Mahler) 등 진보주의적인 작곡가들의 지지를 받았지만 그의 작품에 대한대중의 평은 그리 좋지 못했으며 특히 1908년 무조성을 채택한 이후의 작품이 그러하다. 그는 당시 빈을 중심으로 활동하던 표현주의 화가들과 친교를 맺었다.

제1차 세계대전 이후 쇤베르크는 빈에서 사립음악연주협회를 창설 및 감독 3년간 300회가 넘는 연주를 통해 자신의 작품과 두 제자 베베른(Anton Webern) 과 베르크(Alban Berg)의 작품을 초연 하고 알렸다. 그는 작곡가로서 창작에 어려움을 겪고 난 후 <피아노 모음곡>(1921~23년)과 후기 작품의 대부분 에서 사용하게 될 12음 기법을 창안하였다.

1923년 마틸데가 세상을 떠나고 1년 후 재혼을 통해 세 자녀를 두었으며 다시 베를린으로 이주하였으나 나치가 정권을 잡고 유대인교원의 임용을 해제하자 미국으로 여행을 갔으며 1934년 최종적으로 로스앤젤레스에 정착했다. UCLA에서 교수로

임용되어 1944년 70세의 나이로 은퇴했고 1941년 7월 13일 세상을 떠났다. 주요작품으로는 4개의 오페라<기대>,<행운의 손>,<오늘부터 내일까지>, <모세와 아론>과 <달에 홀린 피에로>, 2개의 실내교향곡, 5개의 관현악 작품, 5개의 현악사중주, <정화된 밤>, 피아노 모음곡 등의 피아노곡 이 있다.³⁵⁾

2) 쇤베르크의 음악적 기여도

쇤베르크의 20세기 현대음악에 대한 기여도는 20세기 다른 어느 작곡가보다 중요한 업적과 혁신적인 발자취를 남겼다. 그의 음악적 기여도는 크게 두 부분으로 나눌 수 있다.

첫째, 작곡기법을 통한 혁신 이다.

그는 20세기 음악의 근간을 이룬 무조성과 12음 기법을 창안하였는데 그는 1900년 조성축으로 기능하는 음의 확립을 피하는 곡들을 작곡하기 시작했고 그는 별로 내키지 않았지, 사람들은 그런 음악을 무조성(Atonal)이라 불렀다. 무조성은 그가 말하기를 “불협화음의 해방”이라 명명했으며 이는 음들을 어떻게 결합하든 그것이 해결이 불필요한 안정된 화음으로 기능할 수 있게 함으로써 불협화음을 협화음으로 해결해야 할 필요성으로부터 자유롭게 하는 작곡 기법을 뜻한다.

무조성의 출현은 동시대의 작곡가들에게 많은 영향을 미쳤고 그 전시대 음악의 가장 대표적인 특징인 조성을 탈피함으로 혁신적인 그의 음악적 선택은 새로운 음악의 출현을 알린 신호탄이 되었다. 무조음악을 선택함에 따라 조성이라는 음악적인 큰 틀을 벗어나 어떻게 음악을 조직해야 하는가에 관한 의문을 변주와 화성과 선율의 통합 그리고 반음계적 포화상태라는 세 가지 기법으로 의존 했다. 그의 무조음악의 대표작은 <달에 홀린 피에로>가 있는데 이 작품에서는 표현주의적 특성과, 여러 전통적인 요소를 강조하며 그의 대표작품으로 알려지게 된다. 하지만 그의 무조음악은 조성음악의 형식적인 응집성에 따라갈 수 없었으며 이에 그가 다시 찾아낸 해결책이 12음 기법이다.³⁶⁾

12음 기법은 현대음악사조의 가장 대표적이라 할 수 있는 작곡 기법으로 1920년대 초에 그가 “ 서로 대등하게 연관된 12음으로 작곡하는 기법”이라 부른 것을 고안했다. 12음렬의 대등한 사용으로 인하여 무조음악이 지닌 구조성을 어느 정도 극복

35) Donald Jay Graout(1960), 민은기 외 역(2007), 전계서 p.251.

36) 상계서, pp.250~57.

할 수 있었고 이는 그의 두 제자 베베른(Anton Webern)과 베르크(Alban Berg)가 이어받아 발전시킨 후에 올리비에 메시앙(Olivier Messiaen), 피에르 불레즈(Pierre Boulez) 등의 작곡가들에게서 사용되었고 이를 음렬주의 사조라 부른다.

쇤베르크의 12음 기법은 현대음악의 새로운 사조를 탄생 시키며 그의 두 제자와 함께 제2 빈악파로 이름을 알리게 된다. 독일을 중심으로 한 새로운 음악의 탄생은 음악사적으로도 큰 의의를 갖고 있으며, 쇤베르크의 12음 기법은 현대음악사조의 가장 대표적인 작곡가이자 가장 많은 영향을 끼친 작곡가의 타이틀을 그가 얻게 되는 데 결정적인 역할을 했다. 현대음악에 그의 작곡 기법이 기여한 사실은 동시대를 불문하고 지금의 현재에 이르는 작곡가들에게까지 큰 영향과 영감을 주고 있고 작곡을 공부하는 학도라면 한번쯤은 반드시 12음 기법에 관한 공부를 하는 것이 일반화 될 만큼, 후대의 클래식 음악교육에 큰 기여를 했다.

둘째, 그의 음악관으로 인한 영향이다.

쇤베르크는 음악적 모더니스트를 대표하는 인물로 현대음악의 초석을 쌓은 선배작곡가들 드뷔시(Claude Debussy), 말러(Gustav Mahler) 등의 후기 낭만주의 전통을 계승하는 동시에 음악사 전 시대를 통틀어 유례가 없는 혁신을 가져온 모더니스트로서 어떻게 보면 모순적인 모습으로 비추어 질수도 있으나 사실 그는 전통과 새로운 것은 모순적이라 보지 않았고 오히려 전 시대의 전통을 계승함과 동시에 또 다른 새로운 전통을 후대에 남겨줘야 하는 사명을 지닌 음악사적으로 매우 드문 인물로 비춰진다. 그는 그의 글들을 통하여 여러 중요한 메시지를 후대의 작곡가와 포스트 모던의 작가들에게 까지 전달하였다. 쇤베르크에게 있어서 예술은 새로운 예술을 의미하는 것이었고 과거와 현재를 묶어서 새로운 그 무엇을 만들어 내는 것은 작곡가로서 자신의 정체성을 찾는 과정의 모색이라고 볼 수도 있을 것이다. 또한 쇤베르크는 모방을 통하여 자신이 공부했다고 밝히고 있는데 여기서 교육적으로 얻을 수 있는 의의는 그의 독창성을 보여주는 시각에 있다.

“ 나의 독창성은 다음에서 나온다. 나는 다른 작곡가의 작품에서 처음 본 것이 아닐 경우에조차도 내가 본 것 중 훌륭한 것이라면 즉시 모방했다. 그리고 나는 이렇게 말할 수 있다. 대개 그러한(훌륭한)것을 맨 먼저 보는 사람은 나 자신이다. 내가 그러한 뭔가를 본다면 그것을 그냥 내버려두지 않기 때문이다. 나는 그것을 소유하기 위해 그것을 익힌다. 나는 그것을 연마하고 확대하며 그것

은 나를 뭔가 새로운 것으로 인도한다.”³⁷⁾

쇤베르크의 시각은 남들이 보지 못하는 독창성을 발견하는 재주를 지닌 창의적인 시각이었고 옳다고 여긴 자신의 시각을 연구자적인 태도로 오래 관조하는 모습은 현대의 학습자들에게 새로운 교육적 시각을 가질 수 있도록 자극하고 있다.

