

미술 작품을 활용한
통합적 음악 작품 감상 수업 방안 연구

연 상 춘 교수지도

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2005년 5월

성신여자대학교 교육대학원

교육학과 음악교육전공

김성민

인 준 서

김성민의 석사학위 논문으로 인준함.

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

심사위원 _____ 인

성신여자대학교 교육대학원

논문개요

학교에서 음악을 가르치는 중요한 이유 중의 하나는 학생들로 하여금 음악을 통한 자아실현을 가능하도록 하는 것이다. 즉, 인간의 다양하고 깊은 생각이나 감정 등이 음이라는 매개체를 통해 하나의 승화된 결정체로 표현된 것에 대해 음악 미적으로 반응할 수 있고, 또한 음을 통해 자신의 생각이나 감정 등을 창조적으로 표현할 수 있는 그러한 음악적 능력을 길러줌으로서 음악을 통해 좀 더 높은 수준의 삶을 살 수 있도록 하는 데에 있다.

또 다른 하나는 음악의 체험을 통해 학생들의 음악적 창조성을 기르도록 하는 것인데 그 과정은 창의적이어야 하며 창의적인 음악 학습의 관건은 전적으로 교사에게 맡겨져 있다. 음악 학습에서 학생들이 무엇을 체험하고 그것을 어떻게 체험하는 가는 학생들의 음악적 안목 형성에 영향을 줄 뿐만 아니라, 학생 개개인의 창의성과 음악에 대한 태도에 영향을 주기 때문에 교사의 태도가 학생들의 창의적 표현 능력과 창조적 욕구 및 자신감, 비판습적 표현에 대한 태도들에 중대한 영향을 준다. 이러한 태도를 갖도록 하는 방법 가운데 하나가 통합적 접근이다.

통합적인 음악 수업이란 교육 과정 안에 명시된 이해 영역과 활동 영역의 통합 뿐 아니라 예술이라는 테두리 안에서 감성적 인식을 공통의 것으로 활용하는 방안을 말하는데 이러한 통합 수업을 통해서 학생들의 흥미가 유발되고 전체 학습 능률을 높여 학교 음악 교육의 효과적인 학습이 이루어 지기 때문이다.

이에 본 연구는 같은 시대, 역사, 사회, 시대적 배경안에서 혹은 비슷한 시대적 흐름속에서 등장한 미술의 원리와 특징과 요소를 분석하여 음악의 기본적 개념, 요소와 연관하여 이해시키고자 하며 감상 작품을 통한 통합적

접근 방안을 제안하고자 시도되었다.

이를 위하여 연구자는 첫째, 통합적 음악교육의 개념 및 다중 지능 이론과 음악교육의 관계, 통합 요소들의 조직과 미술과 연계한 음악 감상 교육의 방법적 과제 그리고 심미적 음악교육에 대한 선행연구와 문헌을 고찰하였다.

둘째, 이러한 이론적 배경을 토대로 본 연구에서는 시대별로 역사적 배경과 예술의 특징을 조사하였고, 셋째, 미술과 음악의 특징을 살펴보고 공통점이나 비슷한 특징적 요소를 연결 지어 지도안을 작성하였다.

넷째, 특징적 요소에 맞는 감상 곡을 찾아 구체적인 음악 활동과 연결하여 교수·학습 지도안과 활동지를 제시하였다.

따라서 이 연구는 중세부터 현대까지의 시대별 특징을 분석하여 예술이라는 큰 테두리 안에서 미술과 음악의 공통요소 즉, 내용(이야기), 구성요소, 조성과 양식, 음색과 색조, 가락과 형태, 형식과 형태, 악기와 재료, 기법의 사용, 패턴을 통한 시각·청각적 해석 등을 살펴봄으로서 학생들에게 통합적인 수업, 통합교과의 성격을 갖춘 수업이 될 수 있도록 지도 모형을 제시하여 학생들에게 음악 역사와 음악 감상곡을 쉽고 빠르게 그리고 좀 더 깊이 이해 할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

결과적으로 학교 음악 교육에서 이러한 통합적 음악 교육을 사용할 경우 다 음과 같은 교육적 의미를 찾을 수 있다.

(1) 음악은 만질 수 있거나 볼 수 있는 학문이 아니고 단지 귀로 듣고 추상적으로 느끼고 파악해야 하는 학문이기 때문에 학생들이 음악 작품의 내적 질을 느끼고 통찰하는 일은 참으로 어려운데 이러한 시각적 자료인 미술의 작품을 통한 통합 수업을 통해 학생들로 하여금 좀 더 쉽게 이해하고 접근할 수 있을 것이다.

(2) 예술이라는 테두리 안에서 감성적 인식을 공통의 것으로 활용하는 방

안을 통해서 학생들의 흥미가 유발되고 전체 학습 능률을 높여 학교 음악 교육의 효과적인 학습이 이루어 질 것이다.

(3) 다양한 통합 학습을 인하여 학생들은 음악적 창조성, 창의성 신장에 도움을 줄 수 있을 뿐 만 아니라 문제 해결력 등 고등 사고 기능을 신장시키는 교수 활동을 전환됨으로서 인성 교육, 예술 향유를 통한 전인 교육이 될 것이다.

(4) 학생들의 창의적 표현 능력과 창조적 욕구, 자신감, 비관습적 표현은 결국 21세기가 요구하는 현대인의 모습을 지닌 인간으로 성장시킬 수 있을 것이다.

(5) 이러한 음악 외의 타 교과와의 좀 더 폭 넓고 다양한 통합적 접근을 통해 수업의 효율성이 극대화되고 청소년기 학생들에게 음악의 개념 및 음악에 대한 태도를 종합적으로 다루어 다변적이며 종합적인 과정으로서의 음악의 아름다움을 의미있게 교육할 수 있을 것이다.

(6) 그리고 이러한 다양한 음악적 경험을 통해서 인간의 삶의 궁극적 가치를 통찰하고 이해하며 나아가서 개인의 삶의 질을 높이는 음악 교육이 될 수 있을 것이다.

오늘날 통합적 음악 교육은 피할 수 없는 것이 되었다. 음악의 체험을 통해 학생들의 음악적 창조성을 기르도록 하는 과정은 창의적이어야 하며 창의적인 음악 학습의 관건은 전적으로 교사에게 달려있다고 본다. 본 연구는 그러한 노력의 하나로서 학교 음악 교육의 범위를 확대함으로써 학생들의 음악 생활을 보다 더 풍요롭게 하며 창조적 욕구 및 자신감, 비관습적 표현에 대한 태도를 기르기 위한 하나의 방안으로서 의의를 둔 것이다.

목차

논문개요

I. 서론	1
1. 연구의 목적 및 범위	1
2. 문제 제기 및 연구의 제한점.....	5
3. 선행 연구 고찰	6
II. 본론	9
1. 이론적 배경	9
가. 통합적 음악 교육의 개념	9
나. 다중 지능 이론과 음악 교육	11
다. 통합 요소들의 조직	12
라. 미술과 연계한 음악 감상 교육의 방법적 과제.....	13
마. 미술과의 연계를 통한 통합적 음악 수업의 효과.....	14
바. 청소년기의 음악적 특징.....	15
사. 심미적 음악교육.....	17
2. 연구의 실제	18
가. 중세 시대	24
나. 아르스 노바	29
다. 르네상스 시대	33
라. 바로크 시대	38
마. 고전 시대	44
바. 낭만 시대	49
사. 19세기 후반의 인상주의	53

아. 근·현대 시대58

III. 결론65

요약

결론

후속 연구

참고문헌69

ABSTRACT

표 목차

<표 1> 중세 시대 특징 비교	24
<표 2> 중세 시대 교수·학습 지도안	25
<표 3> 아르스 노바 특징 비교	29
<표 4> 아르스 노바 교수·학습 지도안	30
<표 5> 르네상스 시대 특징 비교	33
<표 6> 르네상스 시대 교수·학습 지도안	33
<표 7> 바로크 시대 특징 비교	38
<표 8> 바로크 시대 교수·학습 지도안	38
<표 9> 고전 시대 특징 비교	44
<표 10> 고전 시대 교수·학습 지도안	44
<표 11> 낭만 시대 특징 비교	49
<표 12> 낭만 시대 교수·학습 지도안	49
<표 13> 19세기 후반의 인상주의 특징 비교	53
<표 14> 인상주의 교수·학습 지도안	54
<표 15> 근대·현대 특징 비교	58
<표 16> 근대·현대 교수·학습 지도안	59

그림 목차

<그림 1> 성전에서의 그리스도 : 매사냥 놀이.....	27
<그림 2> 베리공작의 기도서- 매우 행복한 시절 중에서-오월.....	31
<그림 3> 성모마리아와 아기예수 I, II	36
<그림 4> 베르고뇨네의 작품	36
<그림 5> 램브란트- 돌아온 탕자	40
<그림 6> 지안 로렌초 베르니니- 아폴론과 다프네.....	41
<그림 7> 자크 루이 다비드- 암살당한 마라	46
<그림 8> 밀러- 이삭 굶는 사람들	51
<그림 9> 모네 - 해돋이	56
<그림 10> 쇠라 - 그랑자트 섬의 일요일 오후	56
<그림 11> 뭉크 - 절규	61
<그림 12> 마티스 - 춤	61
<그림 13> 잭슨 폴록 - 작품 op.31	62

<참고문헌>

1) 단행본

- 아하, 세계의 명화 감상, 서울: 지경사, 2000
- 울리히 미헬스, 홍정수·조선우 (공)번역, 음악은이, 서울:음악춘추사, 2000
- 유광찬, 교육과정의 이해, 서울:교육과학사, 2001
- 이옥형·이종숙·임선빈 공저, 교육 심리학, 서울:집문당, 2002
- 이홍수, 음악교육의 현대적 접근, 서울:세광출판사, 1990
- 이홍수, 음악의 의미와 아름다움을 찾아 떠나는 음악 여행, 서울:세광출판사, 1995
- 최승규, 서양미술사 100장면, 서울:한명, 2002
- 홍정수, 허영한 외, 음악학, 서울:심설당, 2004
- E.H.곰브리치, 서양미술사, 서울:예경, 2003
- H.W.젠슨&A.F.젠슨, 서양미술사, 서울:미진사

2)논문

- 김정은, “즐거운 생활 제재곡을 활용한 교과통합 수업 연구”, 한국교원대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2003
- 민병임, “음악 활동 중심의 「즐거운 생활」 지도방안 연구:초등학교 1학년을 중심으로”, 서울 교육대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2004
- 석문주, “다중 지능 이론을 적용한 초등학교 음악과 교육과정 개발과 실천”, 「음악교육 연구」 제 22집, 2002
- 성경희, 장기범, “음악교과 교육학 연구”, 「한국교육개발원」
- 윤정일, “시각 예술과 청각 예술에서의 공감각에 의한 시각 표현 연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 1994
- 전인배, “신체표현을 응용한 창의적인 음악 학습에 관한 연구: 초등학교 1학년 교재 「즐거운 생활」을 중심으로”, 대구 카톨릭 대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2004
- 주대창, “통합적 음악 수업의 구성 원리 및 전개- 초등학교 3·4학년을 중심으로”, 「낭만음악」 제 16권 제 2호, 2004

I. 서론

1. 연구의 목적 및 범위

우리나라 교육 현장은 가르쳐야 할 과목수가 너무 많다는 지적을 받고 있다. 과목수가 많다는 것은 학습 내용의 과다로 연결되며 결국 학습 시간을 연장시키게 된다.¹⁾ 또한 과밀 학급에서 과다한 학습 내용을 취급해야 하는 학습 조건은 암기식·주입식 교수 방법을 낳게 된다. 이와 같은 학습 방법은 창의성, 다양성, 전문성을 요구하는 현대 사회의 교육 목표와 방향에 역행하는 것이다.

또한 우리의 교육 정책은 입시제도 개혁에 초점을 맞추어 왔고 이에 따라 중등 교육의 현장도 수시로 모습을 달리해 왔다. 이러한 입시위주의 교육으로 예술 교과는 필수 교과가 아닌 선택 교과가 되어 버린 현 시점에서 청소년기 학생들에게 과연 음악의 이해와 아름다움을 의미있게 교육할 수 있을까에 대한 답을 하기란 쉽지 않다.

따라서 학교의 음악 수업은 창의성과 문제 해결력 등 고등 사고 기능을 신장시키는 교수 활동으로 전환되어야 하며 인성 교육, 예술 향유를 통한 전인 교육 그리고 창의성의 신장에 역점을 둔 교육이 되어야 하는데 그러한 교육 목적을 실현시키기 위한 하나의 방법으로서 통합적 수업을 생각할 수 있다.

통합적으로 지도해야 하는 이유는 첫째, 효과적인 학습을 위해서이다. “통합적인 음악 수업이란 교육 과정안에 명시된 이해 영역과 활동 영역의 통합 뿐 아니라 예술이라는 테두리 안에서 감성적 인식을 공통의 것으로 활용하는 방안을 말한다”²⁾는 표현에서와 같이 이러한 통합 수업을 할 때 학

1) 유광찬, 「교육과정의 이해」에서 재인용, 서울:교육과학사, 2001. p.260-291

2) 주대창, “통합적 음악수업의 구성 원리 및 전개-초등학교 3·4학년을 중심으로”, 「낭만음악」제 16권 제 2호, 2004, 통합적 음악교육의 기본 원리

생들의 흥미가 유발되고 전체 학습 능률을 높여 학교 음악 교육의 효과적인 학습이 이루어 지는 것이다. 둘째, “학교 예술 교과들은 인성 함양을 위한다는 공통의 지향점을 가지고 있다”³⁾는 것이다. 예술 교육은 전인 교육을 목적으로 하고 있고 특히 교과의 목적에 상응하는 예술 교과의 수업이 이루어지려면 때로 자기 교과 이외의 분야와 연계된 수업 전개가 필요하다. 물론 모든 음악적인 사항들이 다른 교과와 통합을 이루어야만 더 잘 지도될 수 있는 것은 아니지만 교육적 필요에 의해 타 교과와 연합을 꾀할 수 있다. 중요한 것은 교과들간의 단순한 통합이 아니라 수업의 효율성을 증진시키는 긍정적 융화를 이끌어 내야하는 점이다.⁴⁾ 따라서 본 연구에서는 음악 이외의 분야 특히 미술과의 연계를 통해 긍정적 융화와 수업의 효율성을 증진시키고자 한다.

이 연구에서 특별히 음악과 미술을 연계한 이유는 인간의 근원적이며 감성적 인식 영역인 시각적 능력과 청각적 능력이 이루어 놓은 미술과 음악과의 관계는 상호 밀접한 연관성이 있기 때문이다. 물론 미술과 음악은 각각의 고유한 매체가 있으므로 같은 방법으로 발전해 나가지는 않지만 두 예술이 지향하는 바는 일치한다고 할 수 있다. 따라서 두 예술의 지향점을 찾아내어 통합적으로 수업하고자 하는데 이것은 음악 내의 여러 영역들을 서로 융화시키는 차원을 넘어서서 여러 예술 분야들을 포괄하는 교육 즉 복미적(複美的)음악교육⁵⁾ 이라고도 한다.

그리고 이러한 음악과 미술의 연관성을 음악의 활동 영역 가운데 특히 감상과 연결한 것은 위에서 제시한 인간의 특성이 음악 감상을 통해서 더욱 바람직한 방향으로 발전되기 때문이다. 음악 감상을 통해서 음악 작품

3) 상계서, 서론 p.23

4) 상계서, 서론 재인용

5) Siegfried Bimberg, "Polyasthetische Erziehung", in : Neues Lexikon der Musikpädagogik, hrsg. von Siegmund Helms et al. (Kassel : Gustav Bosse, 1994), pp. 218f. 주대창 전계서 재인용 p.25

속에 내재된 미적 특성과 의미를 이해하여 음악의 본질적 특성을 통찰할 수 있기 때문에 다양한 악곡을 감상하는 것은 음악의 표현적 요소와 음 현상에 대한 감지력과 민감한 반응력을 길러 음악적 감수성을 길러 준다.⁶⁾ 특히 다양한 시대와 문화가 낳은 악곡을 듣는다는 것은 학생 자신이 연주할 수 있는 수준보다 높은 음악을 접하여 음악의 내재적 특질과 상호 작용하며 음악의 미적 경험을 추구하는 것이다. 따라서 감상 학습은 교육적으로 가치 있는 다양한 시대와 문화권의 음악을 학생에게 제공하여야 한다.

하지만 중,고등학교 학생들에게 음악 자체만을 통해서 이러한 교육을 하기는 쉽지 않다. 음악은 만질 수 있거나 볼 수 있는 학문이 아니고 단지 귀로 듣고 추상적으로 느끼고 파악해야 하는 학문이기 때문에 더욱 그러하다. 그리고 이해 수준과 선행 지식, 음악적 경험의 유무 등 학습자의 여러 학습 조건에 따라 음악의 이해의 수준이 천차만별 다르기 때문에 음악적 원리를 추론적 사고에 의해 이해하고 작품의 내적 함축과 질을 느끼고 통찰하는 일은 참으로 어려운 일이다. 따라서 좀더 쉽게 음악적인 갖가지 현상들을 감지하고 개념과 원리를 추론적 사고에 의해 이해하며 작품의 내적 질을 느끼고 통찰하는 상태, 그리고 그에 대해 깊이 공감하여 그 진가를 아는 상태에 이르기까지의 폭 넓고 다변적이며 종합적인 과정으로서의 음악수업이 이루어지기 위하여 미술과의 연계를 제시하고자 한다.

