

영화를 활용한 《대학교양음악》의 교수법 제안:

영화 《캐논 인버스》를 중심으로

최 원 선

1. 들어가면서

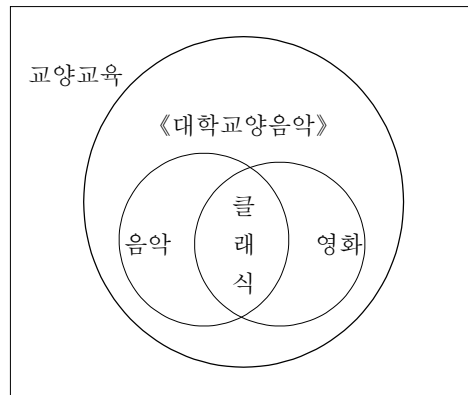
이 연구는 대학에서 《음악의 이해》, 혹은 《서양음악의 이해》 등의 명칭으로 개설되어 있는 ‘음악’에 관한 교양과목을 대상으로, 영화를 활용한 교수법을 다룬 것이다. 여기서의 《대학교양음악》¹⁾이란 인류문화와 함께 성장해 온 음악의 저변에 대한 고찰을 다루는 ‘음악 입문과목’으로서, 서양음악에 관한 역사, 이론, 감상 등이 유기적으로 어우러져 포괄적이고 통합적인 접근의 교양음악교육이 이루어져야 함을 칭한다.

교양강좌로 개설되어있는 대학의 음악 입문과목은 대개 한 학기에 2, 3학점 선으로, 전공에 따른 구분이나, 학년별 구분, 선수 과목 등이 고려되지 않은 채, 대형강의로서 주어지는 경우가 일반적이다. 그러므로, 교수자에게는 한 학기라는 정해진 시간 안에, 방대한 학습량을 보다 효율적으로 전달하기 위한 학습 장치들이 요구된다. 이에 이 연구는 ‘영화’라는 ‘학습의 동기’와 ‘영화 속에 등장하는 클래식 음악’이라는 ‘학습의 범주’를 학습자들에게 제안함으로써 《대학교양음악》의 교수법을 제시한다.

영화 속 음악은 영화의 내용과 분위기를 고조시키는 역할을 하는 동시에, 영상과 함께 음악을 감상한다는 점에서 청각적 정보인 음악을 공감각화 시키는 큰 장점을 갖고 있다. 그러므로, 《대학교양음악》에서 ‘영화 속 클래식’이라는 학습동기의 제공은 클래식 음악에 대한 집중도를 지속적으로 유지시켜 나가면서 교수자가 원하는 학습목표로의 유도를 돕게 된다. 뿐만 아니라, 영화가 가지고 있는 내러티브의 기능들을 서양음악의 범주 내로 편입시키면, 음악의 역사, 이론, 감상 등으로 유기적인 활용이 가능해진다. 이같이 《대학교양음악》의 매개로서 영화를 활용하는 경우, 음악교육으로서의 목표 성취를 돕고 교양강좌로서의 교육적 효과들을 도출해 낼 수 있다는 것이 이 연구의 큰 패러다임이 된다. [그림 1-

1) 필자는 2014년 12월에 발간된 『연세음악연구』 제 21집의 “『대학교양음악』의 과학적·인문학적 설계”를 통해 이공계열을 대상으로 한 교양음악교육 관련 연구논문을 발표하였고, ‘대학교양음악’이란 명칭을 그와 연계된 선상에서 칭함을 밝힌다.

1] 는 이러한 관계성을 나타낸 것이다.

[그림 1-1] 《대학교양음악》의 관계성

이 연구에서 제시되는 강의 모형은 켈러(John M. Keller, 1928-2000)²⁾의 학습동기이론인 ARCS³⁾의 핵심전략들을 응용하여 새로운 교육학적 차원의 이론적 모델을 세운 것으로, ‘영화 속 클래식’을 교양교육의 학습동기와 음악교육의 효율화 측면에서 분석 적용한다. 그러므로, 구축된 강의 모형을 영화 《캐논 인버스》(Canon Inverse)⁴⁾를 통해, 《대학교양음악》의 100분간의 실제 수업단계에 활용된 교수법의 예로서 제시하게 된다.