쇤베르크는 현대음악사에서 굉장히 중요한 위치를 갖고 있으며 음악사 관련서적에서도 많은 지면을 할애함을 볼 수 있다. 이 부분이 시사하는 점은 단지 그의 음악이 복잡하고 이해하기 어려우며 다른 후대의 작곡가들에게 엄청난 영향을 미쳤기 때문만이 아닌 작곡가이자 모더니스트로서 그가 자신의 작품에서 선택한 문제들과 작품을 다루는 방법이 20세기 음악 실제의 진로를 정하는 데에 크게 기여했기 때문이다.³⁸⁾

3) 쇤베르크의 <달에 홀린 피에로, op.21>, <피아노 모음곡, op.25> 분석

가. <달에 홀린 피에로, op.21 >

쇤베르크가 1912년 작곡하여 발표한 <달에 홀린 피에로>는 벨기에의 상징주의 시인 알베르 지로의 연작시를 바탕으로 한 21곡으로 이루어진 연가곡이다.

이 작품은 쇤베르크의 초기음악적인 특성인 표현주의적 특성 외에도 전통적 형식과 조성 기능을 새로운 방식으로 환기하는 등의 전통으로의 회귀를 엿볼 수 있는 작품으로 1911년 쇤베르크가 베를린에 있는 스텐 음악 학교에서 작곡을 가르칠 시기에 알 된 여배우이자 낭송가수인 엘버트 짐머(Albert Zehme)로부터 낭송자를 위한 작품을 위촉을 받음으로 탄생되었다.

쇤베르크는 독일어로 번역된 가사에 여성의 목소리와 실내 앙상블을 위한 음악을 붙였고 반복 회피라는 쇤베르크의 작곡 기법상의 원칙에 따라서 각 악장은 악기들을 독특하게 조합하여 사용한다. 또한 여성의 목소리는 '슈프레히슈티메'(Sprechstimme) 즉 말하는 듯한 목소리를 사용하였는데 '슈프레히슈티메'는 기보되어 있는 리듬을 정확히 따라가는 동시에 악보의 음고를 대강 미끄러지는 듯한 소리로 읽는 것으로서 전통적 개념의 가곡과 멜로드라마를 혼합한 혁신적인 발상이다.³⁹⁾ 또한

37) Leonard Stein(1975), 대한음악저작연구회 역(1989), 「양식과 아이디어: 아르놀트 쇤베르크의 글 모음」, 삼호출판사, p.121.

38) Donald Jay Graout(1960), 민은기 외 역(2007), 전거서, p.261.

39) 상계서, p.263

부정확한 음고는 상징주의 가사에 알맞는 기괴한 분위기를 연출하고 있다.

이 작품들에서 쇤베르크는 전통적인 여러 음악적 요소들을 강조한다.

각 시들에는 후렴이 있는데 쇤베르크는 반복되는 시행에는 원래 음악을 같은 음고 수준에서 조금 변형한 것을 사용함으로써 조성음악에서 찾을 수 있는 이탈과 회귀의 느낌을 만들어 낸다. 이처럼 변형된 반복은 동기와 화음에서부터 주제, 부분 그리고 가곡 전체에 이르기까지 모든 단계에 걸쳐서 나타난다.

표2. <달에 홀린 피에로, op.21> 중 에서 ‘제1곡’ 가사

<p>술취한 달</p> <p>인간이 눈으로 마실 수 있는 술은, 고요한 수평선 위에 넘치는 바다 물결 위에서 달은 폭음을 한다. 그리고 봄날의 조류가 지평선 위에 완만히 넘쳐흐른다. 무섭고도 달콤한 욕망은 수없이 물결을 가르다.</p> <p>인간이 눈으로 마실 수 있는 술은, 고요한 수평선 위에 넘치는 바다 물결 위에서 달은 폭음을 한다. 기도하려는 시인은 미친 듯이 기뻐하며, 그 신성한 양조주에 취해있다. 그는 하늘을 향해 취한 채로 어지러이 무릎을 비틀거리며, 눈으로 마시는 술을 거침없이 들이킨다.</p>	<p>Mondestrunken</p> <p>Den Wein, den man mit Augen trinkt, Gießt Nachts der Mond in Wogen nieder, Und eine Springflut überschwemmt Den stillen Horizont. Geluste, schauerlich und süß, Durch Schwimmen ohne Zahl die Fluten!</p> <p>Den Wein, Den Man mit Augen Trinkt, Gießt Nachts der Mond in Wogen nieder, Der Dichter, den die Andacht treibt, Berauscht sich an dem heiligen Tranke Gen Himmel wendet er verzuckt Das Haupt und taumelnd saugt und schlurrt er Den Wein, den man mit Augen trinkt.</p>
---	---

이 곡은 7곡씩 3부분으로 구성된 21곡의 연가곡으로 성악 성부 외에 5명의 주자가 8개의 악기를 연주하며 21곡 모두 다른 악기 편성으로 되어 있다. 각 악기는 음향적 효과와 내용적 진행에서 중요한 역할을 하며 21곡은 각각 서로 다른 음악 양식적 특징을 보여준다. 무조성 시기의 대표적 작품으로 꼽히는 이 작품은 전통적 체

계에서 벗어난 모습을 보이지만 형식에 있어 왈츠와 소나타, 푸가와 카논 기법 등의 전통적인 수법도 사용되고 있다. 음조직 측면에서는 ‘불협화음의 해방’의 특성이 명확하게 나타나며 선율적으로 화성적으로 불협화음은 전 악곡에 일관되게 나타난다. 때때로 협화음적인 화음도 나타나지만 대조적으로 불협화음이 더욱 날카롭게 나타나는 효과를 지닌다. <달에 홀린 피에로>에서 리듬과 선율, 다이내믹은 자연스럽게 진행하지 않으며 곡의 아이디어를 분명히 하기 위해 다변적이며 변주 적으로 나타난다. 말하는 선율 또한 다른 기악 파트와 함께 음향적 색채를 만들어 내는 역할을 하고 있다.

현대음악의 대표작인 <달에 홀린 피에로>는 기존의 조성 음악에서 벗어나 불협화음의 해방에 의한 무조음악으로 표현주의를 나타내었다. 쇤베르크는 현대인들의 불안과 강박관념 등을 기괴한 가사, 말하는 선율, 색채감 강한 악기 편성, 극단적인 대조, 무조성의 음악으로 표현하고 있다.⁴⁰⁾ 이 작품에서 쇤베르크는 ‘슈프레히 슈티메’ 라는 독특한 성악 기법과 조성의 중심을 느끼지 못하게 하는 ‘무조성’을 통해 ‘밤’과 ‘피’의 이미지를 그려냈다.

나. <피아노 모음곡, op.25>

1921년에서 1923년에 걸쳐 작곡한 이 작품은 쇤베르크의 12음 기법을 사용한 대표적인 작품이다. 쇤베르크의 전작들에서는 부분적으로 12음 기법을 도입하였다면 이 작품에선 6개의모음곡 전부를 12음 기법을 사용하여 작곡한 작곡기법상의 혁신적이고 기념비적인 작품이다. 곡의 구성에 있어서 바흐의 건반 모음곡을 저본으로 하여 작곡하였으며 6 개의 모음곡 구성은 다음과 같다.

표3. <피아노 모음곡, op.25> 구성

곡		형식	박자	빠르기
제 1 곡	Praludium	A(1~9) B(10~16) C(17~24)	6/8박자	빠르게
제 2 곡	Gavotte	A(1~9) B(10~17) C(18~27)	2/2박자	다소 느리게
제 3 곡	Musette	A(1~9) B(10~20) C(21~31)	2/2박자	더욱 빠르게
제 4 곡	Intermezzo	A(1~10) B(11~28) C(29~46)	4/3박자	매우 느리게

40) 백일홍(2010), "쇤베르크의 무조음악 <달에 홀린 피에로>분석 연구", 석사학위 청구논문, 건국대학교 대학원, p.147.