역사의 흐름을 볼 때 어느 시대이든지 그 시대를 반영하고 표현하는 문화와 경향이 있다. 문화란 인간이 자연 상태에서 벗어나 일정한 목적 또는 생활 이상을 실현하려는 활동의 과정 및 그 과정에서 이룩해 낸 물질적, 정신적 소득의 총칭을 말하여 특히 학문, 예술, 종교, 도덕 등의 정신적 소득을 말한다.⁷⁾ 물론 이러한 학문과 예술, 도덕 등은 시대가 흘러도 변화하지 않는 절대적 가치를 가지고 있는 부분도 있고, 시대에 따라 새롭게 또는 그

6) 이홍수, 「음악의 의미와 아름다움을 찾아 떠나는 음악 여행」 재인용, 서울:세광출판사, 1995. p. 52

7) 민중 엡센스 국어사전, 서울:민중서림

전 시대와 비슷하게 변화하기도 한다. 또한 변화하는 모습이나 형태가 학문의 성격이나 가치에 따라 각각의 고유한 매체가 있으므로 같은 방법으로 발전해 나가지는 않지만 시대적인, 역사적인 배경안에서 특히 철학과 문학, 그리고 미술과 음악 두 예술은 지향하는 바가 일치하기 때문에 서로 영향을 주고 받으며 상호 보완속에서 그 시대를 표현하고 있다.

이러한 시대적 역사적 흐름으로 서양 음악을 분류해보면 고대 그리스·로마 시대, 중세 시대, 르네상스 시대, 바로크 시대, 고전 시대, 낭만 시대, 근대·현대 시기로 분류할 수 있다. 이것은 또 다른 예술 교과인 미술안에서도 이와 같은 분류가 가능하다. 따라서 본 연구에서는 학교 수업에서 음악이 다른 예술 분야 특히, 미술 교과와의 통합을 이루는 경우를 이론적으로 점검하고 그 실제 구조를 체계화해 내하고자 한다. 같은 시대, 역사, 사회, 시대적 배경안에서 혹은 비슷한 시대적 흐름속에서 등장한 미술의 원리와 특징과 요소를 분석하여 음악의 기본적 개념, 요소와 연관하여 이해시키고자 한다. 예술이라는 큰 테두리 안에서 미술과 음악의 공통요소 즉, 내용(이야기), 구성요소, 조성과 양식, 음색과 색조, 가락과 형태, 형식과 형태, 악기와 재료, 기법의 사용, 패턴을 통한 시각·청각적 해석 등을 연계하여 학생들에게 통합적인 수업, 통합교과의 성격을 갖춘 수업이 될 수 있도록 지도 모형을 제시하여 학생들에게 음악 역사와 음악 감상곡을 쉽고 빠르게 그리고 좀 더 깊이 이해 할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

연구의 대상으로는 이 연구를 하는데 있어서 다루어지는 내용을 볼 때 음악의 예나 미술의 예를 중학생을 대상으로 하였다.

2. 문제 제기 및 연구의 제한점

연구의 목적을 달성하기 위해 다음의 연구 문제를 수행한다.

첫째, 시대별로 역사적 배경과 예술의 특징을 조사한다.

둘째, 미술과 음악의 특징을 살펴보고 공통점이나 비교적 유사한 특징적 요소를 연결지어 지도안을 작성한다. 이 연구는 음악과 미술의 특징과 사조가 시대적 일치라는 전제하에 진행되었지만 엄밀히 말해 사실상 미술과 음악은 같은 시대·역사안에 있다하더라도 일치하지 않는 경우가 대부분이다. 음악사와 미술사를 같이 시대별로 묶는다는 것은 사실 어느 시대에는 둘 사이의 양쪽 교류가 활발하게 밀접한 영향을 주고 받기도 하고, 어느 시대에는 시간의 차이를 보이며 나타나기도 한다. 또 어느 시대에는 전혀 비슷하지도 않고 매우 다르게 발전하기 때문에 사실 이렇게 미술과 음악을 시대적으로 모두 연계한다는 것은 매우 어려울 수 있지만 흐름의 동향이나 시대적·역사적 배경 안에서 지향하는 바가 일치하기 때문에 통합 수업을 위해 활용할 수 있는 하나의 수업 방안의 제안으로써 이와 같은 연구를 진행하게 되었다. 따라서 미술과 음악의 특징을 살펴보고 일치하는 공통점이나 비슷한 특징적 요소를 연결지어 실제 수업에서 활용 가능한 통합 교과 성격의 지닌 통합 수업의 안내서로서의 수업 방법과 지도 모형을 제안하고자 한다.

셋째, 특징적 요소에 맞는 감상곡을 찾아 구체적인 음악 활동과 연결한다. 따라서 이 연구의 제한점은,

첫째, ‘서양’이라는 용어를 사용한 것은 서유럽과 미국의 음악과 미술 체계가 세계의 여러 문명들 가운데서 그 중 하나에 지나지 않는다는 인식을 반영한 것이다.

둘째, 비록 명확한 개념은 아니지만 “예술 음악”으로 일컬어져 온 것에 관련되어 있어 감상곡의 범위를 제한하였다. 대중 음악이나 재즈, 또는 과

거에 나타난 다른 음악들도 상당히 예술적이지만, 이 논문이 앞으로 교단에서의 통합 교과와 성격에 가진 통합 수업의 안내서로서, 지도 모형으로서의 역할을 할 것을 목표로 삼고 있기 때문에 예술 음악으로 영역을 제한하였다.

셋째, 고대·그리스 시대의 미술과 음악 자료가 너무 부족하기 때문에 위 논문에서는 중세 시대부터 지도안을 작성하였다.

넷째, 감상곡의 특성상 감상 이외의 활동 즉, 가창, 기악, 창작으로 통합적인 수업을 할 수 없는 곡들은 음악의 이해 영역, 내용만을 가지고 지도안을 작성하였다.

3. 선행연구 고찰

본 연구와 관련된 선행연구를 고찰함으로써 통합적이고 포괄적인 음악 수업의 구성과 원리를 고찰하는데 토대로 삼았다.

주대창⁸⁾은 통합적 수업 방법이 인간의 예술 수용에 보다 가까운 형태로 그리고 그것을 더욱 촉진하는 방향으로 음악 수업을 구성하는 것으로서 예술 향유 및 감성적 창조의 능력을 기르기 위하여 초등학교 3·4학년을 대상으로 하는 통합적 음악 수업의 성공적 실제 예를 찾아 분석하였다.

윤정일⁹⁾은 음악이라는 추상적인 예술모체를 통하여 표출되는 인간 내면의 정신 작용은 감정, 상상력, 심상 등의 공감각을 고찰하고 이에 따른 음악적 영감을 동시성적 추상표현으로 시각화하였다.

전인배¹⁰⁾는 신체 표현을 응용한 창의적인 음악 학습 지도안을 개발하여

8) 주대창, “통합적 음악수업의 구성 원리 및 전개-초등학교 3·4학년을 중심으로”,에서 재인용, 「낭만음악」제 16권 제 2호, 2004

9) 윤정일, “시각예술과 청각예술에서의 공감각에 의한 시각표현연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 1994

10) 전인배, “신체표현을 응용한 창의적인 음악 학습에 관한 연구: 초등학교 1학년 교재 「즐거운 생활」을 중심으로”, 대구 카톨릭대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2004

보다 다양하고 구체적인 신체 표현 방법으로 음악 교육이 이 시기의 아동들에게 다양한 교육을 받을 수 있는 기틀을 마련하고자 하였다.

민병임¹¹⁾은 학생 중심, 체험 중심 및 활동 중심의 「즐거운 생활」 지도방안의 구체적 적용 법을 마련하고 음악 활동 중심 교육이 학생의 창의적인 표현 능력도 신장시킬 수 있도록 학습 지도 방안을 제시하였다. 즐거운 생활 지도를 위한 예비과정에서는 소리탐색 활동으로 악기의 음색 표현하기(모방), 악기의 음색 표현하기(창작), 생활주변의 소리탐색, 동물의 울음소리 탐색 및 생활용품의 소리 탐색을 학생들에게 소리나 그림, 의성어, 기억력, 상상력, 사고력 등의 창의력 신장요소를 포함하여 음색을 그림 악보로 표현하게 하고 글로 쓰기 등 다양하게 느낌을 표현하도록 지도하였다.

김정은¹²⁾은 제 7차 교육과정 초등학교 1학년 ‘즐거운 생활’ 교과에 수록된 우리 음악 제재곡 중 어린이들의 생활 주제와 거리가 있는 두 제재곡을 그들의 생활 주제에 보다 가깝게 배치하고, 주제에 따라 선택된 제재곡의 효과적인 지도를 위해 1학년의 타 교과내용과 통합한 교육적 관점에서 새로이 재구성된 몇 가지 수업 방안을 제시하였다.

지금까지 조사한 선행 논문들은 초등학교 저학년을 중심으로 한 통합교과의 성격을 지니고 있다. 음악을 통해 미술로 표현하고, 음악을 통해 몸으로 표현하거나 또는 그와 반대되는 식의 창작 수업 연구가 대부분이기 때문에 시대적으로 음악과 미술의 특징을 분석하여 그것을 직접적으로 연계한 연구는 없었다. 따라서 이와 같은 선행연구를 바탕으로 학생들이 미적 지각과 미적 반응과 함께 음악적 표현 요소를 이해하고 아름다움을 의미있게 교육 할 수 있는 의도에서 그리고 학생들의 포괄적 인성 함양을 추구하

11) 민병임, “음악활동 중심의 「즐거운 생활」 지도방안 연구: 초등학교 1학년을 중심으로”, 서울교육대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2004

12) 김정은, “즐거운 생활 제재곡을 활용한 교과통합 수업연구”, 한국교원대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2003

기 위한 방편의 하나로 같은 시대, 역사, 사회, 시대적 배경 안에서 혹은 비슷한 시대적 흐름속에서 등장한 미술의 특징과 요소를 분석하여 음악의 개념과 요소로 연계하여 그 실제 구조를 체계화 하는 통합적 수업 방안 모형을 구안하게 되었다.

II. 본론

1. 이론적 배경

가. 통합적 음악 교육의 개념¹³⁾

인간의 지능이 하나가 아니라 여러 부분으로 이루어져 있다는 가드너(Howard Gardner)의 다중지능이론(multiple intelligence)¹⁴⁾은 통합 교육의 기본 원리이다. 다중지능이론의 본질이 인간의 지능이 하나가 아니라 여러 부분으로 이루어져 있다는 것은 그것들이 서로 연결되어 있다는 것을 전제하며 분리된 상태에서는 상응하는 의미 및 기능을 드러내지 못하고 예술적 인식 및 수용이 특별한 분야의 지능에 한정하여 이루어진다고 볼 수 없기 때문이다.

통합은 학습을 종합적인 전체로서 지도하자는 원리이다. 학습이란 부분적·분과적으로 이루어지는 것이 아니라 지적·정의적·기능적 분야의 종합적인 전체에서 이루어져야 한다는 것이며 즉, 전인적인 인간을 양성시켜야 한다는 것을 목적으로 한다. 이런 통합 교육을 통해서 학생들은 발산적 사고력을 기르게 되며 이것을 종합력이라고 말할 수 있는데 여러개의 요소나 부분을 전체로서 하나가 되도록 묶는 능력을 말한다. 이러한 종합력은 창의력과 밀접한 연관성이 있기 때문에 지식과 이해, 적용과 분석의 능력을 요구한다. 따라서 학교에서의 음악 수업은 창의성과 문제 해결력 등 고등 사고 기능을 신장시키는 교수 활동이 되어야 하고 예술 향유를 통한 전인 교육에 역점을 둔 교육이 되어야 하므로 그러한 교육 목적을 실현시키기 위

13) 주대창, “통합적 음악수업의 구성 원리 및 전개-초등학교 3·4학년을 중심으로”,에서 재인용, 「낭만음악」제 16권 제 2호. 2004

14) Howard Gardner, Frames of Mind. The Theory of Multiple Inrelligence (New York: Basic Book,1993), pp. 122ff

한 하나의 방법으로 통합적 음악 수업을 생각할 수 있다.

통합적 음악 교육은 교육과정 안에 명시된 이해 영역과 활동 영역의 통합 뿐 만 아니라 예술이라는 테두리 안에서 감성적 인식을 공통의 것으로 활용하는 방안을 말하며 이러한 통합 수업을 통해서 학생들의 흥미가 유발되고 전체 학습 능률을 높여 학교 음악 교육의 효용성을 강화하기 위하여 음악을 예술이라는 틀 안에서 이해하는 것이다. 그러므로 미적 교육을 함에 있어 여러 가지 예술적 재료 및 활동을 서로 연결시켜 다루는 것이 개별적인 것으로 제한하는 것보다 더 효과적이기 때문에 현대 음악 교육에서 적극적으로 논의되고 권장되고 있다.

음악 수업은 음악적인 갖가지 현상들을 감지하는 상태에서부터 시작하여 작품의 내적 질을 느끼고 통찰하는 상태에 이르기까지 폭 넓고 종합적인 과정을 요구하는데 음악 자체만을 통해서 이러한 교육을 하기란 쉽지 않기 때문에 예를 들어 미술과 음악을 관련시켜 지도한다면 위의 과정들을 학생들에게 보다 쉽게 접근시킬 수 있을 것이다. 그러므로 통합적 음악 교육은 교육 활동의 편의를 위한 단순한 조합의 차원을 넘어서는 독립적인 가치를 가지고 있다. 이러한 교육적 처방을 통하여 학습활동에 대한 학생의 관심과 흥미를 유발하고 학습내용의 이해 및 활용의 폭과 깊이를 더욱 더하게 할 수 있다. 여러 가지 감각들을 함께 사용하게 함으로서 개별적 자극의 합보다 더 많은 인식을 하게 하려는 음악교육 활동은 학생의 잠재적 능력을 개발하려는 교육현장의 실제적 요구와 직접적 관련이 있다.¹⁵⁾

15) 주대창, 전계서 재인용 p.26

나. 다중 지능 이론과 음악 교육

최근에 인지주의자들의 관심은 학생들을 다른 방법으로 배우고, 기억하고, 실행하고, 이해한다는 것으로 그 관심이 바뀌어 지고 있다. 이러한 연구에 대한 한 이론인 가드너의 다중 지능 이론은 교육학자들에게 많은 중요한 의미를 함축하고 있다.¹⁶⁾

다중 지능 이론은 학습자의 사고력과 창의성을 최대한 신장시키면서 각 학생이 지닌 다양한 능력을 발굴, 계발하는 것이 참다운 인간 이해를 위한 것이라고 하고 있다. 그는 인간의 지능을 언어적 지능, 논리-수학적 지능, 공간적 지능, 신체-운동적 지능, 음악적 지능, 대인 관계 지능, 개인 이해 지능, 자연 탐구 지능-8가지 영역¹⁷⁾으로 분리하였다. 이런 맥락에서 볼 때 다중 지능 이론의 본질은 통합적 음악 교육과 크게 다르지 않다. 앞서 표현했듯이 인간의 지능이 하나가 아니라 여러 부분으로 이루어져 있다는 것은 그것들이 서로 연결되어 있다는 것을 전제한다. 분리된 상태에서는 상응하는 의미 및 기능을 드러내지 못하기 때문이다. 물론 미적 감성을 전제하는 예술 내의 문제에 국한하지 않고 보다 넓은 의미의 관련성을 이야기하고 있는 점은 예술적 통합과 시각이 다를 수 있지만 감성 인식체계의 면에서 보면 예술적 인식 및 수용이 특별한 분야의 지능에 한정하여 이루어진다고 볼 수 없기 때문이다.

따라서 효율적인 학습은 학생들에게 지식을 사용하고, 배우고, 보여주는 다양한 방법으로 수업을 할 때 다중 지능 이론에서의 음악 수업의 의미가 더욱 확실하여 지는 것이고 학생들에게 실행할 수 있는 최상의 교수 방법, 자료 및 기법을 더욱 확장하고 심화시킴으로써 학생들의 다양하고 폭넓은 음악적 잠재능력을 최대한 개발해 주는데 도움을 줄 수 있다.

16) 석문주, "다중지능이론을 적용한 초등학교 음악과 교육과정 개발과 실천", 「음악교육연구」제 22집, 2002

17) 가드너는 1993년에 출판한 '마음의 틀(Frams of Mind)'에서 7가지 지능을 제시하였다. 후에 자연 탐구지능을 새로운 지능으로 제시하고 있다.

다. 통합 요소들의 조직

“통합적 음악 수업의 구상에서 학습 활동의 아이디어를 이끌어 낼 수 있는 효율적 방법은 통합이 되는 요소들을 수집, 열거한 후 체계적으로 엮는 것이다.”¹⁸⁾ 이것은 사회·역사적 관계를 이해하게 하는 맥락 속에서 가치적 수용을 가능하게 하는 판단을 여러 가지 수업 사항들을 고려하여 예술적 끈으로 엮는 것을 말하며 교육의 통합적 조직이란 교육적 효과를 높이기 위해 국가 수준 교육과정으로 명확하게 구분하고 있는 교과들을 수업의 장면을 엮두해 두고 다양한 방식으로 상호 연관지어 계획, 운영, 평가하는 활동을 의미한다. “예술적 대상물을 생산해 내도록 하는 창작안내, 구체적 방법에서 만나는 사항들을 해결하도록 하는 실현안내, 가치적 수용을 가능하게 하는 판단안내, 사회·역사적 관계를 이해하게 하는 맥락 안내가 그것들에 속한다.”¹⁹⁾

따라서 통합적인 음악 교육은 종합적인 접근 방법으로 가능하여 지는데 음악의 이해, 활동 영역이 각각 통합적으로 지도할 것과 이해, 활동 간의 상호 관련속에 통합을 보여줄 것을 강조한다. 또 음악은 문학, 무용, 연극, 미술 등 다른 예술과 관련을 가진다. 그래서 음악 학습에서는 음악을 구성하는 요소들 또는 부분들 간의 상호 관계에 초점을 맞추는 한편, 필요에 따라 모든 음악 행위들을 통합할 수 있고, 다른 예술 분야와의 관련 속에서 다를 필요가 있다.