2. 영화를 활용한 《대학교양음악》의 구상과 설계

2장에서는 영화가 활용된 선행연구들과 더불어, 실제 《대학교양음악》수업에서 활용될 영화들을 선별해 16주간의 강의 일정으로 제시하고, 강의 모형의 설계로 이어가고자 한다.

2.1 영화가 활용된 선행연구

본격적인 연구에 앞서, <표 2-1>는 음악교육의 범주 내에 영화의 활용을 다룬 국내 선행 학술논문들을 정리한 것이다.

- 2) 미국의 교육학자인 켈러는 플로리다 주립대학에서 교수체제와 교육심리를 담당하는 교육공학과 교수로 재직하였다. 그의 주요 연구 분야는 동기와 교수, 국제개발경영, 프로젝트 매니지먼트, 교수 체제설계 등이며, 특히 학습동기모델을 개발하여 동기설계분야에 큰 공헌을 하였다.
- 3) 학습의 동기를 유발·지속시키기 위한 학습환경의 동기적 측면을 설계하는 처방 차원의 문제해결 접근법으로, 학습의 동기를 구성하는 요소인 Attention·Relevance·Confidence·Satisfaction의 첫 자를 따라 ARCS로 약칭한다.
- 4) <http://movie.daum.net/movieDetail/movieDetailMain.do?movieId=2765> [2015년 5월 10일 접속].: 영화 정보 《캐논 인버스》(2000)를 참조하라.

<표 2-1> 영화가 활용된 선행 학술논문

저자	제목(발행연도)	비고
박진홍	영화 음악의 음악 교육적 가치와 활용(2010)	영화음악 활용의 교육적 의의 연구
이에스더	영상매체를 활용한 창의적 음악교육(2010) 영상매체 활용 음악수업을 위한 교수·학습 프로그램 개발(2012)	영상매체를 이용한 지도방안 연구
현경실	영화를 이용한 음악지도법 연구(2010) 영화를 이용한 음악 감상 수업에 관한 연구(2011)	음악감상에 활용된 영화음악 연구
유명의	영상물을 이용한 대학 교양 오페라 수업에 관한 연구(2014)	교양 오페라 감상에 활용된 영화음악 연구

위의 연구 중, ‘영화 속 클래식’을 실제 대학 교양강의에서 언급한 연구들은 현경실과 유명의의 것으로, 이 연구들은 ‘음악감상’ 영역에 초점이 맞춰져 있는 공통점이 있다. 선행연구의 내용에 대해 좀 더 깊이 들어가보면, 먼저, 현경실의 “영화를 이용한 음악지도법 연구”(2010)와 “영화를 이용한 음악 감상 수업에 관한 연구”(2011)는 대학 교양만을 우선적으로 고려하고 계획된 연구는 아니다. 즉, 전자의 연구는 고등학교 1학년 8종 교과서의 감상 부분에서 거론되는 17명의 작곡가를 중심으로 그들의 작품이 사용된 영화 25개를 선정하여, 14주 분의 강의 계획서를 구성한 이후, 영화에 나오는 음악들을 시대, 작곡가, 음악 영역별로 분류하여 중·고등학교의 감상 수업이나 대학의 교양과정에서도 활용할 수 있음을 시사하고 있다. 또한, 후자의 연구는 영화를 이용한 음악 감상 수업을 구안하고 그 효과를 검증한 연구로서, 중·고등학교의 감상수업과 대학 교육 현장에서 적용하기 위한 목표로써 접근하고 있다. 특히, 이 연구에서는 영화를 이용한 수업 설계의 원리들을 제안하고, S대학의 한 학기 교양 수업에서 영화를 적용한 수업의 효과를 음악 감상 능력검사와 선호도 및 설문지를 통해 신고 있다. 그 결과 약 90%의 학생들에게 예술음악을 이해하는데 영화가 도움을 주었으며, 수업 후 80%이상의 학생들이 클래식음악에 긍정적인 관심을 갖게 되었고, 학생들의 음악적 행위에 긍정적인 변화가 생겼다는 결론을 도출해 내고 있다.