제 5 곡	Menuett	A(1~11) B(12~33) C(34~44)	4/3박자	보통 빠르게
제 6 곡	Gigue	A(1~25) B(26~46) C(47~75)	2/2박자	빠르게

이 곡의 제목은 모두 춤곡의 형태를 지닌 것이 특징이며 12음 기법이라는 현대적인 감각과 바로크 조곡의 고전적 형식을 차용한 전통성을 혼합하려는 쇤베르크의 감각을 엿볼 수 있다. 그는 또한 12음 기법의 사용으로 전혀 새로운 언어로 조성음악의 형식을 재창조하려는 모더니스트 적인 면모를 이 작품을 통하여 나타내고자 하였고 이 작품을 뒤이은 20세기 건반음악의 방향성을 제시한 작품이라 할 수 있다. 쇤베르크는 이 작품에서 '기본음렬'(Original) 을 중심으로 이를 발전시킨 '전위음렬'(Inversion) '역행음렬'(Retrograde) '역행전음렬'(Retrograde Inversion) 등의 4가지 음렬이 'Transposition' 되면서 나타난다.

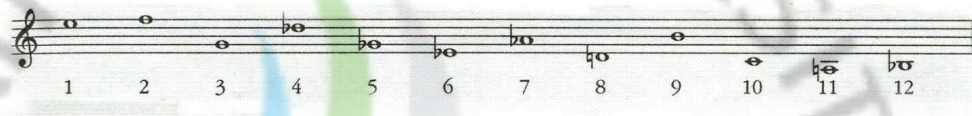
사용된 4가지 음렬은 다음과 같다.

악보1. 쇤베르크의 <피아노모음곡, op25.>악보와 사용된 음렬

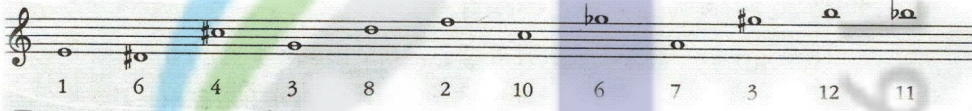
The image displays a musical score for Schöenberg's Piano Op. 25, specifically the first exercise. It features a 12-tone row in G major, labeled 'nascn' with a tempo marking of quarter note = 60. The score is divided into two systems. The first system shows the original row (P-6) in the right hand and its first six notes (mf) in the left hand. The second system shows the row in retrograde (R-6) in the right hand and its first six notes (p) in the left hand. Various dynamic markings such as p, sf, fp, and pp are used throughout. Circled notes and arrows indicate specific transformations and relationships between the original and retrograde forms.

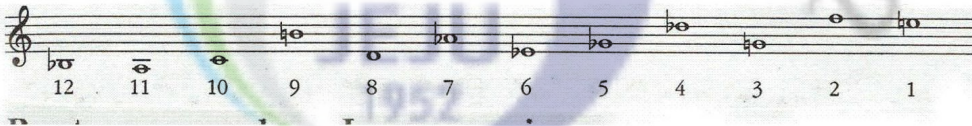
Original

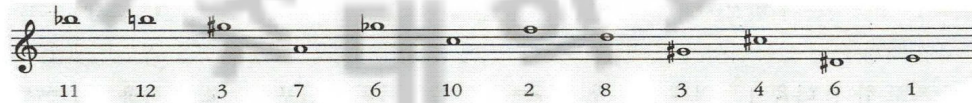
Inversions

Retrograde

Retrograde Inversions

위의 기본음렬을 가지고 12음을 각각 활용하면 48개의 변형된 음렬이 작품전체를 통하여 나타난다. 41) 쇤베르크는 <피아노 모음곡, op.25> 작품을 통하여 자신이 창안한 12음기법을 예술적 형태로 완성시키는 업적을 이루어냈으며 쇤베르크가 작곡한 건반을 위한 작품을 대표하는 작품으로서 후대의 작곡가들에게 큰 영향을 끼쳤으며 많은 피아니스트들의 연주를 통하여 작품의 가치가 빛을 바라고 있다.

2. 교수-학습 수업지도안 작성

이번 연구에서는 고등학교 1학년 학생을 대상으로 쇤베르크의 <달에 홀린 피에로,>

41) 이명옥(2002), "A. Schoenberg의 'Suite for piano, Op.25'에 대한 연구" = "(A) study 'Suite for piano, Op.25' of A. Schoenberg", 석사학위청구논문, 성신여자대학교 대학원, pp.35~37.

op.21>, < 피아노 모음곡, op.25> 작품을 바탕으로 효율적인 현대음악 감상 지도를 위하여 표현주의 미술작품과의 연계를 통한 실제적인 교수-학습 수업지도안을 제시하였다. 본 연구자는 이번 교수-학습지도안을 작성함에 있어 음악과 미술영역간의 협력적이고 효율성 있는 통합교육을 위하여 통합교육과정 설계모형 중 ‘간학문적 교육과정’을 모델로 삼았으며 강의식 혹은 평가식의 교수-학습이 아닌 학생 스스로가 느끼고 자기 주도적으로 진행할 수 있도록 수업내용을 구성하였다.

본 연구에서는 총 2차시에 걸친 교수-학습 수업지도안을 제시하였다.

1) 교수-학습 수업지도안 단원 연구

가. 단원의 개관

본 단원은 현대음악을 대표하는 작곡가 쇤베르크의 작품 중 <달에 홀린 피에로, op.21>와 < 피아노 모음곡, op.25>에 대하여 알아보고 표현주의 미술작품과 연계한 음악 감상을 통하여 현대음악에 대한 이해를 도울 수 있다.

▶ 학생들에게 다소 생소하게 다가오는 현대음악에 대한 학습을 통해 좀 더 폭 넓은 가치관의 음악을 생활 속에서 접할 수 있도록 이끌고 좀 더 심도 있게 현대음악의 흐름과 음악적 요소, 예술성 등을 다루어 현대음악에 관한 학생들의 이해를 도울 수 있다.

▶ 작곡가 쇤베르크에 대해서 알아보고 그의 삶과 시대적 음악양식 특히 그가 작곡한 음악을 조명하여 감상해 보며 현 시대의 음악에 큰 영향을 끼친 쇤베르크가 작곡한 음악 작품의 감상을 통해 음악의 미적경험을 학생들이 가질 수 있다.

▶ 쇤베르크의 <달에 홀린 피에로,op.21>와 <피아노 모음곡, op25> 을 감상하고 그 느낌을 솔직히 표현하는 학습을 통하여 음악을 통한 창의적인 표현을 키울 수 있으며 모둠별로 감상을 통한 느낌을 글로 정리해보고 나눔으로써 협동학습을 이룰 수 있다.

▶ 쇤베르크의 음악과 밀접한 관련을 갖는 동 예술사조인 표현주의 미술작품의 연계를 통한 감상으로 음악의 시각적, 청각적 이해를 돕고 다양한 시각으로 사물을 바라볼 수 있는 미적 감수성을 기를 수 있으며 학생들의 직접적인 참여를 통해 자기 주도적인 학습을 이뤄갈 수 있다.

나. 단원의 학습 목표

- (1) 현대음악사조와 흐름 작곡가 쇤베르크에 대하여 알아 볼 수 있다.
- (2) 표현주의 예술사조와 관련된 음악과 미술작품에 대하여 알아 볼 수 있다.
- (3) 쇤베르크의 <달에 홀린 피에로, op.21>과 <피아노 모음곡,op.25> 작품을 표현주의 미술작품과 함께 감상해보고 감상 후 느낌을 글로 적고 모둠별로 나눔으로써 협동학습을 이룰 수 있다.
- (4) 예술영역 간의 통합적 교육과정을 통해 사물에 대한 다각적인 시각을 가질 수 있고 통합적 사고력을 가질 수 있다.
- (5) 현대음악 감상을 통해 현대음악이 가진 다양성과 창의적인 기법을 엿볼 수 있으며 음악을 통한 창의적 사고력을 가질 수 있다.