하지만 이와 같은 통합적 운영의 의미가 결코 교과별 수업을 폐지하자는 주장은 아니다. 교과의 통합적 운영과 교과의 과목별 수업 운영이 적절하게 병행되어 상호 보완속에서 이루어 져야 한다. 계통적인 학습이 요구되는 교

18) 주대창, 전계서, p.33

19) Anne Bloomfield, Teaching Integrated Arts in the Primary School (London ; David Fulton, 2000) p.6

과는 교과별 수업이 효과적이며, 교과의 사회적 적합성을 높이고 학습자의 사회 문제 해결력을 신장하고자 할 때는 교과의 통합 운영이 바람직하다는 것이다.

라. 미술과 연계한 음악 감상 교육의 방법적 과제

“통합은 한 사회가 지향하는 전체 교육 이념의 테두리 안에서 음악 교육의 목표 달성을 위해 필요하다면 기꺼이 다른 교과들과 함께 교육 활동의 내용 및 방법을 조화시킬 수 있으며 통합적 음악 교육은 오늘날 수업 소재를 찾음에 있어 청각 매체에만 의존하는 관련성을 지양하고, 음악을 포함하여 다양한 예술 분야(‘교과’)를 포괄하는 개방성을 전제한다. 그러므로 통합은 음악 교육 영역의 축소가 아니라 확대를 가져온다. 하지만 이를 위한 교육 활동의 계획과 실행에 있어서 음악만을 생각했을 때보다 더 폭넓은 작업이 필요하다.”²⁰⁾ 주체적으로 판단하고, 여러 요소들을 통합적 안목에서 다루며, 그것을 스스로 가치 지향적 입장에서 점검하는 과정은 학생에게 뿐만 아니라 교사에게도 단순히 음악적 사항만을 고려하는 활동에서보다 훨씬 진지하고 많은 시간의 준비를 요구한다. 통합적 음악 교육을 위해서 준비해야 할 교사의 과제는 다양한 시각과 자유로운 사고가 필요하다. 그리고 고정된 미적 가치를 고집하지 말아야 한다. 이러한 교사의 태도는 학생들의 창의적 표현 능력과 창조적 욕구 및 자신감과 비관습적 표현에 대한 태도들에 중대한 영향을 미친다.

가정이나 학교에서 음악을 듣는 일이 음악적 능력의 향상과 음악적 태도의 개발에 도움이 되는 행위가 될 수 있는가 아닌가는 학교의 음악 학습에서 개발되는 내적 동기와 감상 능력에 따라 결정된다고 보는 것처럼 음악 교육의 목적이 달성될 수 있는 통합된 감상 수업이 되어야 한다. 학생들에게 음악이 아닌 다른 예술 교과, 즉 미술을 통해 이러한 음악적 이해와 풍

20) 주대창, 전게서, p29

부한 경험을 가질 수 있도록 이끌기 위해서는 다음과 같은 지도 내용으로 이루어져야 한다.

첫째, 음악 감상은 통합된 음악 경험 속에서 이루어져야 한다.

둘째, 악곡에 직접, 간접적으로 관련되는 사실들에 대한 지식을 전달해야 한다. 악곡을 감상하기 전이나 후에, 작곡가와 작곡된 시대적 사회적 배경 등을 감상곡과 관련지어 살펴보는 것은 감상한 곡에 대한 흥미를 유발시킬 수 있고, 곡을 이해하는 데 큰 도움이 된다.

셋째, 예술이라는 큰 테두리 안에서 미술과 음악의 공통 요소 즉, 시대적·역사적 안에서의 지향점이나 특징을 비교 분석하여 청각적 해석과 시각적 해석 등을 고려하여 연계하여야 한다.

마. 미술과의 연계를 통한 통합적 음악 수업의 효과

음악 수업을 함에 있어 미술 외에도 충분히 다른 교과와 통합을 시도할 수 있다. 하지만 특별히 미술과 연계한 이유는 미술과 음악이 갖는 감성적 인식 영역인 시각적 능력과 청각적 능력이 이루어 놓은 미술과 음악의 관계가 상호 밀접한 연관성이 있기 때문이다. 따라서 이러한 미술과의 연계를 통해 통합적 음악 수업에서 바라는 효과는 다음과 같다.

첫째, 음악과 미술의 통합적 운영은 학생들에게 흥미를 유발하고 전체 학습 능률을 높여 학교 음악 교육의 효용성을 강화하게 한다.

둘째, 음악 교과의 특성상 소리와 음 자체만을 가지고는 음악의 미적 아름다움을 이해할 수 없는 학생들을 위해 좀 더 쉽게 음악적인 갖가지 현상들을 감지하고 개념과 원리를 추론하며 이해하고, 작품의 내적 질을 쉽게 느끼고 통찰 할 수 있도록 하는데 미술의 청각적 자료와 매체가 도움이 된다.

셋째, 교과간의 관련성을 파악하는데 도움을 주고 교과 학습과 생활과의

연계성을 높여 교과 학습을 삶과 관련지어 인식하게 한다.

넷째, 복잡한 현대 생활의 쟁점을 파악하는데 도움을 주고 현대 사회에서 발생하는 복합적 문제들을 해결할 수 있는 능력을 길러준다.

다섯째, 학생들의 흥미, 관심을 반영하기 쉬우며 주제나 문제를 중심으로 조직될 때 학생들의 학습 선택권을 확장시킨다.

여섯째, 통합적 교육은 대개 활동 중심의 교육이므로 학생들의 적극적 참여로 인한 높은 학습 동기와 학습에 대한 책임감을 갖게 한다.

일곱째, 비판적 반성과 이해 능력을 길러 주기에 적합하며 독립적으로 사고하고 문제를 해결하는 판단 능력을 신장시킨다.

여덟째, 학생들 스스로 교과들의 흩어진 정보를 관련짓는 그물망을 형성하는 습관을 길러준다.

바. 청소년기의 음악적 특징

교육의 발달 심리 측면에서 바라보는 인간은 갓난 아기 때부터 시각과 청각, 미각, 후각, 촉각 즉 오감을 통하여 사람들과 주변의 사물을 만나고 그것의 외적 상태를 감득함으로써 앎의 방식을 터득하기 시작한다. 그리고 단순한 사고로부터 복잡한 추론적 사고로의 과정을 거치면서 점점 더 복잡한 세계를 파악할 수 있게 되고, 이해할 수 있게 되며, 더 나아가서는 인간과 인간의 삶, 사실과 사건, 예술 작품 등의 내적 함축과 질적인 상태까지도 느끼고, 통찰하며 깊이 공감하며 진가를 알 수 있게 되는 것이다. 그리고 그러한 감각적 또는 지각적인 앎과 느낌, 통찰의 능력 등은 연습과 다양한 경험을 통해 점차 증진되고 계발될 수 있다.²¹⁾

빠아제의 인지발달론²²⁾에 의하면, 청소년기는 추상적 사고를 할 수 있는 시기이고, 대안적인 가설을 세워 그것을 검증 할 수 있는 능력이 발달하는

21) 이옥형·이종숙·임선빈 공저, 「교육 심리학」에서 재인용. 서울:집문당, 2002

22) 상계서, p. 78-92

단계라고 하였다. 특히 중학생의 인지발달 단계는 형식적 조작기(11-15세경)에 해당되며, 모든 조직적 능력이 강화되고 논리적, 추상적 사고가 가능해지는 시기이다. 이 시기에는 성인과 비슷한 사고력의 확대와 개성의 발달, 신체의 급격한 변화 등을 경험하면서 신체적, 지적, 감성적 측면들 사이의 복잡한 상호작용을 갖는다. 또한 슈타이너에 따르면 이 시기는 ‘감성체’로 성장하는 기간(7-14세)의 말기에 해당된다. 이 시기를 거치면서 청소년들은 내면의 감성체가 점차 분화작용을 일으킴으로써 단순한 희로애락만을 느낄 수 있었던 미숙한 상태에서부터 다양하게 세분된 감정을 느낄 수 있는 상태로 성숙한다. 이러한 감정의 잦은 변화와 신체적 발달에 따른 정서적, 심리적 상태는 청소년 개개인의 정상적인 성숙을 위해 세심한 주의가 요구되는 시기이다. 특히 이 시기의 청소년들은 음악, 미술 등 예술을 통해서 감성적이고 지적인 충족감을 얻고자 한다. 의미 있는 자극을 제공받을 만한 상황이나 일에 매우 열정적으로 몰입하려는 의욕을 가지고, 예술이라는 활동을 통해서 그들의 새로운 자아의 발견과 인생의 커다란 가치관 형성을 가져오려 하는 것이다. 따라서 이러한 시기에 있는 청소년기 학생들에게는 악곡 속에서 무엇을 들어야 할지, 그리고 그런 것들이 음악 뿐 만 아니라 같은 문화권 아래에 있는 미술과 어떤 연관이 있는지 그 의미를 나름대로 이해하도록 해야 한다.

이러한 과정 속에서 학생들은 음악의 시대적 특징이나 흐름과 동향에 대해 주목하게 되고 그러한 폭넓고 통합적인 학습의 결과로 예술 음악을 사랑하게 되는 것이다. 따라서 음악 교육자들은 학생들로 하여금 예술을 삶의 한 부분으로 함께 영위할 수 있도록 기회를 제공하여야 한다. 결국 청소년 시기의 좋은 음악적 체험은 감성적으로 불안정한 심리적 위치에 있는 청소년들에게 수준 높은 미를 추구하게 함으로써 정서적인 안정과 풍부한 감성을 길러주고 나아가 긍정적인 미래 설계에 도움을 주는 것이다.

사. 심미적 음악 교육²³⁾

인간의 특성들이나 일상적인 삶의 형태들은 모두 저마다의 의미를 지니는 것이면서, 동시에 예술의 요소와 조건을 제공함으로써 예술을 존재하게 하고, 예술 작품에 의미를 부여할 수 있게 하며 그래서 삶의 본질에 대한 통찰을 가능하게 하는 것을 심미적 체험이라 한다.

심미적 교육은, 느낌의 형태를 표현한 예술적 조건들을 보다 잘 지각하고 그 조건들에 보다 민감하게 반응함으로써 점점 더 깊고 폭 넓게 인간의 느낌을 탐구하고 이해할 수 있도록 도우려는 조직적인 시도이다. 그리고 음악 교육은 음악을 통하여 그러한 심미적 체험을 가능하게 하는 일이어야 한다. 왜냐하면 음악 교육은 음악의 심미적 체험을 통해 인간의 삶의 궁극적 가치를 통찰하고 이해하며 그것에 접근하게 함으로써 개인의 삶의 질을 높이는 일이기 때문이다.

따라서 심미적 음악 교육은 그 뿌리를 심미적 교육에 두고 있으며 궁극적 목표는 인간으로 하여금 높은 미적 감수성을 발달시켜 그가 경험하는 것들에 대한 미적 특성이나 가치를 최대한 경험할 수 있도록 하는 데에 있다. 이러한 심미적 음악 수업이 되기 위해서는 무엇보다도 배우는 과정에서 접하게 되는 다양한 음악적 경험이 음악 미적으로 승화된 경험이어야 하며, 이러한 다양한 음악적 경험을 수용하고 분별하고 가치를 두는 또 다른 다양한 음악 관련 행위 역시 음악 미적 행위어야 함을 전제로 한다. 하지만 이러한 심미적 경험의 질과 그 정도는 체험 대상의 질과 체험하는 사람의 심미 능력에 따라 좌우되므로 예술의 체험과 예술 교육의 질에 의해 달라질 수 있다. 따라서 음악 외의 타 교과과의 좀더 폭넓고 다양한 접근을 통하여 인간의 삶의 궁극적 가치를 통찰하고 이해하며 나아가서 개인의 삶의 질을 높이는 데 심미적 음악 교육의 목표가 있다.

23) 성경희, 장기범, “음악교과 교육학 연구”, 「한국교육개발원」에서 재인용 p.47-51

2. 연구의 실제

인간의 감성적 인식 영역인 시각적 능력과 청각적 능력이 이루어 놓은 미술과 음악과의 관계는 상호 밀접한 연관성이 있다. 특히 예술은 시대적·역사적인 배경 안에서 지향하는 바가 일치하기 때문에 서로 영향을 주고 받으며 상호 보완속에서 그 시대를 표현하고 있다. 물론 이 연구는 음악과 미술의 특징과 사조가 시대적 일치라는 전제하에 진행되었지만 엄밀히 말해 사실상 미술과 음악은 같은 시대·역사안에 있다하더라도 일치하지 않는 경우가 대부분이다. 어느 시대이든지 철학과 문학 그리고 음악과 미술의 흐름이 항상 일정한 패턴과 방향으로 발달, 발전되지 않기 때문에 이렇게 음악과 미술을 같은 시대권 안에서 엮는다는 것이 어려움이 많다. 하지만 흐름의 동향이나 시대적·역사적 배경 안에서 지향하는 바가 일치하기 때문에 비교적 유사한 성격의 요소, 특징과 개념을 연계하였다.

사실 음악과 미술의 특징을 선정해서 비교하려는 것은 보는 시각, 관점에 따라서 모순과 문제점이 있을 수 있다. 음악사와 미술사를 같이 시대별로 묶는다는 것은 사실 어느 시대에는 둘 사이의 양쪽 교류가 활발하게 밀접한 영향을 주고 받기도 하고, 어느 시대에는 시간의 차이를 보이며 나타나기도 한다. 또 어느 시대에는 전혀 비슷하지도 않고 매우 다르게 발전하기 때문에 이렇게 미술과 음악을 시대적으로 모두 연계한다는 것은 매우 어려울 수 있지만 이 연구는 통합 수업을 위해 활용할 수 있는 하나의 수업 방안의 제안으로써 이와 같은 연구를 진행하게 되었다. 따라서 미술과 음악의 특징을 살펴보고 일치하는 공통점이나 비슷한 특징적 요소를 연결지어 실제 수업에서 활용 가능한 통합 교과의 성격을 지닌 통합 수업의 안내서로서의 수업 방법과 지도 모형을 제안하고자 한다.

이 연구에서는 중세시대를 4세기부터 13세기까지의 시기와 14세기의 아르스 노바(Ars Nova)를 따로 분리하였다. 왜냐하면 아르스 노바는 중세 시

기에 포함되기는 하지만 음악사 적으로 매우 중요한 변화가 있던 시기이기 때문이다.

이제부터 각 시대별로 미술과 음악이 시대적 특징 안에서 어떠한 성격으로 비교하고, 연계하였는지 제시하고자 한다.

첫째, 4세기부터 13세기까지의 중세 시대에서는 문화, 정치, 예술 모든 면에서 강력한 종교적 지배를 받던 시기이므로 기독교 사회라고 불리며 예술의 모든 기교와 방법이 하나의 목적 즉, 기독교를 전파하기 위한 수단, 도구로서 사용되었다. 따라서 중세 시대 음악의 가장 큰 특징인 그레고리오 성가를 그레고리우스 대제 시기에 그려진 종교적 그림과 연계하여 학습하고자 한다. 그리고 13세기에 모테트가 발전하기 시작하면서 테노르 성부에는 그레고리오 성가(라틴어, 종교적 가사)를 그대로 사용하면서도 모테투스 와 트리플룸에는 세속적 가사나 프랑수어로 작곡하였는데 이러한 불균형적 모테트의 발전이라는 특징과 상응하는 작품으로서 한 그림안에 전혀 다른 성격의 두 개의 그림(성경이야기와 세속화)이 공존하였던 회화를 감상하고 모테트의 불균형적 가사의 형태와 발전을 미술과 함께 이해하고자 한다.

둘째, 아르스 노바인 14세기에는 점점 교회의 절대적인 권위가 흔들리고 봉건적 귀족 사회가 쇠퇴하면서 도시 중산 계층이 대두하게 된다. 이러한 사회적 영향으로 이 시기의 사람들은 이성과 신앙, 종교와 과학, 그리고 교회와 국가를 분리하여 생각하게 된다. 이러한 문화, 정치적, 사회적 배경이 음악과 미술에 많은 영향을 미치는데 이 시기의 가장 큰 음악적 특징은 종교음악보다 훨씬 더 많은 세속 음악이 작곡되었다는 점이다. 이러한 것들을 증명해 주는 아르스 노바의 음악적인 특징 가운데 하나는 불완전 템푸스가 완전 템푸스보다 더 자주 사용되었다. 지금의 서양 리듬체계는 2분할이지만 13세기까지의 리듬은 3분할이 완전하다고 생각하고 2분할은 불완전하다고 여겨왔었다. 하지만 이 시기에 이러한 리듬의 2분할이 더 자주 사용되기 시

작하였다. 이러한 경향과 상응하는 아르스 노바의 미술적 특징을 찾아보면 미술사에서조차 아직까지 중세시기 이기는 하지만 종교적 회화보다 세속화가 많이 그려지는 시기이므로 랭부르 형제의 <오월>이라는 작품을 통해 아르스 노바의 세속적 움직임과 특징을 알아보려고 한다.