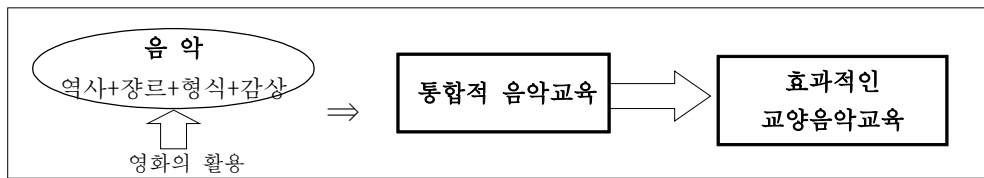
다음으로, 유명의의 “영상물을 이용한 대학 교양 오페라 수업에 관한 연구”(2014)는 대학 교양으로서의 오페라 감상수업을 위한 교수학습 지도방안이다. 유명의는 오페라 감상수업이 사회, 문화, 예술과 맥락적으로 이해될 수 있도록 예술 영역간의 통합과 상황적 교수학습으로 구축된 통합적인 접근방법을 적용하면서 관련 영상물을 제시하는 방법을 따르고 있다. 즉, 유명의는 오페라 감상수업에 필요하다고 판단되는 다섯 개의 주제(사상, 사랑, 여성, 문화, 문학) 안에 관련 영상물들을 오페라 영상물과 기타 영상물로 나누어 제시하고 있다. 그중, 영화는 기타 영상물의 예로서 오페라를 설명하기 위한 보조적 수단(사상-영화 《아마테우스》, 사랑-영화 《트로이》, 여성-영화 《클림트》, 문화-영화 《쇼생크 탈출》, 《아마테우스》, 문학-영화 《오델로》)으로 거론되며, 이중, ‘오페라를 통한 문화읽기’의 주제를 통한 수업의 예를 제시하면서, 영상물 활용의 예를 보여주고 있다. 이같이, 현경실의 연

구에서는 영화가 음악감상을 위한 양적 접근에 기초하고, 유명인의 연구에서는 영상과 음악을 동시에 오페라 감상수업에 사용하는 통합적 방법론에 초점이 있어 영화적 분석을 근거로, 음악감상, 이론, 역사 등을 통합하여 접근하는 본 연구와는 차별화가 된다.

이외에도 음악의 생활화 영역이 부각된 2007년 개정교육과정으로의 개편과 함께, 국내 교육대학원 학위논문들에서도 영화음악을 소재로 하는 초·중등교육과정에서의 지도방안들⁵⁾이 꾸준히 다루어지고 있다. 이러한 연구들이 보다 체계적이고 학문적인 접근을 제시하기 위해서는 영화구도와 음악구도의 영화적 내러티브 분석을 우선시 한, 다시 말해, 음악사·음악감상·음악이론 등의 관련성을 가지고 학문적 소재로서 분석된 ‘영화’로 접근할 때, 효과적인 수업방안으로서의 음악적 가치와 교육적 가치를 추구할 수 있을 것으로 본다.

2.2 영화를 활용한 《대학교양음악》의 구상

다음 [그림 2-1] 은 《대학교양음악》이 추구하는 기본 구상을 나타낸 것이다.

[그림 2-1] 《대학교양음악》의 기본 구상

<표 2-2>는 [그림 2-1] 과 같은 구상을 가지고 《대학교양음악》의 16주 강의 일정에 활용될 관련 영화들을 선별해 본 것이다. 영화의 선별기준은 크게 ‘음악사’와 ‘연주형태’를 기준으로, 음악사 속에 실제 등장하는 작곡가의 일생이 주제가 된 음악영화와 현대를 사는 가상의 인물을 주인공으로 클래식 영화 전반의 주요 소재인 경우, 솔로와 두피라는 분류 아래 연주자의 입장에서 영화가 풀이된 경우, 그리고 그 외에, 명장면 속 흐르는 클래식으로 구분한다. 이 같은 ‘음악사’와 ‘연주형태’에 따른 분류에 따라, 전반부에서는 바로크, 고전, 낭만 및 현대의 음악사를 근거로 그 시대적 배경과 인물을 영화의 큰 맥락 속에서 익히고, 후반부에서는 장르, 악기구성, 형식 등에 대한 구분에 좀 더 집중할 수 있도록 접근할 필요가 있다. 이를 바탕으로, 마지막 카테고리인 명장면 속 클래식에서는 다양한 내러티브로 접