2) 단원 지도 계획 및 지도상의 유의점

가. 단원 지도 계획

표4. 차시별 단원 지도 계획

차시	차시별 주제	주요 내용 및 활동
1/1	<ul style="list-style-type: none"> ▶현대음악사조와 흐름에 관하여 이해하고 작곡가 쇤베르크의 생애와 현 시대의 음악에 끼친 영향을 알아 볼 수 있다. ▶<달에 홀린 피에로>작품에 대해 알아볼 수 있다. ▶표현주의 예술사조에 대하여 알아볼 수 있다. ▶미술작품과 연계하여 제재곡을 감상한 후 각자의 느낌을 글로 적어보고 조별로 나누며 협동 학습을 이뤄볼 수 있다. 	<ul style="list-style-type: none"> ① 현대음악사조에 대하여 알아보고 작곡가 쇤베르크의 생애와 영향을 알아보기. ② 제재 곡<달에 홀린 피에로>를 감상하며 제재 곡의 특징에 대하여 알아보고 느낌을 적어 보기. ③ 표현주의 예술사조에 대하여 알아보기. ④ 미술작품과 연계하여 감상한 후 두 영역간의 유사성과 떠오르는 느낌을 서로 나누어 보기.

<p>▶<피아노 모음곡>의 특징과 12음 기법에 대하여 알아볼 수 있다.</p> <p>▶미술작품과 연계하여 제재 곡을 감상한 각자의 느낌을 글로 적어보고 협동 학습을 이뤄볼 수 있다.</p> <p>▶현대음악에 대한 전반적인 이해와 예술영역간의 유사성에 대해 알아볼 수 있다.</p>	<p>① 제재 곡<피아노 모음곡>의 특징에 대하여 알아보고 현대음악을 대표하는 작곡기법인 12음 기법에 대하여 알아보기.</p> <p>② 제재 곡 감상 후 느낌을 글로 적고 모둠별로 서로 나누기.</p> <p>③ 현대음악에 대한 전반적인 내용과 예술 영역간의 유사성에 관하여 알아보고 서로 나누기.</p>
---	--

나. 단원 지도상의 유의점

- (1) 교수·학습 자료 사용을 적절히 활용하여 수업내용이 특정 자료에 쏠리지 않도록 유의하여 지도한다.
- (2) 학생들의 흥미 유발 및 주의 환기를 위하여 사용하는 영상 및 음원 자료감상 시간이 지나치게 길지 않도록 유의하여 지도한다.
- (3) 현대음악 사조에 관하여 설명할 때 내용이 지나치게 심화적 이지 않도록 유의하여 지도한다.
- (4) 쇤베르크의 음악 작품을 집중 감상할 때 학생들이 집중 하여 듣도록 적당한 보상을 통해 동기 유발을 돕고 올바른 감상 태도를 갖도록 필요한 자료와 설명을 덧붙여 지도한다.
- (5) 미술과 연계한 음악작품 감상에 있어서 학생들이 수업내용에 혼란을 느끼지 않도록 두 영역 간에 적절한 조율을 하면서 지도한다.

3) 차시별 학습 지도 자료

가. 제1차시 학습 지도 자료

그림5. <달에 홀린 피에로, op.21> 동영상 자료

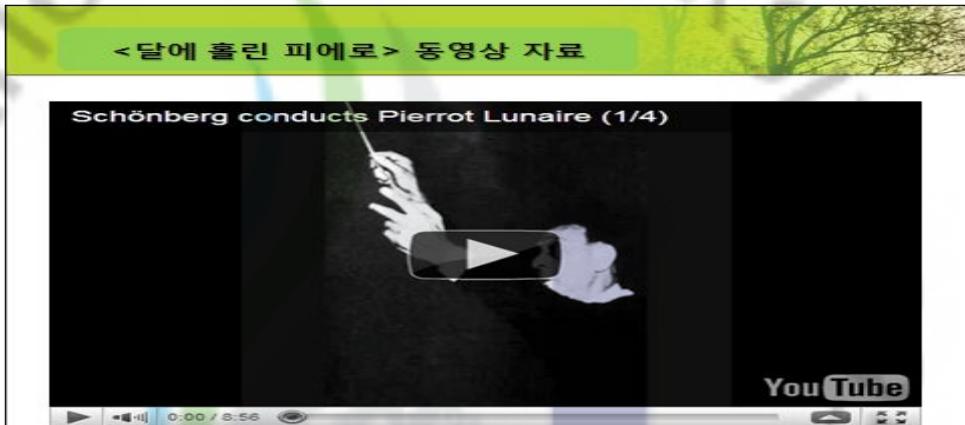

그림6. <달에 홀린 피에로, op.21> 악보 자료

<달에 홀린 피에로> 악보

The image displays a musical score for 'Pierrot Lunaire, Op. 21'. It features five staves: Flute (Fl.), Oboe (Ob.), Clarinet (Cl.), Bassoon (Fg.), and Piano (P). The score includes German lyrics: 'D-Saiten der D... Ge-lü-ste, schau-er-lich und'. A circled number '14' is visible in the piano part. The score is set in a key with one flat and a 3/4 time signature.

그림7. 슈프레히슈티메(Sprechstimme) 자료

'슈프레히슈티메' (Sprechstimme)

Den Liebsten, der im Sinnenrausch gedankenlos zur Liebsten geht,

· 슈프레히슈티메(Sprechstimme) 란?
 악보에 기보되어 있는 리듬을 정확히 따라가는 동시에 악보의 음고 (음의 높낮이)를 대강 미끄러지는 듯한 소리로 읽는 성악 기법

그림8. 에드바르트 뭉크 (Edvard Munch) 회화 작품

에드바르트 뭉크 (Edvard Munch) 회화 작품

<절규>

1893년에 그려진 <절규>는 소리치르면서 절규하는 뭉크 자신의 내면적인 고통을 그린 것으로 그의 작품 중 가장 유명하다. 뭉크는 인물을 S자 모양으로 비틀어 입을 크게 열고 눈을 크게 뜬 채 경악 하는 자신과 현대인의 불안한 모습을 담고 있다. <절규>의 배경은 다리 위의 거리이지만 내면세계를 활보하는 자아의 모습인것이다.

그림9. <달에 홀린 피에로, op.21> 음원 자료

그림10. <달에 홀린 피에로, op.21> 공연 사진 자료

나. 제2차시 학습 지도 자료

그림11. <피아노 모음곡, op.25> 음원 자료

<피아노 모음곡> 음원 자료

제1곡: Präludium
Glenn Gould, Piano

제4곡: Intermezzo
Glenn Gould, Piano

제6곡: Gigue
Glenn Gould, Piano

그림12. 바실리 칸딘스키의 회화 작품 자료

바실리 칸딘스키 (Wassily Kandinsky)
회화 작품

<컴포지션 5>

칸딘스키가 1910년에 처음으로 발표하여 열개의 작품이 창작된 연작시리즈이다. 칸딘스키의 추상이가 웨트도에 오르기 시작한 작품으로 무엇인가를 연상케하며 여러 가지의 자유롭고 유기적인 형태가 다. 이 작품은 칸딘스키의 조형언어가 유감없이 표현된 역작이다.