셋째, 르네상스 시대에서는 음악 도상학으로 접근하고자 한다. 도상학이란 시각 예술 작품에 담겨진 상징과 주제, 그리고 소재를 확인하여 설명하고 해석하고 분류하는 학문이다.²⁴⁾ 시각 자료에 묘사된 음악 관련 내용을 역사·문화적으로 해석함으로써 르네상스 시대의 특정 악기의 연주 방식을 구체적으로 확인해 본다. 성모마리아와 아기 예수 주위에 있는 천사들은 제각기 악기들을 가지고 있는데 이러한 악기들의 모습과 연주 형태의 변천을 회화 속에서 찾아보고 연주 방식의 변화와 함께 악기들의 위상 변화를 알아보고자 한다. 그리고 천사들의 합창단의 모습을 보면 다양한 음향을 위해서 성가대를 어떻게 위치하였는지 알아보고 한 쪽은 그레고리오 성가를 다룬 한쪽은 다성 음악을 연주한 모습을 보면서 르네상스 시대의 베네치아 악파의 특징인 다중 합창(polychoral) 양식을 이해하고자 한다.

넷째, 바로크 시대에서는 콘체르타토 양식을 미술의 명암법과 연계하였다. 콘체르타토 양식은 작은 소리와 큰 소리, 독주와 합주, 작은 그룹과 큰 그룹, 성악과 기악 등 음색의 대비를 말하며 특히 큰 그룹과 작은 그룹의 음악적 대비적 성격을 명암법 (밝음과 어두움의 대비적인 효과)으로 표현된 바로크 시대의 미술 작품과 연계하여 그 특징을 이해하고자 한다.

또 다른 한가지는 오페라의 기원과 함께 지안 로렌초 베르니니의 조각 작품 <아폴론과 다프네>을 통하여 오페라 <다프네>를 이해하도록 한다. 중세시대 이래로 사람들은 고대 그리스·로마에 대한 환상과 동경을 가지고 있었다. 따라서 문학과 예술의 소재가 그리스·로마 신화를 바탕으로 한 작품

24) 홍정수, 허영한 외 「음악학」 서울:심설당, 2004, p.138

이 많았는데 최초의 오페라 <다프네>도 피렌체의 카메라타 그룹이 고대 그리스극의 재현을 시도한 것이었다. 따라서 같은 소재의 미술 조각 작품을 통해 오페라 <다프네>를 알아본다.

다섯째, 고전 시대에서는 계몽 사상에 의한 합리적인 사회, 문화의 건설을 바라는 움직임이 각국에서 일어나기 시작하면서 음악에 있어서도 대위법 음악이 사라지고 화성적 기법이 확립되었으며 양식도 크게 변하여 형식미에 큰 가치를 두었다. 이러한 형식미를 대표하는 음악적 양식이 소나타 형식인데 이것은 고전 시대 미술에서 나타난 엄격하고 균형잡힌 구도와 명확한 윤곽의 특징과 일맥 상통한다. 따라서 이러한 미술의 특징과 연계하여 소나타 형식을 학습하고자 한다.

여섯째, 낭만시대는 낭만과 19세기 인상주의로 구분하였다. 낭만주의 음악은 어원에서도 알 수 있듯이 문학적 내용을 배경으로 한다. 이 시대의 작곡가들은 고전주의 작곡가처럼 순수한 음 자체에서 음악의 자료를 찾는 절대 음악을 추구한 것이 아니라 주제나 이념을 문학이나 미술 등 음악 외적인 다른 예술과 결합함으로써 이를 소재로 한 서정적이고 환상적이며 사실적인 표제 음악을 추구하였다. 특히 사랑, 꿈이나 밤, 달빛 등 자연을 소재로 한 모든 낭만적인 요소들은 음악의 소재가 될 수 있었다. 이 시기에 미술에서도 자연을 사랑하는 화가들이 생겨나고 자연속으로, 고향에 가서 그림을 그린 바르비종과 화가들이 등장하는데 이들은 농민 생활이나 자연의 전원 풍경을 꾸미지 않고 사실적으로 그렸다. 이렇듯 음악과 미술 모두 자연을 소재로 작품을 만든 특징을 연계하여 낭만 음악가 가운데 리스트의 음악을 이해하고자 한다.

일곱째, 19세기 후반에는 미국 혁명, 프랑스 혁명 등 이러한 혁명을 거치면서 기존의 사회 구조가 무너지고 새로운 사회 구조가 형성되었다. 산업혁명으로 인한 도시의 탄생과 함께 음악에서도 고전의 틀을 벗어나려는 경

향이 심해지고 다채로워져 자유로운 표현의 악곡이 많이 작곡된다. 고전 시대나 낭만 시대 때 주로 작곡되어진 소나타 형식과 같은 구조가 붕괴되면서 독일에서는 대규모의 악곡이 작곡되고 프랑스에서는 단순한 반복이나 대비 정도에 그치게 되는 독자적인 형식의 붕괴가 나타난다. 19세기 후반 시대에서 특별히 프랑스를 주목하게 된 이유는 이 시기에 프랑스 미술에서도 고전시대의 가장 큰 특징인 엄격하고 명확한 선이 없어졌는데 이러한 특징들이 프랑스 음악과 상응하기 때문이다. 그리고 바로크 시대 이래로 19세기까지 유럽음악은 기능화성(장조·단조)이라고 하는 체계의 지배를 받았으나 이것을 타개하기 위한 새로운 기법으로 프랑스에서는 드뷔시로 대표되는 온음음계가 발전하였다. 온음음계로 된 음악은 대체로 미묘하거나 애매한 느낌을 주는데 이것은 미술에서 인상과 회화의 점묘법으로 인한 색채가 주는 느낌과 일맥 상통한다. 그리고 인상과 회화도 프랑스 화가들에 의해서 발전되었기 때문에 인상과 음악의 대표 작곡가 드뷔시와 비슷한 시기의 프랑스 작곡가인 라벨의 볼레로를 제재곡으로 이러한 미술과 음악의 특징적인 연계, 비교를 통해 후기낭만에 등장하는 인상주의 음악의 특징을 살펴보고자 한다.

여덟째, 근대·현대에서는 같은 사조안에서 음악과 미술의 발전이 두드러진다. 따라서 그러한 음악과 미술의 특징들을 비교하여 지도한다면 통합 교육의 효과가 더욱 커질 수 있다고 생각한다.

①표현주의란 인간 내면 세계의 어두운 면을 표현한 것으로 인간이 겪는 심리적 갈등, 긴장, 불안, 두려움 그리고 잠재의식 속에 있는 충동 등을 표현함으로써 음악에서는 무조적인 경향을 낳았는데 이러한 특징이 잘 드러난 회화 작품과 연계하여 표현주의를 학습하고자 한다.

②20세기 작곡가들은 드뷔시를 비롯한 인상주의 작곡가들이 19세기 말에 내놓은 곡들이 지나치게 인공적으로 세련되었다고 생각했다. 이렇게 되면

결과적으로 음악은 활기를 잃게 된다고 생각하여 원시주의 음악가들은 서양 전통 이외의 민속적 전통들에 대해 관심을 가졌다. 아프리카 음악의 역동적 리듬감각, 러시아 동부·발칸 반도 등 동양문화권의 민속적 노래와 춤 등은 전후 많은 작곡가들의 관심을 끌었다. 이러한 원시주의의 개념이 미술에서는 야수파에서 나타나는데 야수파 화가들은 강렬한 색채와 전혀 다듬어지지 않은 원시적인 형태로 자신들의 개성과 세계를 창조해 나갔다. 따라서 스트라빈스키의 <봄의 제전>을 야수파의 작품과 연계하여 지도한다.

③우연성 음악이란 우연히 발생하는 여러 가지 음향, 음성, 음악, 침묵 등을 전체로 엮어서 하나의 음악이라고 보는 음악이다. 따라서 곡의 형식이나 형성, 빠르기 등이 우연하게 종합되어 생기는 것을 하나의 음악으로 보는 경향인데 대표적 작곡가 존 케이지의 <4분 33초>와 같은 우연성 음악과 같은 개념이 미술에서는 추상 표현주의로 대변된다. 추상 표현주의는 그림 물감을 방울방울 떨어뜨리거나 뿌리는 등 즉흥적인 행동으로 작품을 만드는 것을 말한다. 따라서 잭슨 폴록의 작품과 연계하여 우연성 음악을 학습하고 학생들로 하여금 빠르기, 셈여림, 조성, 리듬 등 창작을 통하여 우연성 음악을 만들어 보도록 한다.

가. 중세 시대

표 1. 중세시대 특징비교

음악	미술
그레고리오 성가(Gregorian chant)	그레고리우스 대제 시기의 종교적 회화 -수태고지, 옥좌에 앉은 성모와 아기 예수
모테트의 불균형적 가사 <모테트 Pucelete- Jelanguï-Domino>	메리여왕의 기도서 <성전에서의 그리스도;매사냥 놀이>

오늘날의 카톨릭 교회에서도 불리우고 있는 단성부의 라틴어 전례(예배의식) 음악은 그레고리오 1세의 이름을 따라 그레고리오 성가라고 불리운다. 4세기 이후부터 기독교의 빠른 전파와 강화로 인해 대교구나 수도원들은 로마로부터 비교적 독립적이게 되는데 그레고리오 1세 때에는 지역적으로 여러 가지 전례와 노래 종류가 있었다. 이것을 6세기 말에 그레고리오 1세가 로마교회의 전례를 개혁하였는데 따라서 중세 시대 음악의 가장 큰 특징인 그레고리오 성가를 그레고리우스 대제 시기에 그려진 종교적 그림과 연계하여 공통점을 찾아보고 역사의 흐름과 배경을 학습하고자 한다.

그리고 13세기에 모테트가 발전하기 시작하면서 테노르 성부에는 그레고리오 성가(라틴어, 종교적 가사)를 그대로 사용하면서도 모테투스과 트리플룸에는 세속적 가사나 프랑스어로 작곡하였는데 이러한 불균형적 모테트의 발전과 부합하는 이 시기의 회화와 연계하고자 한다. 따라서 한 그림안에 전혀 다른 성격의 두 개의 그림(성경이야기와 세속화)이 공존하였던 회화를 감상하고 모테트의 불균형적 가사의 형태와 발전을 미술과 함께 이해하고자 한다. 따라서 이와 같이 교수·학습 지도안을 작성하면 다음과 같다.

표 2. 중세 교수·학습 지도안

제재	그레고리오 성가 모테트<Pucelete- Jelangui- Domino>	2차시
학습 목표	중세 시대 음악의 특징을 알아보자	
단계	교수·학습 활동	
도입	<p>서양의 중세 시대 대표적 회화 (수태고지, 예수님 탄생 등)와 건축물 (바실리카, 성당 등)을 보여준다.</p> <p>-이 작품들의 특징은 무엇이라고 생각합니까?</p> <p>-무엇을 주제로 담고 있습니까?</p> <p>이러한 회화와 건축물들이 지어진 시기는 중세 시대임을 설명한다.</p> <p>중세 시대의 시대적 배경에 대해서 설명한다.</p>	
전개	<p>학생들이 중세 시대의 음악적 특징에 대해서 조사해 온 것을 발표한다.</p> <p>-성가(chant)의 발전과 함께 다성 음악이 시작되었음을 설명한다.</p> <p>-그레고리오 성가에 대해서 설명한다.</p> <p>-그레고리오 성가의 특징은 무엇인지 알아보자.</p> <p>-그레고리오 성가를 감상하고 그 느낌을 이야기해 본다.</p> <p>그레고리오 성가와 관련하여 이 시기에 그려진 종교적 그림을 보여준다.</p> <p>-이 음악과 그림의 공통점은 무엇입니까?</p> <p>-공통된 특징과 성격을 이야기 해 봅시다.</p> <p>이 시기의 회화의 성격을 설명하고 모든 기교와 방법이 기독교를 전파하기 위한 수단, 도구로 사용되었음을 설명한다.</p> <p>그레고리오 성가의 특징을 설명하고 감상한 곡을 계명창으로 다같이 성가를 불러 본다.</p> <p>선법의 종류와 특징에 대해서 설명한다.</p> <p>학생들은 하나의 선법을 선택해서 한 옥타브 내로 음역을 제한시켜 한도막 형식으로 작곡을 한다.</p> <p>자신이 작곡한 선법음악을 가창과 리코더로 연주 한다.</p> <p>-음악을 만들면서 흥미롭고 재미있었던 점은 무엇인가?</p> <p>-선법으로 작곡을 할 경우에 우리가 지금까지 많이 듣던 음악과 어떤 점들이 다른가에 대하여 발표해본다.</p> <p>-음악을 만들면서 아쉬웠던 점이나 힘들었던 점은 무엇인지 나누어 본다.</p> <p>중세시대 또 다른 특징으로 모테트의 생성과 발전을 설명한다.</p>	

	<p>모테트<Pucelete- Jelangui- Domino>을 감상한다.</p> <p>-이 곡의 특징은 무엇인지 이야기 해 본다.</p> <p>-13세기 모테트가 발전하기 시작하면서 테노르 성부에는 그레고리오 성가를 그대로 사용하고 모테투스나 트리플룸에는 세속적 가사나 프랑스로 작곡함으로써 불균형적인 가사의 형태가 나타났음을 설명한다.</p> <p>이러한 특징이 미술에서는 어떻게 표현되었을까요?</p> <p>메리여왕의 기도서<성전에서의 그리스도:매사냥 놀이>를 감상한다.</p> <p>-이 회화의 특징은 무엇이라고 생각합니까?</p> <p>-이 회화의 주제는 무엇이라고 생각합니까?</p> <p>학생들에게 한 그림 안에 전혀 다른 성격의 두 개의 그림이 공존하였음을 설명한다.</p> <p>-회화에 등장한 율법 학자들과 예수님의 표현을 살펴본다.</p> <p>-이야기를 전개하는 표현이 왜 비현실적 이라고 생각합니까?</p> <p>-어른들과 비교할 때 예수를 너무 작게 그렸고 인물들 사이의 공간이 사실적으로 처리되지 않았음을 인식한다.</p> <p>-아래 그림의 주제는 무엇이라고 생각합니까?</p> <p>이렇게 같은 시대 안에서 모테트의 발전과 함께 불균형적인 가사의 형태가 회화 안에서 서로 다른 두 개의 그림이 하나의 작품으로 그려졌음을 인식한다.</p>
정리	<p>그레고리오 성가의 특징을 말해 보자.</p> <p>그레고리오 성가와 회화를 통한 기독교 예술의 특징을 발표해 보자.</p> <p>모테트의 발전 과정에 대해서 말해 보자.</p> <p>모듬별로 나누어 한명씩 자신의 작품을 발표하고 평가해 보도록 한다.</p>

* 표에서 특별히 -표시를 한 것은 교사나 학생들의 구체적 활동임을 제시한 것임.

그림 1. 성전에서의 그리스도; 매사냥 놀이

이 그림은 두 개의 그림이 공존하고 있음을 보여준다. 글씨 위의 그림은 유대의 율법학자들과 대화를 나누고 있는 '성전의 예수'의 그림이고 글씨 아래의 배경 식의 희미한 그림은 위의 성경 내용과는 전혀 상관없는 당시의 일상 생활에서 따온 소재로 매를 이용해서 오리를 잡는 장면이다.²⁵⁾

25) E. H. 콰브리치, 「서양미술사」 서울:예경, 2003. p.211

<활동지>

1. 다음 음악을 듣고 중세시대 음악에 “V”표를 하시오.

①		②	
③		④	

2. 중세시대 음악특징인 단성음악과 다성음악의 성격과 특징에 대해서 쓰시오.

단성음악	
다성음악	

3. 그레고리오의 성가의 특징에 대해서 쓰시오.

4. 선생님이 연주하는 (또는 감상곡) 그레고리오 성가를 듣고 어느 선법으로 작곡되었는지 적어보시오.

5. 다음 작품을 보고 중세시대 미술 작품이 아닌 것을 고르세요.

①		②	
③		④	

6. 모테트의 발전과정에 대해서 쓰시오.

나. 아르스 노바

표 3. 아르스 노바 특징 비교

음악	미술
종교 음악보다 훨씬 더 많은 세속 음악이 작곡됨	세속화

중세 시대 가운데 14세기를 따로 분리한 이유는 아르스 노바(Ars Nova)가 음악사 적으로 매우 중요하기 때문이다. 이 시대는 빠리를 중심으로 한 프랑스만의 시대이다. 물론 14세기에 이태리에서도 독자적으로 다성음악이 발달하면서 트레첸토 음악이 발달한다. 이 음악은 프랑스의 아르스 노바보다 약간 더 늦게 시작하며 흥겨운 선율과 뚜렷한 화성에 있어서는 프랑스 음악을 능가하지만 반면 풍부한 기교로 이루어진 합리적 구조와 복잡한 리듬의 면에서 프랑스의 음악에 뒤지기 때문에 위 연구에서는 아르스 노바의 특징만 가지고 비교하였다.