5) ‘영화음악*음악교육*지도방안’의 검색을 통해 한국교육학술정보원이 제공하는 자료를 확인할 수 있다. (http://www.riss.kr/search/Search.do?detailSearch=false&viewYn=CL&query=영화음악+음악교육+지도방안&queryText=&strQuery=영화음악+음악교육+지도방안&iStartCount=0&iGroupView=5&icate=bib_t&colName=bib_t&exQuery=&pageScale=20&strSort=RANK&order=%2FDESC&onHanja=false&keywordOption=0&searchGubun=&p_year1=&p_year2=&dorg_storage=&mat_type=&mat_subtype=&fulltext_kind=&t_gubun=&learning_type=&language_code=&ccl_code=&language=&inside_outside=&fric_yn=&image_yn=&regnm=&gubun=&kdc=&resultSearch=false&listFlag=&keywordRecom=&keywordRecom= [2015년 5월 10일 접속]. 이 중 10여 개의 논문이 실제로 초·중등학교 음악수업에 영화를 활용한 경우이다.)

근되는 클래식 명곡들과의 연결을 도모한다. 이 카테고리에 대한 학습의 말미에는 ‘명장면 속 클래식’에 속해있는 대부분의 곡들이 낭만시대 작품들이나 것을 역으로 인지하게 하는 것도 시대를 이해하는 중요한 모토가 될 것이다. 또한, 영화 속 클래식을 수업에 적용할 때는 너무 많은 클래식 곡들의 제시나 감상이 오히려 학습자들의 주의를 흐트러뜨리게 할 수 있다는 점과 그 반대로 학습자들이 학습목표를 벗어나 영화나 관련 영상에만 집중하지 않도록 음악과 영상을 적절한 조합이 요구된다.

<표 2-2> 영화를 활용한 《대학교양음악》 강의 일정

주	주 제	내 용	비 고
1	강의의 소개	한 학기동안의 강의 전반에 대한 방향을 제시하는 시간으로 ‘영화로 풀어보는 음악’에 대한 이해를 갖는다.	《대학교양음악》의 영화 활용을 이해
2	카테고리 I. 영화가 된 작곡가 (1) 바흐	영화 《바흐 이전의 침묵》을 통해 바흐 음악의 정치·사회·문화의 배경을 이해하고 바흐의 중요 악곡들과 쳄발로 소리가 매력적인 바로크 시대의 음악적 특징들에 대하여 알아본다.	바흐 기악음악: 무반주 첼로 모음곡 1번, 골드베르크 변주곡, 평균율 클라비어 등
3	(2) 모차르트	영화 《아마데우스》에 비춰진 모차르트의 음악과 생애를 다루며, 모차르트 음악의 천재적 성향과 개인사를 통해 만들어진 명곡들을 알아본다.	모차르트 성악음악: 레퀴엠, 후궁으로부터의 탈출, 돈 지오반니 등
4	(3) 베토벤	영화 《불멸의 연인》, 《카핑 베토벤》에서 표현한 베토벤의 음악적 열정을 다루는 시간으로, 전자에서는 그가 귀가 먹기 시작한 시점의 고뇌를, 후자에서는 귀가 완전히 먹어서 만들어진 작품들에 초점이 가 있음을 파악하며 영화와 배경 음악을 즐기는 시각을 갖게 한다.	베토벤 기악음악: 비창, 월광, 발트슈타인, 교향곡 7번, 합창교향곡, 마지막 현악 4중주 등
5	(4) 파가니니, 쇼팽, 스트라빈스키	영화 《파가니니-악마의 바이올리니스트》, 《쇼팽의 연인》, 《샤넬과 스트라빈스키》 등을 통해 19세기의 낭만음악의 정수와 20세기 현대음악으로의 초대에 응하게 된다.	낭만 기악음악: 파가니니 라 캄바넬라, 베니스의 사육제, 쇼팽 강아지왈츠, 흑건, 혁명 신교전음악: 스트라빈스키 봄의 제전 등
6	카테고리 II. 영화가 된 클래식 (1) 영화 《가면 속의 아리아》	영화에 삽입된 로맨틱한 성악곡들의 내용을 이해하게 되면, 이것이 영화의 묘한 복선이자, 주인공이 대사 없이 음악으로 써내려가는 영화 대본임을 알게 될 것이다. 성악곡의 가사에 귀기울여보자.	오페라 아리아와 가곡: 모차르트 우리 서로 손을 잡고, 베르디 악마여 귀신이여, 말러 나는 세상에서 잊혀지고, 슈베르트 음악에 등
7	(2) 영화 《캐논 인버스》	음악영화 전편을 통해 영화 속의 줄거리와 클래식 명곡들과의 만남을 이해함으로써 영화가 갖고 있는 구도적 틀이 그대로 음악에 반영되어 있음을 파악한다.	*3.3을 통한 강의 모형 제시: 모방형식에 대한 음악적 이해로 영화적 의미의 재해석 등