바실리 칸딘스키 (Wassily Kandinsky)
회화 작품

<컴포지션 7>

칸딘스키가 1910년에 처음으로 발표하여 열개의 작품이 창작된 연작시리즈이다. 칸딘스키의 추상이
가 웨드에 이르러 시작할 작품으로 무엇인가를 연상케하며 여러 가지의 자유롭고 유기적인 형태가
다. 이 작품은 칸딘스키의 조형언어가 유감없이 표현된 역작이다.

4) 제1차시 교수-학습 수업지도안

과 목	음 악	학 년	1 학년
교 재	0 0 0	연구자	0 0 0
소단원	쇤베르크 <달에 홀린 피에로, op.21> 감상 수업	차 시	1/2

학습목표	<ul style="list-style-type: none"> ▶현대음악사조와 흐름에 관하여 이해하고 작곡가‘쇤베르크’의 생애와 현 시대의 음악에 끼친 영향을 알아 볼 수 있다. ▶<달에 홀린 피에로>작품의 특징에 대해 알아볼 수 있다. ▶표현주의 예술사조에 대하여 알아볼 수 있다. ▶미술작품과 연계하여 제재 곡을 감상한 후 각자의 느낌을 글 로 적어보고 조별로 나누며 협동 학습을 이뤄볼 수 있다. 		
학습모형	▶감상학습, 참여학습 , 협동학습, 강의법, 질문법.		
교수-학습 자 료	▶제재곡의 음원, 영상, PPT자료	▶작곡가 ‘쇤베르크’ 에 관한 PPT 및 문서자료	
	▶표현주의 미술 그림, 영상자료	▶학습지유인물	

구분 단계	내용	교수-학습활동		시간	지도상 유의점 및 자료 활용
		교사	학생		
도입	수업시작	☞학급반장에게 인사를 시킨 뒤 학생들이 출석을 확인한다. 서로 인사를 나누고 학생들의 주의를 집중시킨다	☞선생님께 다 함께 인사를 드린 뒤 선생님 말씀에 주목한다.	2분	▶본격적인수업을시작하기 전에 학생들의 학습분위기를 조성하는데 유의한다.
	학습목표 인지하기	☞학습목표를 다 같이 큰소리내어 읽어보도록 한 후 전반적인 수업시간 진행에 대해 얘기한다.	☞학습목표를 다 같이 큰소리로 읽어보며 이번시간학습을 미리 예상해볼 수 있다.	3분	▶PPT활용.
	흥미유발 및 제재곡 음악감상하기	☞<달에 홀린 피에로>에 대한 이해를 돕도록 음원과 동영상 제시해준다. *몽크의 회화작품을 영상으로 제시. 	☞<달에 홀린 피에로>곡에 대하여 자연스런 감상을 통해 곡의 분위기와 느낌을 알 수 있다	5분	▶음악감상 중에는 떠들지 못하도록 지도하는데에 유의한다. ▶음원파일. ▶PPT 사용. ▶동영상자료
		☞제재곡 음원을 감상한 뒤 곡의 느낌에 대해 학생들과 나누어 본다.	☞ 감상을 통한 솔직한 표현을 선생님과 나눠볼 수 있다.		

전 개	현대음악에 대하여 알아보기	<p>☞현대음악설명하기 (현대음악의 용어에 대한 정의와 시대사조의 흐름을 설명한다.)</p> <p>☞현대음악의 특징에 관하여 설명하기 (다양성 음악양식적 특징 등)</p>	<p>☞현대음악대하여 선생님의 설명을 듣고 현대음악의 정의와 흐름에 대하여 이해할 수 있다.</p> <p>☞현대음악의 특징에대하여 이해할 수 있다.</p>	5분	<p>▶너무 심도 있게 설명해서 학생들이 헛갈려하지 않도록 유의한다.</p> <p>▶현대음악사조와 관련된 사진을 보여준다.</p> <p>▶PPT활용</p>
작곡가 쇤베르크에 대하여 알아보기	작곡가 쇤베르크에 대하여 알아보기	<p>☞작곡가 쇤베르크의 생애를 알아본다. (쇤베르크가 태어난 시대상음악의 특징을 설명하고 쇤베르크의 생애에 관하여 설명한다)</p>	<p>☞ 쇤베르크에 대한 설명과 현 시대 음악에 끼친 영향에 관하여 알아볼 수 있다.</p>	5분	<p>▶PPT활용</p> <p>▶학습지</p> <p>▶너무 길어지지 않도록 유의하며 지도한다.</p>
전 개	제재 곡 설명	<p>☞제재 곡 파악하기 (작품의 배경, 악곡의 구성, 특징: 슈프레히슈티메 등)</p> <p>☞작품에 사용된 제1곡의 시를 낭독한다</p>	<p>☞선생님의 설명과 함께 학습지에 나온 악보와 해설을 보고 쇤베르크에 관하여 알 수 있다</p> <p>☞제재 곡에 대하여 알 수 있다</p> <p>☞제재 곡에 사용된 시를 낭독해보며 느낀 점을 얘기한다.</p>	5분	<p>▶PPT활용</p> <p>▶판서활용</p> <p>▶학습지활용</p>

<p>정리 및 평가.</p>	<p>표현주의 예술사조 이해하기</p> <p>미술 작품을 연계한 제재 곡 감상하기</p> <p>미술 작품을 연계한 제재 곡 감상하기</p> <p>제재 곡 감상 후 소감작성</p>	<p>☞표현주의 예술사조에 관하여 설명한다. (표현주의의 배경 대표작가를 설명한다.)</p> <p>☞표현주의 예술가들의 교류에 관하여 짧게 설명한다.</p> <p>☞몽크의 추상화 작품을 배경으로 제재 곡을 다시 감상한다.(감상 시에 두 작품의 연관성에 관하여 잠시 설명한다.)</p> <p>☞<달에 홀린 피에로> 음악이 연출하는 분위기를 몽크의 회화 작품을 연관시켜 설명한다.</p> <p>☞감상 후에 자신의 느낀 바를 나누어 준 학습지에 적게 한다.(제재 곡에 관한 교사의 짧은 감상을 얘기한다.)</p>	<p>☞표현주의 예술사조에 대해 이해 할 수 있다.</p> <p>☞당시 예술가들의 교류활동에 관하여 알 수 있다.</p> <p>☞몽크의 회화와 쇤베르크의 음악을 서로 대치하며 감상 학습을 통해 두 작품의 연관성을 알 수 있다.</p> <p>☞음악의 시각화, 미술의 청각화에 대하여 이해할 수 있다.</p> <p>☞제재 곡을 감상한 후 자신이 느낀 바를 적어 볼 수 있다.</p>	<p>3분</p> <p>7분</p>	<p>▶나누어 준 학습지를 잘 살펴 보도록 한다.</p> <p>▶지루하지 않도록 영상 혹은 음원 제시.</p> <p>▶음악을 시각적으로 보고, 미술작품을 청각적으로 들을 수 있도록 유도한다.</p> <p>▶설명을 곁들이되 감상에 방해가 되지 않게 유의한다.</p> <p>▶미리 나눠 준 학습지를 이용해 학생들이 필기를 하도록 지도한다.</p>
-----------------	---	---	---	---------------------	---

	<p>하기.</p>	<p>☞조별로 자신의 감상을 서로 나누게 한다.</p>	<p>☞조별로 자신의 감상을 서로 나누어보고 서로의 감상을 비교해 볼 수 있다</p>	5분	<p>▶조별로 학생들이 모이도록 지도한다.</p>
	정리	<p>☞형성평가를 대신해 몇 학생을 지목하여 자신의 감상을 대표로 이야기하도록 한다.</p>	<p>☞지목된 학생이 자신의 감상을 대표하여 이야기할 수 있다.</p>	3분	<p>▶진지하게 경청하도록 학생들을 지도한다.</p> <p>▶발표를 한 학생에게 소정의 상을 제공한다.</p>
	다음차시 예고	<p>☞다음차시수업을 예고해줌으로 학생에게 미리 연습을 하도록 지도한다.</p> <p>☞쾨베르크의 <피아노모음곡, op.25>에 관하여 조사해오도록 지도한다.</p>	<p>☞다음차시에 나올 곡을 미리 연습할수 있다,</p> <p>☞ 다음 차시에 감상할 곡을 미리 학습해볼 수 있다.</p>	2분	<p>▶PPT활용.</p>