아르스 노바의 혁신은 다음의 분야에서 중심으로 이루어진다. 모테트와 다성부 노래 그리고 멘수라 시스템과 멘수라 악보²⁶⁾이다. 멘수라 시스템은 막시모두스, 모두스, 템푸스, 프롤라치오 의 4단계로 되는데 그 가운데 하나인 불완전 템푸스와 완전 템푸스의 특징을 가지고 설명하고자 한다. 지금의 서양 리듬체계는 2분할이지만 13세기까지의 리듬은 3분할이 완전하다고 생각하고 2분할은 불완전하다고 여겨왔었다. 하지만 이 시기에 이러한 리듬의 2분할이 더 자주 사용되기 시작하였다. 이러한 경향들은 즉 종교의 강력한 지배를 받던 사회에서 점진적으로 종교의 지배가 약화되면서 세속음악이 발전하는 모습이라고 할 수 있는데 이것과 상응하는 아르스 노바 시기의 미술적 특징을 찾아보면 미술사에서도 아직까지 중세시기 이기는 하지만 종교적 회화보다 세속화가 많이 그려지는 시기이므로 랭부르 형제의 <오월>이라는 작품을 통해 아르스 노바의 세속적 움직임과 특징을 알아보하고자

26) 올리히 미헬스, 홍정수·조선우 (공)편역, 「음악은이」 서울:음악춘추사, 2000

한다. 아르스 노바의 교수·학습 지도안은 다음과 같다.

표 4. 아르스 노바 교수·학습 지도안

제재	발라타 <Non avra ma' pieta>	1차시
학습목표	14세기 아르스 노바(Ars Nova)의 특징을 알아보자	
단계	교수·학습 활동	
도입	<p>개화기 전의 우리 민족의 생활상을 담은 사진 또는 영상을 보여준다.</p> <p>-우리나라 전통의 옷은 무엇인가요?</p> <p>-지금은 우리 모두 어떤 옷을 주로 입나요?</p> <p>-서양문명으로부터 들어온 양복의 영향으로 지금은 양복위주의 생활을 하고 있음을 인식한다.</p>	
전개	<p>이렇듯 14세기에는 음악과 미술에서 이런 특징적인 변화들이 생겨나기 시작하였음을 설명한다.</p> <p>-서양 음악사에서 14세기를 무슨 시대라고 이야기 합니까?</p> <p>-아르스 노바의 용어 정의와 시대사적 흐름을 설명한다.</p> <p>-학생들은 아르스 노바에 대해서 조사해온 것을 발표해 봅시다.</p> <p>아르스 노바의 일반적인 음악적 특징을 정리·설명한다.</p> <p>-아르스 노바의 일반적인 음악 특징 중에서 불완전 템푸스가 완전 템푸스보다 더 자주 사용되었음을 설명한다.</p> <p>-이것은 기본박의 체계가 이때부터 시작되었음을 인식한다.</p> <p>교사가 제시한 선율가락을 가창과 리코더로 연주하여 본다.</p> <p>-이때 교사가 제시하는 선율가락은 리듬의 3분할로 작곡된 곡으로 한다.</p> <p>-이 곡을 리듬만 변형하여 작곡하여 본다.</p> <p>-이 때 교사는 학생들이 리듬을 3분할에서 2분할로 변형할 수 있도록 도와준다.</p> <p>-자신이 작곡한 가창 또는 리코더로 발표해 본다.</p> <p>-리듬을 변형했을 때 흥미롭고 재미있었던 점은 무엇인가?</p> <p>-리듬을 변형할 경우 어떤 점들이 다른지 발표해 봅시다.</p> <p>영화 <신과 함께 가라>의 한 장면을 보여주고 중세시대 음악특징을 살펴보며 감상한다.</p> <p>마지막으로 이 시기에 종교음악보다 훨씬 더 많은 세속음악이 작곡되었음을 설명한다.</p> <p>-미술에서도 중세시대이지만 세속화가 많이 그려지 시대이다.</p> <p>-어떤 그림들이 있는지 감상해 봅시다.</p>	

	<p>-<오월>작품을 감상하고 이와같은 그림들의 특징을 발표해 봅시다.</p> <p>-종교적 그림과 세속적 그림의 차이는 무엇이라고 생각하나요?</p> <p>이탈리아 트레첸토의 발라타 <Non avra ma' pieta>곡을 감상하고 아르스 노바의 특징을 발표해본다.</p>
정리	<p>아르스 노바의 특징을 말해보자.</p> <p>자신이 작곡한 곡을 발표하고 평가해 보도록 하자.</p> <p>중세시대의 곡의 분위기와 현재 일반적인 곡의 분위기의 차이점에 대해서 비교하고 발표해 보도록 한다.</p>

그림 2. 베리 공작의 기도서-매우 행복한 시절 중에서 <오월>
이 작품은 귀족들의 연례 행사인 봄 축제를 보여주고 있다. 이들은 꽃과 나뭇잎을 휘감은 채 화려한 옷차림으로 말을 타고 숲을 지나고 있다.²⁷⁾

27) E. H. 콰브리치, 「서양미술사」 서울:예경, 2003. p.218

<활동지>

1. 아르스 노바의 음악적 특징에 대해서 쓰시오.

2. 아르스 노바의 특징 중 불완전 템푸스와 완전 템푸스가 무엇인가요?

불완전 템푸스	
완전 템푸스	

3. 리듬의 3분할과 리듬의 2분할의 종류를 각각 3가지 이상 적으시오

리듬의 3분할	
리듬의 2분할	

4. 선생님이 제시한 악보에 리듬을 변형하여 작곡하여 붙시다.

5. 자신이 리듬을 변형한 곡과 원곡을 비교해 보고 느낌을 적어보자.

다. 르네상스 시대

표 5. 르네상스 시대 특징 비교

음악	미술
르네상스 시대의 악기의 형태와 연주방법	<성모마리아와 아기 예수>속의 악기들
다양한 음향을 위하여 분리된 두 성가대(cori spezzati)의 배치- 다중 합창 음악	베르고뇨네의 작품속에서 합창단의 형태

이 르네상스 시대에서는 시각 자료에 묘사된 음악 관련 내용을 역사·문화적으로 해석함으로써 르네상스 시대의 특정 악기의 연주방식을 구체적으로 확인해 본다. 성모마리아와 아기예수 주위에 있는 천사들은 제각기 악기들을 가지고 있는데 이러한 악기들의 모습과 연주형태의 변천을 회화 속에서 찾아보고 연주 방식의 변화와 함께 악기들의 위상 변화를 알아보고자 한다. 그리고 천사들의 합창단의 모습을 보면 다양한 음향을 위해서 성가대를 어떻게 위치하였는지 알아보고 한 쪽은 그레고리오 성가를 다른 한쪽은 다성음악을 연주한 모습을 보면서 르네상스 시대의 베네치아 악파의 특징인 다중 합창(polychoral) 양식을 이해하고자 한다. 르네상스의 교수·학습 지도안은 다음과 같다.

표 6. 르네상스 교수·학습 지도안

제재 목	아드리안 빌라르트, 모테트 <O crux, splendidior cunctis astris>	1차시
학습 목표	르네상스 시대의 악기에 대하여 알아보자 베네치아 악파의 특징 가운데 분리된 두 성가대(cori spezzati)를 알아보자	
단계	교수·학습 활동	
도입	우리가 알고있는 악기의 종류에 대해서 이야기 해 봅시다. -현악기란 무엇이며 종류에는 어떠한 것들이 있나요? -관악기란 무엇이며 종류에는 어떠한 것들이 있나요? -타악기란 무엇이며 종류에는 어떠한 것들이 있나요? 우리가 지금 배우는 리코더는 르네상스 시대에 대중적이며 일반적인 악기였음을	

	<p>인식한다. 리코더로 연주한 르네상스 시대의 선율곡을 감상해 본다. -이 곡의 느낌은 어떠한지 발표해 봅시다.</p>
전개	<p>르네상스 시대의 악기에 대해서 조사하는 방법에는 여러 가지가 있지만 미술·회화의 시각자료를 보고 특정악기의 연주방식을 구체적으로 확인하여 봅시다. 로렌초 로토의 <성모마리아와 아기 예수I,II>의 작품을 감상한다. -성모마리아 밑에 두명의 악기 천사는 어떤 형태의 악기를 가지고 있는지 그려 봅시다. -그 악기들의 이름과 연주방법에 대해서 상상하여 발표해 봅시다. (왼쪽의 천사는 레벡-3현악기를 들고 있고, 오른쪽 천사는 류트를 처음 그림에는 술대로 연주하고 있고, 두 번째 그림에서는 손가락으로 직접 연주한다.) -류트는 르네상스 시대부터 바로크 시대까지 사용되었는데 연주 방식의 변화가 류트의 악기로서의 역할변화와 어떠한 연관성이 있는지 생각해 봅시다. (술대를 사용할 경우에는 다성음악보다는 단선율 음악을 연주하기에 용이하다. 따라서 주선율을 중복하거나 다른 한 성부를 담당하는 정도의 역할을 맡았을 것이고, 손으로 연주할 경우에는 여러 성부를 다성음악적으로 연주할 수도 있고 화음을 한꺼번에 울릴수도 있기 때문에 반주악기가 아닌 독주악기로의 위상 변화가 가능해졌다.) 르네상스 악기에 대해서 알아보자. -종류는 어떠한 것들이 있는지 조사해온 것을 발표해 봅시다. (리코더, 숨, 코르넷, 트럼펫, 트럼본, 비올, 류트, 오르간, 클라비코드, 하프시코드 등) 영화 <세상의 모든 아침>을 통해 비올 악기에 대해서 학습해 봅시다. 로렌초 로토의 작품을 통해 악기의 연주 실재를 추정하여 봅시다. -위로부터 성령, 왕관, 성모마리아가 일직선으로 가운데 축을 이루고 있고 이 축을 중심으로 양쪽의 천사 연주자들은 대칭을 이루며 연주하고 있음을 인식한다. -그림에 나타난 악기와 이름을 설명한다. -이 그림에서 두 그룹으로 배치한 천사 연주자들은 음색이란 측면에서 대칭을 이루게 했음을 인식한다. 또 한가지 이 그림에서 맨 앞 그룹을 이루고 있는 노래하는 천사들을 관찰해보자. -한 쪽은 낱장의 악보를 열심히 쳐다보고 있고, 다른 한 쪽은 악보집을 들고 있지만 거의 관심이 없음을 인식한다. -여기서 당시의 특정 연주방식을 생각할 수 있다. -이러한 연주형태를 무엇이라고 하나요? -시편창에서 가장 보편적으로 사용되던 방식인 두 그룹의 합창단이 한 구절씩</p>

	<p>주고 받으며 노래하는 응답식 연주가 르네상스 시대때 다중합창(polychoral) 음악으로 발전되었음을 설명한다.</p> <p>르네상스의 베네치아 악파의 특징을 설명한다.</p> <p>-다양한 음향을 위하여 분리된 두 성가대의 배치를 무엇이라고 하나요?</p> <p>-이러한 다중합창 양식은 베네치아 악파때 급속하게 발전되었음을 설명한다.</p> <p>-두 합창단이 한쪽은 그레고리오 성가를 부르고, 다른 쪽이 다성음악으로 응답하는 것임을 인식한다.</p> <p>또 다른 베르고뇨네의 그림을 보고 합창단의 모습을 인식한다.</p> <p>아드리안 빌라르트, 모테트 <O crux, splendidior cunctis astris>를 감상하고 각 성부를 모두별로 나누어 리코더로 연주한다.</p> <p>-감상을 통해서 느끼는 점과 실제 연주를 통해서 느끼는 차이점에 대해서 발표해 봅시다.</p> <p>학생들은 두 모듬으로 나누는데 한 모듬은 작은 인원으로 구성하고 다른 모듬은 전체 나머지 학생들로 구성한다.</p> <p>-선생님이 제시하는 악보를 계명창한다.</p> <p>-다중합창 양식으로 연주하여 발표한다.</p> <p>-이 연주를 통해 흥미롭고 재미있었던 점은 무엇인가?</p> <p>-실제로 다중합창 양식으로 연주해 본 느낌은 어떠한가요?</p>
정리	<p>르네상스 악기의 종류에 대해서 말해 보자.</p> <p>베네치아 악파의 특징에 대해서 말해 보자.</p> <p>모듬별로 나누어 다중합창 양식을 발표하고 평가해 보도록 한다.</p>

그림 3. 성모마리아와 아기예수 I, II

성모 마리아를 중심으로 양쪽에 나열된 천사 연주자들의 모습을 통해서 연주 실제(performance practice)를 추정할 수 있다.

그림 5-3 라파엘의 성모마리아와 아기 예수(천사)

그림 4. 베르그노네의 작품

노래하는 천사들의 모습과 합창단의 형태²⁸⁾

본 저작을 출판하는 데 필요한 허가를 받은 것임을 증명합니다. 저작권의 범위 내에서 사용됩니다.

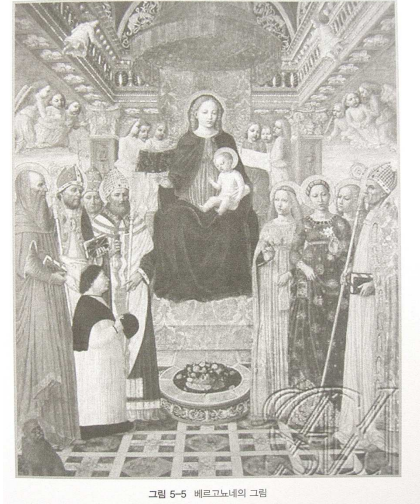

그림 5-5 베르그노네의 그림

28) 홍정수, 허영한 외 상계서. p.139-148

<활동지>

1.악기의 종류에 대해서 적어봅시다.

현악기	
관악기	
타악기	

2.회화를 감상하고 르네상스 악기의 형태를 그려보자.

3.이 시기의 악기들은 어떻게 연주하였는지 상상해서 연주방법과 악기이름을 적어보자.

4.류트의 연주방식에 대해서 적어보시오.

술대로 연주할 때	
손가락으로 직접 연주할 때	

5.르네상스 시대의 악기를 적어보고, 지금까지 전해져 오는 악기는 어떤 것들이 있는지 알아보자.

6.르네상스 악기 가운데 자신이 알고 있는 악기를 써 보세요.

7.합창단을 두 그룹으로 나누어 서로 주고 받는 연주 형태를 무엇이라고 하나요?

6.다중 합창 양식으로 연주해 본 후 느낌이나 소감을 적으시오.

라. 바로크 시대

표 7. 바로크 시대 특징 비교

음악	미술
콘체르타토(concertato)양식	명암법(밝음과 어두움의 대비)
오페라 <다프네>	지안 로렌초 베르니니 <아폴론과 다프네>

바로크 시대의 음악 특징 가운데 하나인 콘체르타토 양식 가운데 큰 그룹과 작은 그룹의 음악적 대비적 성격을 명암법 (밝음과 어두움의 대비적인 효과)으로 표현된 바로크 시대의 미술 작품과 연계하여 그 특징을 이해하고자 한다.

또 다른 한가지는 오페라의 기원과 함께 지안 로렌초 베르니니의 조각 작품 <아폴론과 다프네>을 통하여 오페라 <다프네>를 이해하도록 한다.

바로크 시대의 교수·학습 지도안은 다음과 같다.

표 8. 바로크 교수·학습 지도안

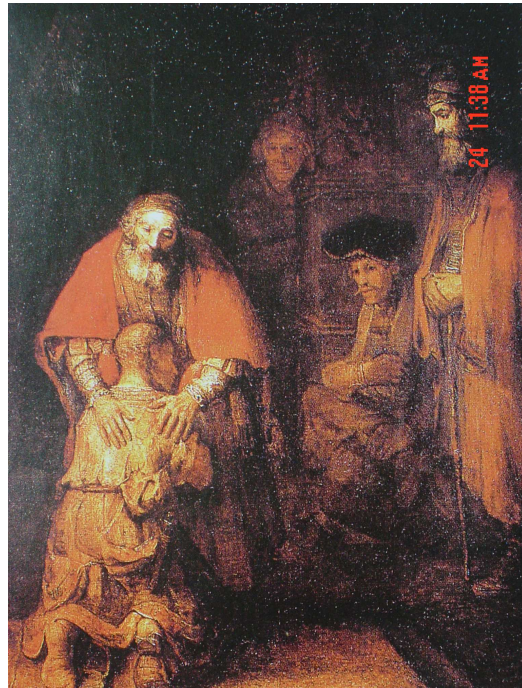
제재	바흐의 합주협주곡<브란덴 부르크 제 5번>	2차시
학습 목표	콘체르타토(concertato)양식을 알아보자. 오페라<다프네>를 알아보자.	
단계	교수·학습 활동	
도입	학생들에게 한 음과 화음을 들려준다. 작은 그룹과 큰 그룹의 연주를 듣고 특징을 비교해본다. -이런 음악들을 통해서 무엇을 느낄 수 있나요? (대비, 입체감 등) 독주와 합주의 음악을 듣고 비교해 본다. 이렇게 독주와 합주의 대비·대조를 콘체르타토(concertato)라고 설명한다.	
전개	바로크 시대의 시대적 배경에 대해서 조사해 온 것을 발표한다. 바로크 시대의 음악 특징과 성격에 대해서 설명한다. -콘체르타토(concertato)양식을 설명한 후 음악에서는 무엇을, 어떻게 대조할 수 있을지 발표해 봅시다. (저음과 고음, 강주와 약주, 합주와 독주, 빠름과 느림, 장조와 단조 등)	

<p>-큰 그룹과 작은 그룹을 통해서 대조, 대비의 특징들이 회화에서는 어떻게 표현되었을까요? 밝은 것과 어두운 것의 대비적인 효과를 설명한다. 램브란트 <다윗 왕과 압살롬의 화해>,<돌아온 탕자> 작품을 감상하고 느낀 점을 이야기 해 본다. -이 작품에서 묘사하려는 것은 무엇입니까? -이 작품의 특징은 무엇이라고 생각합니까? -램브란트는 장면의 극적인 효과를 고조시키기 위하여 어떠한 기법으로 내용을 전달하고 있습니까? (명암법) 선생님이 제시하는 제재곡 또는 선율을 가지고 각자 독창적으로 대비, 대조하여 작곡하고 발표해본다. -리듬을 분할하여 빠르게 하거나 합쳐서 느리게 한다. -크고, 작은 부분으로 나누어 연주한다. -하나의 악기로 하거나 여럿의 악기로 합주한다.(모듬별로 나눌 경우) -가창의 경우 남자와 여자의 음역의 차이를 대조하며 연주한다. -조성을 바꾸어 연주한다. 음악을 만들면서 흥미롭고 재미있었던 점은 무엇입니까? 이렇게 대조·대비 방법으로 작곡할 경우 느끼는 점은 무엇입니까? 음악을 만들면서 아쉬웠던 점이나 힘들었던 점은 무엇인지 나누어 봅시다. 바흐의 합주협주곡<브란덴 부르크 제 5번>을 특징에 맞추어 감상한다. -이 곡에서 독주악기는 무엇인가요? (플룻, 바이올린, 첼발로) -특히 독주악기로 활약한 악기는 무엇인가요? (첼발로) -합주악기는 어떤 악기들이 사용되었나요? (현악 5중주) 다시 한번 감상 할 때 독주 악기가 나오는 부분에서 팔을 들어 표현해 보거나 악기 이름을 말해 보자. 오페라의 탄생 배경과 바로크 오페라에 대해서 조사한 것을 발표한다. 바로크 오페라의 특징과 성격에 대해서 설명한다. 지안 로렌초 베르니니의 <아폴론과 다프네> 조각을 통하여 오페라 <다프네>를 설명한다. -바로크 시대 사람들은 그리스·로마 에 대한 환상과 동경을 가지고 있었으므로</p>
--

	로 문화와 예술의 소재가 당연히 그리스·로마 신화와 많았음을 설명한다. 신화의 한 내용이나 부분을 골라 음악극을 만들어보자.
정리	콘체르타토 양식의 특징을 말해 보자. 자신이 작곡한 콘체르타토 양식의 음악을 발표하고 평가해 보도록 한다. 이탈리아 오페라 이외에 프랑스·영국·독일의 오페라의 특징을 찾아서 발표해 보자.