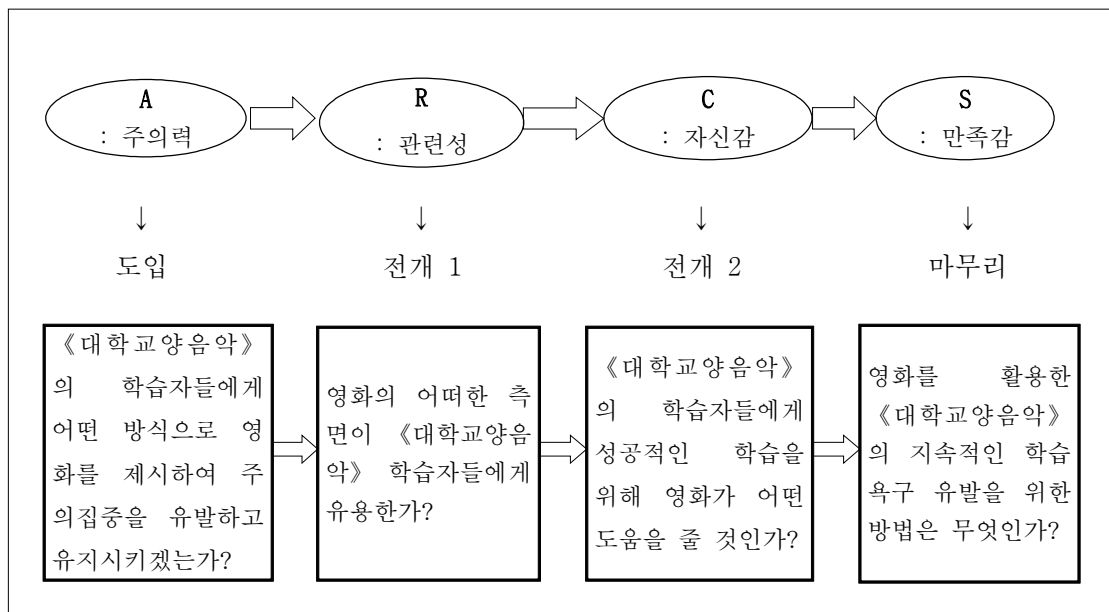
8	중간고사	중간고사실시	
9	카테고리 III. 주인공이 된 음악가 (1) 피아니스트와 바이올리니스트	솔리스트가 조명된 작품 중에 피아니스트를 소재로 한 영화 《샤인》과 바이올리니스트가 주인공인 《더 콘서트》 속, 협주곡을 이해하고 음악사적으로 조명해 본다.	협주곡: 베토벤 피아노 협주곡 제5번 황제, 라흐마니노프 협주곡 2번, 3번, 차이콥스키 바이올린 협주곡 등
10	(2) 앙상블과 오케스트라	솔리스트가 아닌 앙상블이나 오케스트라의 단원이 주인공인 영화가 소개되는 시간으로, 영화 《마지막 4중주》, 《앙상블》, 《지휘자》 속 음악가들과 만나며, 영상을 통해 음악의 여러 장르가 갖는 악기구성의 특징에 대해서도 익히게 된다.	중주와 관현악곡: 현악 4중주, 금관 5중주, 피아노 트리오, 관현악곡, 협주곡 등 앙상블 및 오케스트라의 구성과 분류를 익히고 그 음색을 이해
11	카테고리 IV. 명장면 속 클래식! (1) 만화영화	우리가 어려서 본 만화 속에도 주옥같은 클래식들이 있다. 그것들을 찾아보는 시간이다. 이외에도 만화 《노다메 칸타빌레》를 비롯해 디즈니랜드에서 2000년에 만든 애니메이션 영상인 《판타지아 2000》 속 클래식 명곡들과 판타지아의 주인공들과 만날 수 있다.	만화 속 클래식: 슈베르트 미완성 교향곡, 베토벤 운명교향곡, 생상 동물의 사육제, 엘가 위풍당당행진곡, 스트라빈스키 페트루슈카, 거시인 랩소디 인 블루 등
12	(2) 일반영화	그 장면에 그 곡! 기억에서 잊혀질 수 없는 영화 속 한 장면, 그 때 나온 클래식이 있다. 영화 《아웃 오브 아프리카》, 《브람스를 좋아하세요》, 《인생은 아름다워》, 《플래툰》 등 명곡과 어우러진 명장면, 바로 거기로 가는 시간이다.	영화의 명장면 속 클래식: 모차르트 클라리넷 협주곡, 브람스 교향곡 4번, 오펜바하 호프만의 이야기, 바버 현을 위한 아다지오 등
13	(3) TV 드라마/다큐 외	TV로 방송되는 드라마 속에는 클래식 음악가가 주인공이 되거나(예: 밀회), 다큐 속에서 클래식 연주를 완성해 나가는 프로그램(예: 언제나 칸타레)도 있다. 그런가 하면 일기예보나 스포츠뉴스 앞에 붙는 단골 클래식도 흥미롭다. 이러한 곡들에 대한 심층적 탐구의 시간이다.	TV 속 클래식: 슈베르트 방랑자 환상곡, 네 손을 위한 환상곡, 랑게 꽃노래, 하이든 만들어진 협주곡, 글린카 루슬란과 루드밀라 서곡 등
14	(4) 광고	광고야 말로 영상예술을 가장 함축적으로 보여주는 예가 된다. 특히나 광고음악의 배경으로 쓰인 클래식 음악들은 제품이 갖는 이미지를 한층 더 품격 있게 포장하며 제품에 대한 신뢰도를 높이는데 한몫을 한다. 또한, 광고에서 소개된 클래식들은 제품의 부각과 함께 소비자들에게 각인되는 역할을 하는데, 이 시간을 통해 그러한 예들 속 클래식과 만난다.	광고 속 클래식: 베르디 레퀴엠(U+ tv), 스트라우스 차라투스트라네 이렇게 말했다(붕어싸만코), 말러 교향곡 5번(코오롱스포츠), 하차투리안 가면무도회(프렌치카페 골드라벨), 사티 짐노페디(시몬스침대) 등
15	강의에 대한 의견	한 학기동안 배운 내용들에 대해 정리점	자유로운 토론을 통한 강