5) 제2차시 교수-학습 수업지도안

과 목	음 악	학 년	1 학년
교 재	0 0 0	연구자	0 0 0
소단원	원베르크 <피아노 모음곡, op 25> 감상 수업	차 시	2/2

학습목표	<ul style="list-style-type: none"> ▶ <피아노 모음곡>의 특징과 후대에 끼치는 영향 제재 곡에 사용된 12음 기법에 대하여 알아볼 수 있다. ▶ 미술작품과 연계하여 제재 곡을 감상한 후 각자의 느낌을 글로 적어보고 협동 학습을 이뤄볼 수 있다. ▶ 현대음악에 대한 전반적인 이해와 예술영역간의 유사성에 대해 알아볼 수 있다. 				
학습모형	▶ 감상학습, 참여학습, 협동학습, 강의법, 질문법.				
교수-학습 자 료	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 제재곡의 음원, 영상, PPT자료 ▶ 예술영역 간 통합예시 자료 ▶ 표현주의 미술 그림, 영상자료 ▶ 학습지 유인물 				
구분	교수-학습활동			시간	지도상 유의 점 및 자료 활 용
단계	교 사	학 생			
도 입	수업시작	☞ 학급반장에게 인사를 시킨 뒤 학생들이 출석을 확인 한다. 서로 인사를 나누고, 학생들의 주의를 집중시킨다	☞ 선생님께 다 함께 인사를 드린 뒤 선생님 말씀에 주목한다.	2분	▶ 본격적인 수업을 시작하기 전에 학생들의 학습분위기를 조성하는데 유의한다.
	전시학습 의 이해	☞ 전시학습했던 제재 곡 감상에 대하여 짧게 나누어 보게 한다. (전시 제재 곡의 특징을 질문해 본다.)	☞ 전시학습 내용을 다시 이해 할 수 있고 본시 학습과의 연관성을 스스로 찾을 수 있다.	3분	▶ 전시학습에 관련된 질문을 하여 맞춘 학생에게 소정의 상을 준다. (동기부여)

전 개	학습목표 인지하기	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 학습목표를 다 같이 큰소리내어 읽어 보도록 한 후 전반적인 수업시간 진행에 대해 얘기한다. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 학습목표를 다 같이 큰소리로 읽어 보며 이번시간 학습을 미리 예상해볼 수 있다. 	3분	PPT자료
	흥미유발 및 제재 곡음악 감상하기	<ul style="list-style-type: none"> ☞ <피아노 모음곡> 제재 곡에 대한 이해를 돕도록 음원을 들려준다. ☞ 제재곡 음원을 감상한 뒤 곡의 느낌에 대해 학생들과 나누어 본다. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ <피아노 모음곡> 제재 곡에 대하여 자연스런 감상을 통해 곡의 분위기와 느낌을 알 수 있다 ☞ 감상을 통한 솔직한 표현을 선생님과 나눠볼 수 있다. 	7분	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 음악 감상 중에는 떠들지 못하도록 지도하는데 유의한다. ▶ 음원파일. ▶ PPT 사용.
	제재 곡 설명	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 제재 곡 파악하기 (작품의 배경, 악곡의 구성, 특징) ☞ 제재 곡에 사용된 12음 기법에 대하여 설명한다. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 제재 곡에 대하여 알 수 있다. ☞ 제재 곡에 사용된 12음 기법에 대해 이해 할 수 있다. 	5분	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 학생들의 이해도를 고려하여 이론적인 내용을 지도한다. ▶ PPT 활용
미술작품을 연계한 제재 곡 감상하기	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 칸딘스키의 회화 작품을 배경으로 제재 곡을 다시 감상한다.<감상 시에 두 작품의 연관성에 관하여 잠시 설명한다.> 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ 칸딘스키의 회화와 쇤베르크의 음악을 서로 대치하며 감상 학습을 통해 두 작품의 연관성을 알 수 있다. 	8분	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 나누어 준 학습지를 잘 살펴 보도록 한다. ▶ PPT자료 ▶ 음악을 시각적으로 보 	

<p>전 개</p>	<p>제재 곡 감상 후 소감작성하기.</p>	 <p>☞칸딘스키의 회화작품주제에서 음악적요소의 선택과 쇤베르크의 제재 곡 작품에 담긴 회화적요소들을 비교하며 감상하도록 한다.</p> <p>☞감상 후에 자신의 느낀 바를 나누어 준 학습지에 적게 한다. <제재 곡에 관한 교사의 짧은 감상을 애기한다.></p> <p>☞조별로 자신의 감상을 서로 나누게 한다.</p>	<p>☞음악의 시각화 미술의 청각화 에 대하여 이해할 수 있다.</p> <p>☞제재 곡을 감상한 후 자신이 느낀 바를 적어 볼 수 있다.</p> <p>☞조별로 자신의 감상을 서로 나누어보고 서로의 감상을 비교해 볼 수 있다.</p>	<p>7분</p>	<p>고 미술작품을 청각적으로 들을 수 있도록 유도한다.</p> <p>▶미리 나눠준 학습지를 이용해 학생들이 필기를 하도록 지도한다.</p> <p>▶조별로 학생들이 모이도록 지도한다.</p>
<p>정 리 및 평가</p>	<p>현대음악의 감상을 통한 이해도 알아보기</p> <p>현대음악의 감상을 통한 이해도 알아보기</p>	<p>☞현대음악에 대한 전반적인 이해와 예술영역간의 유사성에 대해 알아볼 수 있다.</p> <p>☞음악과 미술작품 외에 예술영역간의 통합적인 사례혹은 유사성이 있는 영역을 생각해보도록 지도한다.</p>	<p>☞두 작품의 감상을 통하여 알게 된 현대음악에 대한 자신의 이해도를 발표할 수 있다.</p> <p>☞지목된 학생이 자신의 감상혹은 유사성의 사례를 대표하여 발표할 수 있다.</p>	<p>5분</p>	<p>▶진지하게 경청하도록 학생들을 지도한다.</p> <p>▶종합적인 결론을 교사가 내려준다.</p>
	<p>현대음악 감상수업</p>	<p>☞2차시에 걸친 수업을 통하여 현대음악에 대한 자신의 견해</p>	<p>☞현대음악에 대한 자신의 견해를 표명</p>	<p>5분</p>	<p>▶종합적인 결론을 교사가 내려준다.</p>

	정 리	를 발표해 보도록 한 다.	할 수 있다.		
--	-----	-------------------	---------	--	--

V. 결론 및 제언

본 연구자는 현재 고등학교에서 이루어지는 음악수업의 교육적 질 향상과 현대음악 감상 수업을 통하여 학생들의 창의성을 개발하고 다양한 사고력을 확장하기 위한 기회를 제공하는 것에 목적을 두고 연구를 진행하였다. 본 연구에서는 현대음악 교육을 통하여 음악수업의 교육효과를 높이고자 했던 소수연구자들의 선행연구를 토대로 삼아 현대음악교육의 당위적 근거를 미국과 독일의 교육사례를 통하여 제시하였다. 그리고 효율적인 현대음악 감상 지도방안을 연구하는 과정에서 21세기 음악교육의 새로운 패러다임으로 자리 잡고 있는 통합적 교육방법을 통한 교육현장에서의 실제적인 적용을 염두 하여 진행하였다.