그림 5. 램브란트-돌아온 탕자

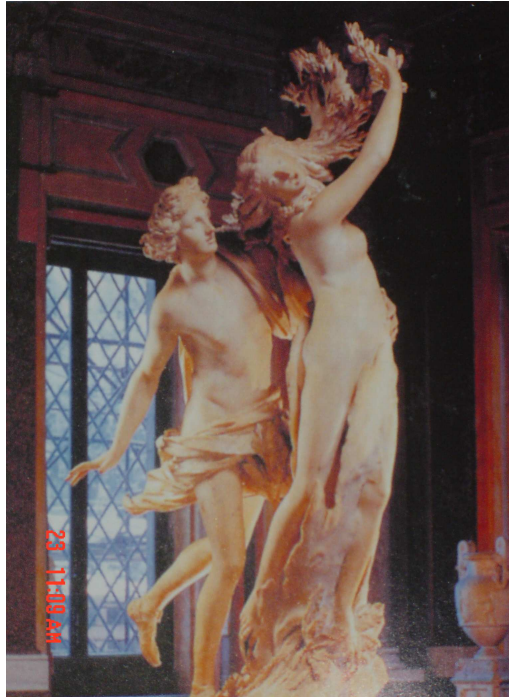
아버지는 자식으로 인한 지난날의 괴롭고 복잡했던 감정을 억제하려는 듯 지그시 눈을 감고 사랑의 손길로 아들의 등을 어루만진다. 용서와 사랑이 가득한 아버지의 얼굴과 대조되는 돌아온 탕자의 모습을 담고 있다.²⁹⁾

29) 최승규, 「서양미술사 100장면」 서울:한명, 2002. p.292-293

그림 6. 지안로렌초 베르니니-아폴론과 다프네

다프네가 아폴로의 손아귀에 잡힐 것 같은 순간에 그녀의 피부는 월계수 껍질이 되고 손가락들과 머리카락들은 나뭇가지로 변하는 기막히게 절망적인 찰나를 극적으로 묘사하였다. 30)

30) 최승규, 상계서. p.280

<활동지>

1. 다음 그림을 보고 그림이 의미하는 것이 무엇인지 말해 보시오.

(대비·대조·점점 크게)

[보기] ■-□, ●-○, △-△,

2. 독주와 합주의 대비·대조를 무엇이라고 합니까?

3. 감상한 회화의 주제와 특징에 대해서 적어봅시다.

4. 선생님이 들려주는 제재곡을 감상한 후 어떤 요소들이 대비되었는지 적어보시오.

5. 이 곡에서 독주 악기는 무엇인가요?

6. 이 곡에서 합주 악기는 무엇인가요?

7. 바로크 시기의 협주곡은 고전 시대 이래로 지금까지 작곡되는 협주곡 형태와 매우 다르다. 바로크와 고전시대 이후의 협주곡의 차이점을 조사해서 적어보세요.

바로크	
고전 이후의 협주곡	

8. 바로크 오페라의 탄생 배경에 대해서 조사해 봅시다.

마. 고전 시대

표 9. 고전 시대 특징 비교

음악	미술
소나타 형식	엄격하고 균형잡힌 구도와 명확한 윤곽

고전 시대의 형식미를 대표하는 음악적 양식이 소나타 형식인데 이것은 고전 시대 미술에서 나타난 엄격하고 균형잡힌 구도와 명확한 윤곽의 특징과 일맥 상통한다. 음악적인 형식과 미술적인 명확한 구도와 윤곽으로 연계하여 소나타 형식을 학습하고자 한다. 고전 시대 교수·학습 지도안은 다음과 같다.

표 10. 고전 교수·학습 지도안

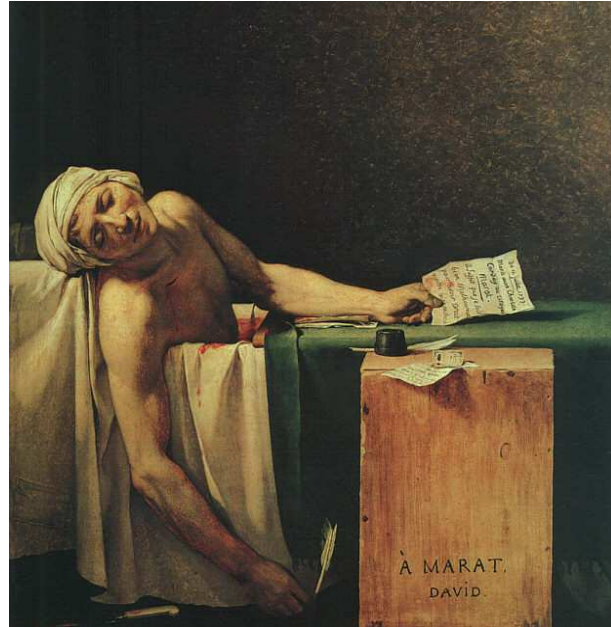
제재	모차르트 교향곡 <제 40번>	1차시
학습 목표	고전 시대 소나타 형식을 알아보자	
단계	교수·학습 활동	
도입	바로크 시대의 폴리포니 음악과 소나타 형식의 음악을 들려주고 차이점을 찾아보자. -프레이즈의 규칙성과 주기성은 어떠합니까? (바로크는 프레이즈의 불규칙성, 고전은 규칙성,주기성) -바로크 시대의 대비의 개념과 고전 시대의 대비의 개념은 어떻게 구분되나요? (악장과 악장 사이, 한 악장 안에서도 제 1주제와 제 2주제의 대비 등) -악기의 연주 형태나 규모는 어떤 차이점이 있나요?	
전개	고전 시대 시대적 배경에 대해서 조사해 온 것을 발표해 본다. 고전 시대의 음악적 특징과 성격에 대해서 설명한다. 모차르트의 세레나데 제 13번 1악장과 베토벤의 피아노 소나타 op.2, No.3 1악장, 그리고 제재곡 1악장을 들려준다. -다른 세 개의 곡을 들려준 이유가 무엇이라고 생각하나요? -세 곡의 차이점은 무엇인가요? -세 곡의 공통점은 무엇인가요?	

	<p>제재곡 모차르트 교향곡 <제 40번>의 주제선율을 보여준다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -주제 선율을 리듬(손,발)을 친다. -주제 선율을 게이름(입)으로 부른다. -리듬(손, 발)을 치면서 게이름(입)까지 동시에 활동한다. -교사의 시범을 보여준다. -①리듬, ②게이름, ③리코더로 모듬을 나누어 활동한다. -주제 선율에 알맞은 가사를 붙여 불러 보도록 한다. <p>세 곡을 다시 들려주고 주제선율이 어떤 형식으로 나오는지 알아본다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -ABA 형식으로 주제선율이 들렸는가? -ABA 형식을 무슨 형식이라고 하는가? <p>모듬별로 ABA 형식(소나타 형식)의 곡을 창작해 본다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -음악을 만든 방법을 설명해 본다. -만든 음악을 리코더로 연주해 본다. -음악을 만들면서 흥미롭고 재미있었던 점은 무엇인가? -음악을 만들면서 아쉬웠던 점이나 힘들었던 점은 무엇인가? <p>고전시대 소나타 형식의 확립과 함께 화성을 악곡 구조의 틀로 사용하였음을 인식하고 고전주의 미술에서도 엄격하고 균형잡힌 구도와 명확한 윤곽에 있음을 설명한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -자크 루이 다비드 <암살당한 마라>를 감상한다. -엄격하고 명확한 구도와 윤곽을 살펴본다.
정리	<p>소나타 형식을 말해보자.</p> <p>모듬별로 발표한 것을 평가해 보도록 한다.</p>

그림 7. 자크 루이 다비드-암살당한 마라

이 작품을 통해 엄격하고 명확한 구도와 윤곽을 설명한다.

프랑스 대혁명의 지도자이자 다비드의 동지였던 장 폴 마라는 목욕탕에서 안정을 취하다 샤를로트 코르테라는 여인에게 살해당하는 장면이다.³¹⁾

31) E. H. 콰브리치, 「서양미술사」 서울:예경, 2003. p.485

<활동지>

1. 관계조에 대해서 설명한다.

딸림조	
나란한조	
같은 으뜸음조	
판이름한소 리조	

2. 소나타 형식을 파악하고 제시된 문제의 답을 한다.

제 1주제	장조	단조
제 2주제	딸림음조	나란한조

제 1주제	사장조	가단조	제 1주제		
제 2주제			제 2주제	바장조	마장조

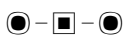
4.교사가 연주하는 선율을 듣고 조성을 파악해보자.

5.바로크 음악과 고전 음악을 듣고 차이점을 적어보자.

바로크 음악	
고전음악	

6. 다음 그림을 보고 그림이 의미하는 것이 무엇인지 말해 보시오.

(소나타 형식의 A-B-A 형식을 도형화)

[보기] ,

7. 다음 음악을 듣고 주제 가락의 가락선을 그려보시오.

모차르트 세레나데 제 13번 1악장	
베토벤 피아노 소나타 op.2, No.3	

8. 소나타 형식에 대해서 조사해 보자.

9. ABA 형식으로 간단하게 시를 지어 보자.

10. 선생님이 제시하는 그림을 보고 고전 시기의 특징에 맞는 그림에 “V”표를 하시오.

①		②	
③		④	

바. 낭만 시대

표 11. 낭만 시대 특징과 작품 비교

음악	미술
리스트 교향시 <전주곡>	밀러 <이삭줍는 사람들>, <만종>

낭만주의 시대의 작곡가들은 사랑, 꿈이나 밤, 달빛, 자연 등을 소재로 한 모든 낭만적인 요소들을 음악의 소재로 사용함으로써 서정적이고 환상적인 표제음악을 추구하게 된다. 이 시기에 미술에서도 자연을 사랑하는 화가들이 생겨나고 그들은 자연속으로, 고향에 가서 자연의 전원 풍경을 꾸미지 않고 사실적으로 그렸다. 이렇듯 음악과 미술 모두 자연을 소재로 작품을 만든 특징을 연계하여 낭만 음악가 가운데 리스트의 음악을 이해하고자 한다. 낭만 시대의 교수·학습 지도안은 다음과 같다.

표 12. 낭만 교수·학습 지도안

제재	리스트 교향시 <전주곡>	1차시
학습 목표	낭만 시대의 음악의 특징을 알아보자.	
단계	교수·학습 활동	
도입	생상의 동물의 사육제를 감상한다. 동물의 사진, 영상을 보여준다. 음악과 시각자료를 일치시키며 동물들의 어떤 특징이 부각되고 표현되었는지 발표해 봅시다. -이렇게 동물이나 자연을 표현한 음악을 무엇이라고 합니까? (표제음악) 멘델스존의 바이올린 협주곡 op. 64를 감상한 후 무엇을 나타낸 음악인지 발표해 봅시다. -어떤 분위기가 느껴지는가? -표제 음악과 비교해서 이러한 음악을 무엇이라고 합니까?	

	<p>(절대 음악)</p> <p>절대 음악과 표제 음악의 특징과 성격에 대해서 설명한다.</p>
전개	<p>낭만시대의 시대적 배경에 대해서 조사해 온 것을 발표한다.</p> <p>낭만시대의 음악 특징과 성격을 설명한다.</p> <p>(표제 음악의 소재로서 자연, 사랑, 꿈, 밤, 달빛 등 낭만적인 요소 뿐만 아니라 음악자료들도 소재가 될 수 있었음을 설명한다.)</p> <p>자연을 소재로 한 미술 자료를 보여준다.</p> <p>밀러의 회화를 감상한다.</p> <p>-이 작품의 주제는 무엇일까요?</p> <p>-이렇듯 자연을 사랑하는 화가들이 농민 생활이나 자연의 전원 풍경을 꾸미지 않고 사실적으로 그리던 화가들을 무엇이라고 불렀나요?</p> <p>(바르비종 파)</p> <p>이와같이 리스트도 자연 소재를 가지고 문학과 결부하여 작곡하였음을 설명한다.</p> <p>리스트의 교향시<전주곡>을 설명하고 감상한다.</p> <p>-교향시란 무엇인지 조사해온 것을 발표하고 정리한다.</p> <p>-제 1부부터 제 4부 까지의 주제와 느낌에 대해서 발표해 본다.</p> <p>-자연을 표현하기 위해서 또는 곡의 분위기를 잘 나타내기 위해서 작곡가가 고려할 사항은 무엇인지 발표해봅시다.</p> <p>모듬별로 나누어 자연속에서 소재를 찾거나, 낭만적인 시를 선택하여 표제 음악과 절대음악으로 작곡하여서 발표한다.</p> <p>-음악을 만든 방법을 설명해 본다.</p> <p>-왜 그렇게 표현을 하였는가?</p> <p>-어디에 초점을 두었는가?</p> <p>-부족한 부분은 무엇이라고 생각하는가?</p> <p>-음악을 만들면서 흥미롭고 재미있었던 점은 무엇인가?</p> <p>-음악을 만들면서 아쉬웠던 점이나 힘들었던 점은 무엇인가?</p>
정리	<p>표제음악과 절대음악을 말해보자.</p> <p>낭만 시대 음악의 특징에 대해서 말해보자.</p> <p>모듬별로 발표한 것을 평가해 보도록 하자.</p>

*위 표에 제시한 ()안의 내용은 교수자의 자율적인 교수 방법임을 제시한 것임.

그림 8. 밀레-이삭 줍는 사람들

세 명의 농부들이 추수가 한창인 넓은 들판에서 열심히 일하고 있는 모습이다. 이 그림은 구성과 색채 등이 매우 단순하지만 삶의 진실과 자연에 대한 겸손한 자세가 담겨 있는 밀레의 대표작이다.³²⁾

32) E. H. 콰브리치, 「서양미술사」 서울:예경, 2003. p.508

<활동지>

1. 생상의 동물의 사육제를 듣고 어떤 동물을 표현할 것인지 동물과 특징을 써보자.

①	
②	
③	
④	

2. 표제 음악에 대해서 조사해 보자.

3. 절대 음악에 대해서 조사해 보자.

4. 교향시에 대해서 조사해 보자.

5. 교사가 들려주는 음악을 듣고 절대 음악인지 표제 음악인지 알아보자.

6. 자연이나 사랑 등 소재를 찾아 자신의 음악에 넣을 간단한 시를 지어보자.

사. 19세기 후반의 인상주의

표 13. 인상주의 특징 비교

음악	미술
소나타 형식의 붕괴	명확한 선이 없어짐
화성 음악의 붕괴	점묘법
라벨의 <볼레로>	모네<해돋이> 쇠라<그랑자트 섬의 일요일 오후>

19세기 후반에 들어 공업화 시대와 그에 따른 정신적 무방항성에 대해 문화비평이 고개를 든다. 20세기의 양식적 다양성은 세기 전환기 즈음에 벌써 시작되고 자연주의에 대립되는 심층 심리적 상징주의가 나타나는데 인상주의는 이 심층 심리적 면을 상당히 많이 지니고 있다.

인상주의 음악은 항상 외적 인상을 내적인 표현으로 변화시키기 때문에 드뷔시를 포함한 인상주의 음악가들은 상징이 없어도 음악의 분위기적인 면을 직접적으로 전달할 수 있다고 생각하였다.³³⁾ 드뷔시는 온음음계를 발전시켰고 이 온음음계로 된 음악은 대체로 미묘하거나 애매한 느낌을 주는데 이것이 미술에서는 인상과 회화의 점묘법으로 인한 색채가 주는 느낌과 일맥 상통한다. 그리고 인상과 회화도 프랑스화가들에 의해서 발전되었기 때문에 인상과 음악의 대표 작곡가 드뷔시와 비슷한 시기의 프랑스 작곡가인 라벨의 볼레로를 제재곡으로 이러한 미술과 음악의 특징적인 비교·연계를 통해 낭만 음악의 특징을 살펴보고자 한다.