	및 토론	검하고 강의의 장단점과 강의를 통해 이해하게 된 영화와 클래식 세계들에 대해 의견을 나눈다.	의에 대한 피드백을 갖는 시간임
16	기말고사	기말고사 실시	

2.3 《대학교양음악》의 강의 모형 설계

이번 절에서는 <표 2-2>와 같은 강의 일정에 맞춰, 영화를 통해 학습자의 학습동기를 유발하고, 효과적이며 체계적인 학습으로 《대학교양음악》을 이끌기 위한 강의 모형이 설계된다.

《대학교양음악》의 기본적인 강의 모형 설계는 켈러의 학습동기이론의 개념들을 활용하여 ARCS의 구성요소들을 일련의 수업과정으로 연결하는 것이다. ARCS의 전체 구도는 학습의 동기설계를 위해 학습동기들에 대한 구체적인 전략을 제시하고, 이를 체계적인 하나의 이론적 틀 안에서 제공함으로써 통합적인 의의를 가진다.⁶⁾ 즉, ARCS의 기본 아이디어를 《대학교양음악》의 수업과정으로 가져와 보면, 이는 한 마디로, 주의력을 집중시킬 수 있는 영화라는 주제와 그와 관련된 적절한 학습목표의 제시가 학습자의 학습목표를 자극해 자신감을 갖게 하고 그것이 만족감으로 이어져 성공적인 학습 효과를 낼 수 있다는 결론에 이른다. [그림 2-2] 는 ARCS와 《대학교양음악》의 학습동기 측면에서의 관계를 나타낸 것이다.