현재의 음악교육현장은 효과적인 현대음악교육이 이루어지기에 매우 열악한 상황에 처해있다. 이러한 문제는 음악교육자들의 관심이 단편적인 교육적 대안을 제시하는데 있기보다는 음악교육의 본질을 회복하려는 더 큰 목적에 있기 때문이다. 또한 공교육에서 예술영역의 교육이 축소되었고 혹자는 음악교육의 존재여부조차도 걸려있는 교육계의 현실이라고 염려하였다. 하지만 이러한 음악교육환경을 부정적, 비판적인 시선으로 문제점만을 지적하기 보다는 새롭고 효율적인 교육적 대안을 제시하는 것이 옳다고 본다. 이에 따라 이번 연구를 통하여 교육적 해안을 지닌 음악교육자들이 꾸준히 제시하여 왔던 현대음악 교육의 중요성이 다시 한 번 고찰되는 소중한 기회가 주어지길 바란다.

현대음악은 이해하기 힘들고 대중으로부터 멀어졌으며 관객과 청중보다 작곡가 개인이 우선시되는 음악이라는 좋지 않은 평을 극복하고 현재 우리가 삶을 영위하는 동시대의 생동하는 음악이라고 재평가 되어야 한다. 그리고 모든 예술 사조를 통틀어 가장 다양성을 띄며 방대한 자료를 가진 교육적 사료로서의 가치를 제고하여 교육과정에 적극적으로 도입하려는 움직임이 필요하다.

본 연구자가 제시한 통합적 음악교육 지도방안은 ‘통합’이라는 새로운 패러다임이 등장하여 정치, 경제, 사회, 문화, 교육 등의 각 분야에 걸쳐 그 위세가 입증되는 현시점에 시기적절하며 앞으로의 효과가 더욱 기대되는 미래지향적인 교육 방안이다.

물론 전통적인 교육방식과의 타협이라는 과제와 실제 교육현장의 도입에 따른 제도적 개선 등의 여러 가지 과제를 안고 있음도 사실이지만 현대음악교육과 통합교

육과정을 접목한 음악교육으로 인하여 학생들이 사회적 구성원으로서 성장해가는 중요한 시기에 있어서 긍정적인 영향을 줄 수 있음은 몇몇 교육적 사례를 통해 밝혀졌다. 이에 따라 본 연구자는 음악교육현장에서의 현대음악교육 활성화를 기대하며 고등학교 학생을 대상으로 하여 통합교육과정 설계모형 중 에서 ‘간학문적 교육 방법’을 모델로 삼아 이에 따른 현대음악 감상 지도방안을 제시하였고 선행연구 고찰을 통하여 이론적배경과 교육적 근거를 마련했다. 그리고 현 교육현장에서 활용될 수 있는 교수-학습 수업지도안을 제시함으로써 보다 실제적인 적용이 이루어질길 기대한다. 교수-학습 수업지도안 내용의 선정에 있어서 20세기 현대 음악사에서 가장 특징적이며 중요한 위치를 차지하고 있는 쇤베르크의 음악작품을 선택하였음은 아무런 이의가 없을 것이다. 그리고 쇤베르크의 작품에 관하여 이해가 쉽고 보다 용이한 접근방법이 필요하였음은 이미 많은 교육자들이 느끼고 있는 바이다.

주체적인 작품의 배경과 복잡한 이론적 음악양식을 갖고 있음에도 불구하고 작품의 가치가 시간이 지날수록 빛을 바라는 쇤베르크의 음악작품에 대한 관심이 많아지고 쇤베르크의 음악작품 감상을 통하여 학생들의 사고력의 신장과 다양한 시각을 가질 수 있는데 일조할 수 있음을 기대하며 쇤베르크의 음악 작품 감상을 토대로 한 실제적인 교수학습모델을 제시하였다. 또한 제시된 교수-학습 지도방안으로 인하여 쇤베르크의 새로운 것에 대하여 멈추지 않았던 탐구와 음악적 모더니스트로서 지녔던 기개를 실제 교육현장의 학생들이 본받고 얻을 수 있기를 바란다.

끝으로 통합적 현대음악교육의 활성화를 위하여 교육계에서 통합적 교육방법을 포함시킨 음악과 교육과정설정에 따른 제도적인 대안과 현장에서 지도하는 교사를 위한 연수프로그램을 마련하여야 한다. 그리고 현대음악의 특수성을 교육적인 장점으로 수렴하여 음악교육의 질을 높이고 창의적인 활동을 학생들이 경험할 수 있도록 교육적인 여건을 마련해야 할 것이다.

참 고 문 헌

1. 한국문헌

<단행본>

- 김규현(2000), 「현대음악 사조와 구조분석」, 작은우리.
- 김제복(2000), 「통합교육과정」, 교육과학사.
- 김진균(2003), 「음악예술의 이해」, 계명대학교 출판부.
- 유광찬(2005), 「통합교과교육」, 교육과학사.
- 안효일(2009), 「Polabyi의 통합교육과정 이론」, 원미사.
- 이흥수(1991), 「음악교육의 현대적 접근 서울」, 세광음악출판사.
- Graout, Donald jay (1960), 민은기 외 역(2007), 「그라우트의 서양음악사 제7판 (하)」, 이앤비플러스.
- Mâle, Emile (1950), 정진국 역(2001), 「서양미술사2」, 눈빛출판.
- Stein, Leonard (1975), 대한음악저작연구회 역(1989), 「양식과 아이디어: 아르놀트 쇤베르크의 글 모음」, 삼호출판사.
- Root-Bernstein, Michèle, Root-Bernstein, Robert (1999), 박종성 역(2007), 「생각의 탄생」, 에코의 서재.

<논 문>

- 권보영(2008), “음악감상 수업을 통한 현대음악 지도방안 연구 : 중학교 3학년 교과서를 중심으로”, 석사학위청구논문, 계명대학교 교육대학원.
- 문풍인(2006), “쇤베르크와 표현주의 음악”, 학술저널.
- 민경훈,(2004), “초등학교 음악교육에서 통합예술적 접근방법에 관한 연구”, 대구교육대학교 초등교육연구 논총 제1권1호.
- 배성경(2009), “미술과의 연계를 통한 현대음악 감상 지도방안 연구 : 고등학교 1학년 중심으로”, 석사학위청구논문, 동아대학교 교육대학원.
- 백일홍(2010), “쇤베르크의 무조음악 <달에 홀린 피에로>분석 연구”, 석사학위청구논문, 건국대학교 대학원.

- 성경희, 백일형(1994), “중학교 음악과 수업 방법 개선에 관한 연구”, 한국교육개발원.
- 송진희(2010), “미술 작품을 활용한 현대음악 감상 지도 방법론 : 표현주의를 중심으로”, 석사학위청구논문, 경희대학교 교육대학원.
- 이명옥(2002), “A. Schoenberg의 ‘Suite for piano, Op.25’에 대한 연구” = “(A) study ‘Suite for piano, Op.25’ of A. Schoenberg”, 석사학위청구논문, 성신여자대학교 대학원.
- 안미란(2008), “미술과의 연계를 통한 음악 감상지도 방안 연구 : 현대를 중심으로”, 석사학위청구논문, 국민대학교 교육대학원.
- 이정근(2003), “음악 외 분야와의 통합을 통한 음악 요소 및 표현 원리 지도 방안 연구”, 석사학위청구논문, 한국교원대학교 교육대학원.
- 이지선(2007), “미술과의 연계를 통한 인상주의와 표현주의 음악의 감상학습방안 : 제7차 고등학교 음악교과서를 중심으로”, 석사학위청구논문, 연세대학교 교육대학원.
- 이흥수(1998) “현대음악 작품의 교재화 방안”, 음악교육연구 제17집.