인상주의 교수·학습 지도안은 다음과 같다.

33) 올리히 미헬스, 홍정수·조선우 편역, 「음악은이」, 서울: 음악춘추사, 2권 p.515

표 14. 인상주의 교수·학습 지도안

제재	라벨-볼레로<Bolero>	1차시
학습 목표	<ul style="list-style-type: none"> ·인상과 음악에 대하여 알아보자. ·볼레로 리듬을 타악기로 익히고 제 1주제 가락을 가창과 리코더로 연주 할 수 있다. ·볼레로의 악곡을 기악 합주 할 수 있다. ·감상을 통하여 볼레로의 구성 요소를 이해 할 수 있다. 	
단계	교수·학습 활동	
도입	<p>모네의 <해돋이>, 쇠라의 <그랑자트 섬의 일요일 오후>를 감상한 후 느낀 점에 대해서 이야기 해 봅시다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ·이 작품들의 느낌은 어떠합니까? ·이 작품들의 특징은 무엇이라고 생각합니까? ·쇠라는 이 작품을 통해 어떠한 인상을 표현하려는 것일까요? ·쇠라는 이 작품을 어떠한 기법을 사용하고 있습니까? <p><해돋이>라는 작품을 통해 인상주의라는 용어가 사용되게 되었음을 설명한다.</p>	
전개	<p>인상파란 무엇인가?</p> <ul style="list-style-type: none"> -학생들이 조사해 온 자료를 발표한다. <p>인상파의 배경에 대해서 설명한다.</p> <p>인상파 회화의 특징에 대해서 다시 정리한다.</p> <p>미술에서의 이러한 표현이 음악에서는 어떻게 표현되고 있을까요?</p> <ul style="list-style-type: none"> -각자의 생각을 발표해 본다. (형식의 붕괴, 작곡 기법의 붕괴, 표현 방식의 붕괴 등) <p>인상파 음악과 미술의 관련성에 대해서 설명한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -소나타 형식의 붕괴와 함께 명확한 선이 사라짐. -화성 음악의 붕괴와 함께 점묘법 탄생. <p>라벨의 <볼레로>를 감상한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -볼레로 리듬악보를 제시하고 이 주제가 몇 번 제시되는지 발표해 봅시다. -볼레로 리듬을 리듬말과 손뼉, 각종 타악기로 연주한다. -모듬별로 나누어 한 모듬으로 시작하여 반복하는 동안 모듬이 계속적으로 추가하면서 크레센도를 학습한다. -볼레로 제 1주제 가락을 가창과 리코더로 연주한다. -볼레로 악곡(제 1주제 가락과 리듬)을 기악 합주를 통해 반복함으로써 셉텨림 	

	<p>의 변화를 느껴본다.</p> <p>-제 1주제와 리듬을 모듬별로 연주할 때 힘들었던 점이나 아쉬웠던 점은 무엇인가?</p> <p>-모듬의 변화로 크레센도를 느끼면서 표현하였는가?</p> <p>-다시 <볼레로>를 감상하면서 팔이나 신체를 사용하여 제 1주제의 등장을 표현해 보자.</p> <p><볼레로>의 구성요소(가락, 리듬, 오스티나토, 크레센도)를 파악하도록 한다.</p>
정리	<p>악곡의 구성 요소를 정리한다.</p> <p>인상과 회화와 음악의 관련성을 정리한다.</p> <p>소그룹으로 모듬을 만들어 발표, 연주하도록 이끈다.</p> <p>감상활동의 전반적인 평가를 한다.</p>

<작품 해설>

인상주의 회화와 비교해서 라벨의 <볼레로>의 특징을 살펴보면 다음과 같다.

형식은 주제와 리듬을 변화시켜 반복함으로써 변주곡 형식으로 관현악곡을 작곡하였고, 리듬은 볼레로 리듬을 사용한 것에 있어서 리듬의 색다른 형태로 말할 수 있다. 가락에서는 제 1주제 가락은 다장조이지만 제 2주제 가락은 임시표의 사용으로 인한 조성이 붕괴되어 무조성과 같은 형태가 나타나고 음색에 있어서는 고전 시대의 특징인 주악기와 부악기의 개념을 깨고 다양한 악기를 고르게 사용하였다는 데 있다.

그림 9. 모네의 <해돋이>³⁴⁾

최초의 인상주의 작품으로 인상과 용어의 초시가 된 작품 이다.

그림 10. 쇠라의 <그랑자트 섬의 일요일 오후>³⁵⁾

나른하고 화사한, 편안하고 따뜻한 몽롱한 오후의 느낌, 인상을 표현한 점묘법의 대표적 회화이다.

<활동지>

1. 19세기 후반 시기의 독일과 프랑스의 음악적 특징을 적어보세요.

독일	
프랑스	

2. 라벨의 <볼레로>곡을 감상하고 볼레로 리듬을 그려보자.

34) 최승규, 「서양미술사 100장면」 서울:한명, 2002. p.342

35) H.W.젠슨 & A.F.젠슨, 「서양미술사」 서울:미진사, 2001. p.451

3. 라벨의 <볼레로>곡을 감상하고 제 1주제 가락의 가락선을 표현해 보자.

4. 인상파 음악과 미술의 공통적 특징을 적어보자.

음악	
미술	

5. 라벨의 <볼레로>를 감상할 때 볼레로 리듬이 곡 전체에서 몇 번 제시되는지 적어봅시다.

6. 악곡이 반복되는 동안 악기가 계속적으로 추가되면서 나타나는 음악적 현상은 무엇인가? 또, 그러한 음악적 용어를 쓰시오.

7. 선생님이 제시하는 회화를 감상하고 인상파 회화를 골라 “V”표를 하세요.

①		②	
③		④	

아. 근대·현대 시대

표 15. 근대·현대 시대 특징과 작품 비교

	음악	미술
표현주의	쇤베르크<관현악을 위한 변주곡 op.31>	몽크의 <절규>
원시주의	스트라빈스키 <봄의 제전>	마티스의 <춤>
추상표현주의	존 케이지< 4분 33초>	잭슨 폴록의 <작품 op.31>

근대·현대에서는 같은 사조안에서 음악과 미술의 발전이 두드러진다.

첫째, 표현주의란 인간 내면 세계의 어두운 면을 표현한 것으로 인간이 겪는 심리적 갈등, 긴장, 불안, 두려움 그리고 잠재의식 속에 있는 충동 등을 표현한 무조적인 음악적 경향을 이러한 특징이 잘 드러난 회화 작품 <절규>와 연계하여 표현주의를 학습하고자 한다.

둘째, 19세기 말에 등장하는 인상주의 음악이 지나치게 인공적으로 세련되었다고 비판하면서 등장한 20세기 원시주의 개념과 함께 미술에서는 강렬한 색채와 전혀 다듬어지지 않은 원시적인 형태로 자신들의 개성과 세계를 창조해 나간 야수파의 작품과 연계하여 지도한다.

셋째, 곡의 형식이나 형성, 빠르기 등이 유연하게 종합되어 생기는 우연성 음악의 특징을 가지고 미술에서의 추상 표현주의와 연계하였다. 추상 표현주의는 그림 물감을 방울방울 떨어뜨리거나 뿌리는 등 즉흥적인 행동으로 작품을 만드는 액션 페인팅을 말한다. 따라서 잭슨 폴록의 작품과 연계하여 우연성 음악을 학습하고 학생들로 하여금 빠르기, 셈여림, 조성, 리듬 등 창작을 통하여 우연성 음악을 만들어 보도록 한다. 교수·학습 지도안은 다음과 같다.

표 16. 근대·현대 교수 학습 지도안

제재	<p>쾨베르크<관현악을 위한 변주곡 op.31> 스트라빈스키<봄의 제전> 존 케이지<4분 33초></p>	2차시
학습 목표	근·현대 음악의 특징을 알아보자	
단계	교수·학습 활동	
도입	<p>낭만 시대 (주제가 명확한) 회화와 현대 회화(추상화)를 여러작품 감상한 후 느낀 점에 대해서 발표해 보도록 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -주제를 쉽게 알 수 있는 작품은 어떤 것인가요? -그림들을 비슷한 분류로 나누어 짝지어 보세요. -짝지은 기준은 무엇입니까? -왜 그렇게 생각하는가? 	
전개	<p>근·현대의 시대적·사회적 배경에 대해서 조사해 온 것을 발표해 봅시다. 음악적 특징과 음악사조에 대해서 설명한다. 몽크의 회화<절규>를 감상한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -이 작품을 보고 느낀점에 대해서 이야기 해 봅시다. -이 그림은 표현주의의 대표적 작품임을 설명한다. <p>음악에서 표현주의 작품은 어떤 것이 있는지 조사해 온 것을 발표해 봅시다.</p> <p>쾨베르크의<관현악을 위한 변주곡 op.31>을 감상한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -악곡의 특성을 인지하며 감상한다. -표현주의 음악의 특징을 정리한다. <p>표현주의와 관련하여 자신의 심리상태나 내면세계를 그려보자 자신이 그린 그림을 가지고 음악으로 표현해 보자.</p> <ul style="list-style-type: none"> -리듬과 선율이 복합적으로 이루어 지도록 지도한다. -처음에는 장조 또는 단조로 조성음악을 작곡하도록 한다. -두번째는 조성을 부정하고 12음기법이나 온음음계를 사용하여 작곡하도록 한다. -자신이 작곡한 곡을 발표해 보자. -발표한 음악을 가지고 왜 그렇게 작곡하였는지 그 이유를 말하고 음악을 만들때 힘들었거나 아쉬운 점은 무엇인지 이야기 해 봅시다. <p>마티스의 회화<춤>을 감상한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -이 작품을 보고 느낀 점에 대해서 이야기 해 봅시다. -무엇을 표현하고 있습니까? -단순한 색을 사용하면서도 통일성을 잃지 않는 이유는 무엇일까요? -이러한 작품을 야수파라고 합니다. <p>음악에서 원시주의 작품에는 무엇이 있는지 조사해 온 것을 발표해 봅시다.</p>	

	<p>스트라빈스키의 <봄의 제전>을 감상한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -악곡의 특성을 인지하며 감상한다. -원시주의 음악의 특징을 정리한다. -교사가 제시하는 리듬악보를 타악기로 연주한다. -모듬으로 나누어 박자, 빠르기를 변형하여 연주해 본다. -교사가 제시하는 선율악보를 리코더로 연주한다. -모듬으로 나누어 조성을 변형하여 연주해 본다. -리듬과 조성으로 모듬을 분류하고 각 모듬별로 한 모듬은 원 곡으로, 다른 모듬은 변형된 곡으로 동시에 연주한다. -각 모듬별로 발표하고 어려웠던 점이나 보충할 부분들을 토론햐 보자. <p>잭슨 폴록의 <작품 op.31>을 감상한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -이 작품의 주제는 무엇이라고 생각합니까? -이 작품의 특징은 무엇입니까? -어떻게 표현하였는지 표현 기법에 대해서 이야기 해 봅시다. (액션 페인팅) -이러한 작품은 추상 표현주의의 대표적인 작품임을 설명한다. <p>음악에서 추상 표현주의에 대해서 조사해 온 것을 발표해 봅시다. 음악에서는 이러한 우연성의 법칙을 어떻게 표현할까요? 존 케이지의 <4분 33초>작품에 대해서 설명한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -이러한 음악을 우연성 음악이라고 합니다. <p>교사가 제시하는 악보 또는 제재곡을 골라 리듬, 가락을 연주한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> -모듬별로 나누고 각 모듬별 조장이 나와 빠르기, 셈여림, 조성, 리듬 중 하나씩을 제비뽑기하여 개념을 고른다. -뽑은 개념을 가지고 조원들과 함께 주제를 변형해 보도록 한다. -각 그룹끼리 발표해 보고 아쉬웠거나 힘들었던 부분들을 토론햐 보자.
정리	<p>근·현대 음악의 특징을 말해보자.</p> <p>근·현대 음악과 미술을 연계하여 관련성을 정리해 보자.</p> <p>모듬별로 발표한 것을 평가해 보도록 한다.</p>

그림 11. 뭉크의 <절규>

절망적이고 우울한 내면의 감정을 드러내고 있다. 뭉크는 실제로 다리 위에서 받은 느낌을 그림으로 나타낸 것이라 한다.³⁶⁾

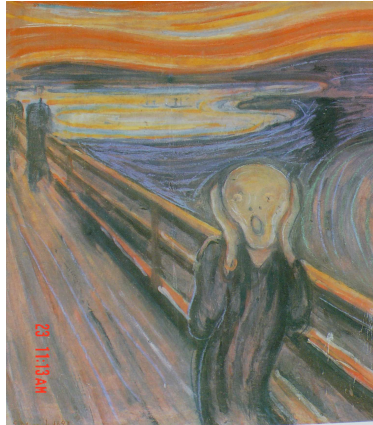

그림 12. 마티스 <춤>

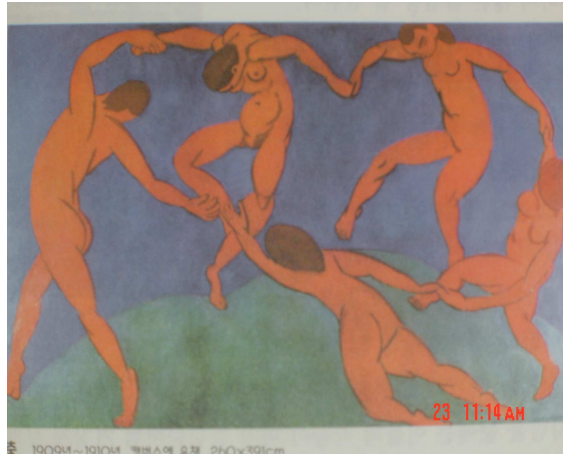
이 작품에 사용된 색깔은 세 가지뿐이다. 파랑과 빨강 그리고 초록 하지만 사람들의 율동이 세 가지 색깔과 단순한 형태만으로도 힘차게 느껴진다.³⁷⁾

그림 13. 잭슨 폴록의 <작품 op.31>

추상 표현주의란 그림 물감을 방울방울 떨어뜨리거나 뿌리는 등의 즉흥적인 행동으로 작품을 만드는 것을 말한다. 이런 작업을 가리켜 ‘액션 페인팅’이라고도 한다. 미국의 화가 폴록은 전람회장 바닥에 커다란 캔버스를 펼쳐 놓고 그 캔버스 위를 맨발로 걸어 다녔다. 한 손에 작은 구멍이 뚫린 페인트 통을 든 폴록은 캔버스를 누비며 물감을 뿌려 대기 시작했다. 물감은 아

36) H.W.젠슨 & A.F.젠슨, 「서양미술사」 서울:미진사, 2001. p.458

37) 아하, 「세계의 명화 감상」 서울:지경사, 2000. p.176

무렇게나 뿌리는 것 같지만 캔버스 화면은 순식간에 아름다운 색채로 가득 메워졌다.³⁸⁾

38) E. H. 콤브리치, 「서양미술사」 서울:예경, 2003. p.602

<활동지>

1. 자신의 추상화를 그려보자

2. 교사가 제시하는 회화(주제가 분명한 낭만 시대 회화와 추상화와 같은 현대 회화 등)들을 감상하고 답해 봅시다.

- ① 주제를 쉽게 이해할 수 있는 작품은 어떤 것인가요?
- ② 그림들을 비슷한 분류로 나누어 짝지어 보세요.
- ③ 짝지은 기준과 그 이유에 대해서 적어봅시다.

3. 표현주의의 특징에 대해서 조사해 보자.

4. 자신의 추상화를 가지고 온음음계를 사용하여 한도막 형식의 가락을 창작해보자.

5. 음악에서의 원시주의와 미술에서의 야수파에 대해서 조사해 보자.

6. 미술에서의 추상표현주의와 우연성 음악의 공통점과 특징에 대해서 적어 보자.

7. 리듬, 빠르기, 셈여림, 조성을 변형하는 방법에는 어떤 것들이 있는지 상상해서 자신만의 작곡 기법으로 적어보자.

리듬	
빠르기	
셈여림	
조성	

8. 다음 회화들을 감상하고 표현주의, 원시주의, 추상 표현주의의 작품으로 구분해 보자.

①		②		③	
④		⑤		⑥	

III. 결론

본 연구는 음악의 원리와 활동 또는 음악적 활동간의 통합 뿐만 아니라 타 교과와의 통합을 통하여 긍정적 융화와 수업의 효율성을 증진시킬 수 있는 통합적 음악 감상 수업이 되도록 중학교 학생을 대상으로 시대별로 음악의 특징을 찾아 같은 시대권 안의 미술 작품을 활용한 구체적인 지도 방안과 학습 활동지를 제시하고자 시도하였다.

통합적 음악 감상 수업의 지도 방안을 구안하기 위해 첫째 시대별로 음악의 특징을 찾아 분석하였고, 둘째 각 시대별 감상곡을 원리와 활동 또는 음악적 활동간의 통합으로 구안·적용하였으며 셋째로는 각 시대별 미술의 회화나 조각 작품을 통해 비슷하거나 유사한 특징을 연계하였다.

수업 진행은 매 차시마다 단원명, 학습 주제, 학습 목표, 지도방법을 제시했으며 지도 과정이나 학습 결과를 알 수 있도록 교수-학습 지도안과 활동지를 제시하였다.

그 내용을 정리하면 다음과 같다.

중세시대에는 그레고리오 성가를 그레고리우스 대제 시기에 그려진 종교적 그림과 연계하였고, 13세기에 모테트가 발전하기 시작하면서 불균형적 모테트의 발전과 부합하는 같은 시기의 회화와 연계하였다.

중세시기 가운데 14세기(아르스 노바)는 점차 종교의 지배에서 벗어나 세속음악이 발전하는 시기이므로 불완전 템푸스와 완전 템푸스의 특징을 세속화와 연계하여 따로 분리하였다.

르네상스 시대는 시각 자료에 묘사된 음악 관련 내용을 해석하므로서 류트라는 악기의 연주방식을 구체적으로 확인해 보았고, 다양한 음향을 위해서 성가대의 위치와 다중 합창 양식이 무엇인지를 회화를 통해서 이해하고자 하였다.

바로크 시대는 콘체르타토 양식 가운데 큰 그룹과 작은 그룹의 대비를 미술에서의 명암법과 연계하였고, 로마 그리스 신화를 소재로 한 오페라와 함께 동일 소재의 조각 작품과 연계하여 지도안을 작성하였다.

고전 시대는 음악적 양식 가운데 형식미를 대표하는 소나타 형식이 가장 발전했는데 이것과 연계하여 엄격하고 균형잡힌 구도와 명확한 윤곽의 특징을 회화 작품과 비교하며 학습하고자 하였다.

낭만시대는 표제음악의 특징을 살펴보고 자연을 소재로 한 리스트의 표제음악과 함께 미술에서도 자연을 소재로 한 고향의 전원 풍경을 꾸미지 않고 사실적으로 그린 회화와 연계하였다.

19세기 후반에는 소나타 형식의 붕괴와 함께 프랑스에서 드뷔시에 의한 온음음계가 등장하게 되는데 이러한 음악의 미묘한 느낌이 미술에서의 인상과 회화와 매우 흡사하기 때문에 인상주의 음악과 회화를 연계하였다.

근대·현대에서는 미술에서의 표현주의와 인간 내면의 심리적 불안감을 표현한 쇤베르크의 작품을 연결하였고, 미술에서의 강렬한 색채와 전혀 다듬어지지 않은 원시적인 형태의 야수파의 회화와 함께 스트라빈스키의 작품을 연결하였다. 마지막으로 미술에서의 추상 표현주의의 대표적 장르인 액션 페인팅과 우연성 음악의 특징을 비교하고 연계하였다.

이 연구는 사전 조사 및 사후 조사를 통하여 학습 성취도와 결과, 그리고 수업단계를 검증하는 단계가 있어야 하지만 연구 기간의 부족으로 이를 시행하지 못한 점이 본 연구의 제한점이다.

따라서 통합 수업 방안의 제안으로서 이와 같은 방법으로 수업이 이루어

질 때 학생들은 음악의 체험을 통해 학생들의 창의적인 음악적 창의력과 창조적 욕구 및 자신감, 그리고 음악을 통한 자아실현을 가능하게 할 수 있을 것이다. 이러한 음악 외의 타 교과와의 좀더 폭넓고 다양한 접근 방법을 통해 청소년기 학생들에게 음악의 개념 및 생성 원리와 음악에 대한 태도를 종합적으로 다루며 학생들로 하여금 좀더 쉽게 음악적인 갖가지 현상들을 감지하고 개념과 원리를 추론적 사고에 의해 이해하며 작품의 내적 함축과 질을 느끼고 통찰하는 상태에 이르기까지의 폭 넓고 다변적이며 종합적인 과정으로서의 음악의 아름다움을 의미있게 교육할 수 있을 것이다. 그리고 이러한 다양한 음악적 경험을 통해서 인간의 삶의 궁극적 가치를 통찰하고 이해하며 나아가서 개인의 삶의 질을 높이는 음악 교육이 될 수 있을 것이다.

본 연구에서 얻은 결론을 통하여 본 연구자는 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

학생들로 하여금 흥미를 유발하고 학습 능률을 높여 학교 음악 교육의 효용성을 강화하기 위한 구체적인 통합적 접근과 학습 방법이 더 활발히 연구되어, 단계적으로 학생들을 지도할 수 있는 다양한 학습 자료나 보조 교과서들이 개발 보급되길 제언한다.

위 연구는 미술과의 통합만을 제안하고 있지만 음악안에서의 이론과 활동의 통합과 함께 미술 이외의 다른 교과와 음악과의 다양한 통합적 접근을 통해 음악 감상이 쉽고 친근하게 공감할 수 있도록 수업 방법이 만들어지길 제언한다.

현행 7차 교육과정은 음악, 미술, 체육을 ‘즐거운 생활’이라는 교과로 통합하여 초등학교 1-2학년동안 교육하도록 되어있다. 각 교과 차원에서는 통합에 대한 부정적 시각을 가지고 있으나, 교육학자들의 입장은 통합을 긍정적으로 바라보고 있다. 교육 효과적 측면과 어린이들의 발달과정과 학교 적응 문제를

근본으로 현재 진행되고 있는 교육적 현상을 정확하게 진단하고 평가하여 해결해야 될 과제이다. 따라서 초등학교 1-2학년의 통합 교육을 그 단계에서만 머무르는 것이 아니라 그 위의 학년들에게서도 점진적이고 체계적인 단계로 발전시켜야 한다. 그리고 통합교과가 교육적으로 어떠한 효과가 있으며 분과로 교육하였을 경우에 비하여 상대적인 교육적 효과는 무엇인지에 대한 통합교과에 대한 교사, 학생의 인지도 및 반응 역시 면밀하게 검토되고 교육적으로 적절한 시기와 방법 등에 대한 다각적인 기초연구가 선행되어야 할 것을 제언한다.

<참고문헌>

1) 단행본

- 아하, 세계의 명화 감상, 서울: 지경사, 2000
- 울리히 미헬스, 홍정수·조선우 (공)번역, 음악은이, 서울:음악춘추사, 2000
- 유광찬, 교육과정의 이해, 서울:교육과학사, 2001
- 이옥형·이중숙·임선빈 공저, 교육 심리학, 서울:집문당, 2002
- 이홍수, 음악교육의 현대적 접근, 서울:세광출판사, 1990
- 이홍수, 음악의 의미와 아름다움을 찾아 떠나는 음악 여행, 서울:세광출판사, 1995
- 최승규, 서양미술사 100장면, 서울:한명, 2002
- 홍정수, 허영한 외, 음악학, 서울:심설당, 2004
- E.H.폼브리치, 서양미술사, 서울:예경, 2003
- H.W.젠슨&A.F.젠슨, 서양미술사, 서울:미진사

2) 논문

- 김정은, “즐거운 생활 제재곡을 활용한 교과통합 수업 연구”, 한국교원대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2003
- 민병임, “음악 활동 중심의 「즐거운 생활」 지도방안 연구:초등학교 1학년을 중심으로”, 서울 교육대학교 교육대학원 석사학위 논문, 2004
- 석문주, “다중 지능 이론을 적용한 초등학교 음악과 교육과정 개발과 실천”, 「음악교육 연구」 제 22집, 2002
- 성경희, 장기범, “음악교과 교육학 연구”, 「한국교육개발원」
- 윤정일, “시각 예술과 청각 예술에서의 공감각에 의한 시각 표현 연구”, 이화여자대학교 대학원 석사학위 논문, 1994
- 전인배, “신체표현을 응용한 창의적인 음악 학습에 관한 연구: 초등학교 1학년 교재 「즐거운 생활」을 중심으로”, 대구 카톨릭 대학교 교육대학원 석사

학위 논문, 2004

주대창, “통합적 음악 수업의 구성 원리 및 전개- 초등학교 3·4학년을 중심으로”,

「낭만음악」 제 16권 제 2호, 2004

논문개요

학교에서 음악을 가르치는 중요한 이유 중의 하나는 학생들로 하여금 음악을 통한 자아실현을 가능하도록 하는 것이다. 즉, 인간의 다양하고 깊은 생각이나 감정 등이 음이라는 매개체를 통해 하나의 승화된 결정체로 표현된 것에 대해 음악 미적으로 반응할 수 있고, 또한 음을 통해 자신의 생각이나 감정 등을 창조적으로 표현할 수 있는 그러한 음악적 능력을 길러줌으로서 음악을 통해 좀 더 높은 수준의 삶을 살 수 있도록 하는 데에 있다.

또 다른 하나는 음악의 체험을 통해 학생들의 음악적 창조성을 기르도록 하는 것인데 그 과정은 창의적이어야 하며 창의적인 음악 학습의 관건은 전적으로 교사에게 맡겨져 있다. 음악 학습에서 학생들이 무엇을 체험하고 그것을 어떻게 체험하는 가는 학생들의 음악적 안목 형성에 영향을 줄 뿐만 아니라, 학생 개개인의 창의성과 음악에 대한 태도에 영향을 주기 때문에 교사의 태도가 학생들의 창의적 표현 능력과 창조적 욕구 및 자신감, 비판습적 표현에 대한 태도들에 중대한 영향을 준다. 이러한 태도를 갖도록 하는 방법 가운데 하나가 통합적 접근이다.

통합적인 음악 수업이란 교육 과정 안에 명시된 이해 영역과 활동 영역의 통합 뿐 아니라 예술이라는 테두리 안에서 감성적 인식을 공통의 것으로 활용하는 방안을 말하는데 이러한 통합 수업을 통해서 학생들의 흥미가 유발되고 전체 학습 능률을 높여 학교 음악 교육의 효과적인 학습이 이루어 지기 때문이다.

이에 본 연구는 같은 시대, 역사, 사회, 시대적 배경안에서 혹은 비슷한 시대적 흐름속에서 등장한 미술의 원리와 특징과 요소를 분석하여 음악의 기본적 개념, 요소와 연관하여 이해시키고자 하며 감상 작품을 통한 통합적 접근 방안을 제안하고자 시도되었다.

이를 위하여 연구자는 첫째, 통합적 음악교육의 개념 및 다중 지능 이론과 음악교육의 관계, 통합 요소들의 조직과 미술과 연계한 음악 감상 교육의 방법적 과제 그리고 심미적 음악교육에 대한 선행연구와 문헌을 고찰하였다.

둘째, 이러한 이론적 배경을 토대로 본 연구에서는 시대별로 역사적 배경과 예술의 특징을 조사하였고, 셋째, 미술과 음악의 특징을 살펴보고 공통점이나 비슷한 특징적 요소를 연결 지어 지도안을 작성하였다.

넷째, 특징적 요소에 맞는 감상 곡을 찾아 구체적인 음악 활동과 연결하여 교수·학습 지도안과 활동지를 제시하였다.

따라서 이 연구는 중세부터 현대까지의 시대별 특징을 분석하여 예술이라는 큰 테두리 안에서 미술과 음악의 공통요소 즉, 내용(이야기), 구성요소, 조성과 양식, 음색과 색조, 가락과 형태, 형식과 형태, 악기와 재료, 기법의 사용, 패턴을 통한 시각·청각적 해석 등을 살펴봄으로서 학생들에게 통합적인 수업, 통합교과의 성격을 갖춘 수업이 될 수 있도록 지도 모형을 제시하여 학생들에게 음악 역사와 음악 감상곡을 쉽고 빠르게 그리고 좀 더 깊이 이해 할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

결과적으로 학교 음악 교육에서 이러한 통합적 음악 교육을 사용할 경우 다음과 같은 교육적 의미를 찾을 수 있다.

(1) 음악은 만질 수 있거나 볼 수 있는 학문이 아니고 단지 귀로 듣고 추상적으로 느끼고 파악해야 하는 학문이기 때문에 학생들이 음악 작품의 내적 질을 느끼고 통찰하는 일은 참으로 어려운데 이러한 시각적 자료인 미술의 작품을 통한 통합 수업을 통해 학생들로 하여금 좀 더 쉽게 이해하고 접근할 수 있을 것이다.

(2) 예술이라는 테두리 안에서 감성적 인식을 공통의 것으로 활용하는 방안을 통해서 학생들의 흥미가 유발되고 전체 학습 능률을 높여 학교 음악 교육의 효과적인 학습이 이루어 질 것이다.

(3) 다양한 통합 학습을 인하여 학생들은 음악적 창조성, 창의성 신장에 도움을 줄 수 있을 뿐 만 아니라 문제 해결력 등 고등 사고 기능을 신장시키는 교수 활동을 전환됨으로서 인성 교육, 예술 향유를 통한 전인 교육이 될 것이다.

(4) 학생들의 창의적 표현 능력과 창조적 욕구, 자신감, 비관습적 표현은 결국 21세기가 요구하는 현대인의 모습을 지닌 인간으로 성장시킬 수 있을 것이다.

(5) 이러한 음악 외의 타 교과와의 좀 더 폭 넓고 다양한 통합적 접근을 통해 수업의 효율성이 극대화되고 청소년기 학생들에게 음악의 개념 및 음악에 대한 태도를 종합적으로 다루어 다변적이며 종합적인 과정으로서의 음악의 아름다움을 의미있게 교육할 수 있을 것이다.

(6) 그리고 이러한 다양한 음악적 경험을 통해서 인간의 삶의 궁극적 가치를 통찰하고 이해하며 나아가서 개인의 삶의 질을 높이는 음악 교육이 될 수 있을 것이다.

오늘날 통합적 음악 교육은 피할 수 없는 것이 되었다. 음악의 체험을 통해 학생들의 음악적 창조성을 기르도록 하는 과정은 창의적이어야 하며 창의적인 음악 학습의 관건은 전적으로 교사에게 달려있다고 본다. 본 연구는 그러한 노력의 하나로서 학교 음악 교육의 범위를 확대함으로써 학생들의 음악 생활을 보다 더 풍요롭게 하며 창조적 욕구 및 자신감, 비관습적 표현에 대한 태도를 기르기 위한 하나의 방안으로서 의의를 둔 것이다.

The Study of Music Appreciation Class with Art Works

by Kim, Seung Min

Department of Music Education

Graduate School of Education

Sungshin Women's University

One of important reason that teach music at school is doing self realization through music so that is possible by students.

That is, is to make music such musical ability that can react aesthetically, and express also own thinking through sound or emotion etc. creatively can live life of higher level through music as cultivated about thing which is expressed by one sublimated crystalline through intermediate that human's various and deep thinking or emotion etc. is sound.

Another one is to do to foster musical creativity of students through experience of music and the process should be creative and pivotal point of inventive music learning has devolved to teacher entirely.

Because that students experience something and it how in music learning influences in attitude about student's each person's initiative and music as well as influence in musical inside measurement formation of students, cause effect that teacher's attitude is important in attitudes about original expression ability of students and creative desire and pride, pessimism ice fringe expression.

One of method that do to have these attitude is synthetic access.

Because synthetic music class interests of students through these integration class is caused speaking plan that utilize realization by common thing the sensitivity enemy in border that is art as well as integration of comprehension area and active area that is seen clearly inside course of

study and effective learning of school musical education is consisted heightening whole learning performance .

Here upon, this study was tried to wish to make understood because do connection with basic concept of music, element analyzing principle of art and characteristic and element that appear in same age, history, society, period background or in similar period flowing and suggests synthetic access plan through appreciation work.

Investigator is first for this, investigated concept and multiplex intelligence theory and relation of musical education, formation of integration elements and art and methodical subject of connecting listening to music education of synthetic musical education and virtue study about sensuous musical education and literature.

Second, investigated characteristic of historic scenery and art by age in this study on the basis of such theoretical background, and third, examine characteristic of art and music and a common or similar diagnostic element made connection bradylalia guidance plan.

Fourth, detect appreciation music that is correct in diagnostic element and connects with specific music activity and presented tuition·studying guidance plan and activity earth.

Therefore, this research is tendencious though make music history and music appreciation music can do comprehension easily and fast and little more depth to students presenting map model to become synthetic class, class that equip personality of integration subject to students by examining factor common of art and music, sight·aural analysis etc. through contents (story), component, furtherance and style, tone color and color tone, tune and form, form and form, musical instrument and data, use of technique, pattern in big limit that analyze characteristic by age from middle ages to present age and is art.

As a result, can look for following educational meaning in case of use such synthetic musical education in school musical education.

(1) Because music is study that is not study that can touch or see and should hears and feels abstractly and grasps road back only, work which

students feel and discern inner quality of music work may understand more easily by students through integration class through work of art that is such visual data is difficult truly and approach.

(2) Interest of students through plan that utilize realization by common thing the sensitivity enemy in border that is art is caused and effective learning of school musical education may be consisted heightening whole learning performance.

(3) students know various integration learning nothing but can help in musical creativity, initiative height lowering it will become education for the whole man through human nature education, art enjoyment by professor activity that do to refurbish rise accident function with problem solution power is converted.

(4) Original expression ability of students and creative desire, pride, pessimism ice fringe expression may be grown by human who 21th century retains requiring modern person's state finally.

(5) May educate beauty of music as multilateral and synthetic process expressively because efficiency of class is maximized and deals with attitude about concept and music of music synthetically to students through little more wide and various synthetic access with other subject in addition to these music.

(6) And it may become musical education that improve individual's quality of life discerning and understand and advances human's ultimate value of life through such various musical experience.

Today, synthetic musical education became that can not avoid.

Process that do so that foster musical creativity of students through experience of music should be creative and pivotal point of inventive music learning sees that is up to teacher entirely.

This study puts sense as one plan to keep music life of students more rich and fosters attitude about creative desire and pride, pessimism ice fringe expression by expanding extent of school musical education as one of such effort.