<기타문헌>

- 교육과학기술부(2009), 「2007 개정 음악과 교육과정 해설」, 미래엔(대한교과서).

국문초록

음악, 미술의 통합교육을 통한 고등학교 현대음악 지도방안 연구

- 표현주의 미술작품과 연계한
쾨베르크의 음악작품 감상 지도를 중심으로 -

제주대학교 교육대학원 음악교육전공 고 승 민
지도교수 이 춘 기

교육은 교육을 제공받는 당사자인 학생들로 하여금 창조적인 사고를 할 수 있도록 길러내는 데에 특별한 목적을 두고 수행되는 과정과 결과를 중요하게 생각한다.

학생들의 창조적인 사고개발을 목적에 두고 진행되는 교육과정의 편성에 있어서 무엇보다 우선시되는 것은 각 교과목이 갖고 있는 보편적이면서도 특수한 교육목표와 이 목표를 달성하기 위하여 요구되는 교육활동이 얼마나 잘 부합되고 있는가 하는 통합적 고려이다.

음악교육은 이러한 통합적 고려를 거쳐 교육과정의 편성에 선택된 교과이며 교육이 달성하고자 하는 공통된 목표를 지향한다. 현 시대에 요구되는 교육목표 중에서 가장 크게 대두되는 학생들의 창조적 사고의 개발을 위해선 음악교육의 역할이 절대적으로 중요하다.

음악은 창조활동을 통하여 탄생된 하나의 창조적 결과물이자 음악교육활동은 창조적인 사고개발과정 그 자체를 의미하고 있는 것이기 때문이다.

본 연구자는 음악교육을 통한 창조적 사고의 개발에 초점을 두고 이에 따른 교육적 대안으로 현대음악교육을 제시한다. 현대음악은 동시대의 문화를 반영하는 산물로서 우리가 삶을 영위하는 시대의 경향을 이해하는 데에 도움이 되고 현대음악의 다양한 음악적 소재와 전 시대와 확연히 구분되는 독특한 표현 양식은 창조적 사고를 개발하는 데에 많은 기회를 제공한다. 그러나 음악과 교육과정에 있어 특정 시대사조에 편중된 작품 선정으로 인하여 현대음악이 시사하는 교육적인 가치를 제대로 인정받지 못하고 있고 이에 따른 현대음악교육에 관련된 지도방안과 소개 자체가 부족하다. 이 문제는 많은 음악교사들이 현대음악에 관한 지식이 부족하여 접근하는 데에 두려움을 가지고 있기 때문이기도 하다.

본 연구에서는 현대음악교육을 통하여 음악수업의 질을 향상하고 현대음악 자체의 복잡하고 난해한 작품이해를 돕기 위해 감상학습을 중심으로 음악, 미술의 통합교육과정을 통한 현대음악 지도방안을 제시한다.

통합적 교육과정은 각 교과간의 벽을 허물어 공통된 주제나 과제에 따른 유기적인 결합이 가능하다. 그리고 학생들로 하여금 사고의 영역을 확장시키고 추상화, 유추, 변형, 통합 등의 개별적인 사고과정의 이해를 도울 뿐만 아니라 결과적으로 '전인교육'을 이룰 수 있는 가장 효과적이고 검증된 교육방안 이다.

본 연구에서는 다음과 같은 통합적 현대음악교육 지도방안을 제시한다.

첫째, 현대음악이 갖고 있는 난해함과 접근자체에 대한 두려움을 극복하기 위하여 교사가 먼저 자신의 음악적 이해와 지식을 넓히는 지속적인 자기개발이 있어야하고 수업지도에 앞서 철저한 준비단계가 필요하다.

둘째, 현대음악에 보다 쉽게 접근하기 위하여 감상학습의 중요성을 제시한다.

교사는 감상을 통한 현대음악교육을 시행하는 데에 있어서 반드시 단계적인 지도가 필요하며 학생들의 거부감을 극복하게 하기 위한 다양한 교육 자료와 검증된 교수법을 적극적으로 도입해야한다. 그리고 학생이 통합적 수업방법에 혼란을 가질 수 있으므로 교사가 학습과정에 참여하여 학생들의 요구심리를 잘 인지한 후 학습정리를 도울 수 있어야 한다.

셋째, 현대음악 감상학습에 있어 학생자신이 주도적으로 접근하고 진행해나갈 수 있도록 호기심을 유도하는 것이 중요하고 감상 후에 학생들이 받은 인상과 느낀 점을 협동학습 중심으로 언어적으로 표현하게 하는 지도가 필요하다.

넷째, 미술작품과 연계한 통합적 접근을 통하여 학생들이 관련적 사고를 확장하고 학습과정에서 수행되는 개별적 요소들을 통합하여 지식의 틀을 잡아 갈 수 있도록 지도해야 한다.

본 논문을 통하여 현대음악교육과 통합적 교육방법에 관하여 이론적 내용을 중심으로 지도방안을 제시한다. 끝으로 현 교육현장에서의 적용을 염두한 교수-학습 수업지도안을 제시하고 현대음악교육과 통합적 음악교육의 중요성에 관하여 고찰하게 되는 기회가 되기를 기대할 수 있다.

Abstract

Music, study of highschool contemporary music teaching plan of integrated education with Art

- Focusing on Instruct appreciation Music works of Schonberg
co-related expressionism art works -

Ko Seung Min

Majored in Music education of JEJU National University
The Graduate School of Education

Supervised by professor Lee Chun Gi

Education has emphasis on the process and result whose purpose is making students who are directly involved in education have creative thinking.

Most important thing is integrated consideration which is for valance of general and unique purpose and related activities of each subject aimed at develop of creative thinking.

Music education is the subject which is composed of curriculum based on this integrated consideration and aims common goal of general education. Also, music education is necessary for developing of students' creative thinking, one of important education objectives these days.

Because music is creative result which is created in creation activity and music education activity is the process of making creative thinking itself.

This study is focused on developing of creative thinking through music education and suggests contemporary music education as educational alterative. Contemporary music is the product reflects same generation's culture and it helps us understand same age's tendency. Various musical source of contemporary music and certain style which is

divided from previous age provide many chances develop creative thinking. However in the process of selecting music education curriculum, most music works are following the trend of the times. It takes away opportunity of learning contemporary music from students. Sources and instruments related to contemporary music are insufficient. This problem comes from music teacher's lack of knowledge to moder music and they have fear approaching it.

This paper suggests contemporary music teaching plan through the integrated curriculum of music and art based on appreciation learning to understand abstruse works and to raise the quality of class education.

Integrated education process make each subject join organic combination related to common topic or similar task and let students broaden thinking. Also it helps them understand individual consideration like abstraction, inference, transformation and unification. Therefore it brings effective and proved education for the whole.

This study suggests contemporary music teaching plan through the integrated curriculum below.

First, to overcome the fear to abstruse contemporary music, teachers must try to obtain knowledge and understand of contemporary music themselves and prepare class thoroughly.

Second, appreciation learning is very necessary for the approaching contemporary music. For this, teachers have to develop phase in instruction and make students feel comfortable with it introducing various educational tools and proved teaching method. Grasping student's state and organizing their learning is important to avoid confusing with integrated education.

Third, for the appreciation of contemporary music, motivation is very important for leading role of students and after appreciation, teachers need to guide them express there impression and feeling with their friends.

Fourth, through the integrated method co-related to art work, teachers need to make students broaden their thought about art and organize their knowledge combining individual factors from learning process.

This paper provide theoretical teaching plan of contemporary music education and

teaching method of integrated education. Finally suggesting practical studying program and expecting consideration of importance in contemporary music education and teaching method of integrated education.