[그림 2-2] ARCS와 《대학교양음악》의 학습동기

6) John M. Keller(조일현 외 역), 『학습과 수행을 위한 동기설계』 (서울: 아카데미프레스, 2013).

또한, 켈러의 이론⁷⁾에서 눈여겨보아야 할 점은 다음 <표 2-3>과 같이 동기요소들을 세분화함으로써 학습동기 간의 체계적인 고찰을 제시해 교수자의 학습설계를 도우며, 이것의 활용으로 학습내용들을 보다 더 구체화할 수 있는, 문제 해결 방식에 있어 무한한 가능성의 문을 열어 놓고 있다는 데에 있다.

<표 2-3> ARCS의 하위범주와 핵심전략

동기요소	하위범주	핵심전략
Attention 주의력	지각적 각성	지적 호기심 유발
	탐구적 각성	학습자의 탐구욕구 자극
	변화성	다양한 주의 환기로 학습동기 유발
Relevance 관련성	목적 지향성	수업목표의 인지
	모티브	학습의 필요성과 학습동기와의 부합성 강조
	친밀성	학습자의 기존 경험에 새로운 학습내용을 연결
Confidence 자신감	학습요건	긍정적인 기대감 유발
	성공기회	긍정적인 기대감 충족
	개인적 통제	긍정적인 피드백으로 자신감 유발
Satisfaction 만족감	내재적 강화	내재적 흥미 유발
	외재적 보상	보상의 제시
	공정성	학습목표와 수행요건의 일치

이러한 전략을 《대학교양음악》에 활용해 보면, 영화는 지속적인 학습동기로서, <표 2-4>와 같이 일련의 수업단계를 통해 음악의 역사, 역사에 따른 곡의 장르나 형식, 그리고 그 곡의 감상 등 서양음악을 통합적으로 다루는 데 있어 효과적인 역할을 하게 된다.

<표 2-4> 영화를 적용한 《대학교양음악》의 수업단계와 내용

수업단계	내용
도입 (10분)	오늘의 클래식 제시
	작품과 연관된 핵심어들의 제시
	관련 영화 제시
전개 1 (40분)	오늘의 클래식의 주요 배경 설명

7) J. M. Keller · 송상호, 『매력적인 수업 설계: 주의집중, 관련성, 자신감, 그리고 만족감』(서울: 교육과학사, 2014).

	조 발표: 프레젠테이션을 통해 영화내용과 명장면 속 클래식 소개
	오늘의 클래식과 영화 안에서의 상관관계 정리
전개 2 (40분)	오늘의 클래식의 장르와 구성, 주요 특징에 대한 설명
	심화학습: 영화 속 배경이 또 다른 영화의 소개가 된 경우 및 이와 연결되는 클래식들의 소개
	강의내용에 대한 마인드 매핑 및 토론
마무리 (10분)	오늘 수업의 포인트와 평가내용 정리 및 오늘의 클래식 곡들의 다양한 연주버전 제시
	온라인을 활용한 적극적인 참여 유도
	수업평가의 포인트 및 다음 차시 조 발표에 대한 팁 제공

즉, 《대학교양음악》의 교수법은 클래식과 매칭된 영화를 통해 주의력을 집중시키고, 영화와 음악의 관련성을 인지하게 하며, 영화를 통해 축적되는 음악에 대한 정보들의 확장이 수업에 대한 지속적인 피드백으로 이어져 긍정적인 학습동기유발과 수업과정들에 대한 만족감으로 연결되는 일련의 과정들이 된다. 그중 몇 가지 과정에 대해 설명을 덧붙이자면, 전개 1에서는 학습자들의 조 발표에 중점을 둔다. 이는 교수자가 주도하는 기존 방식에서 벗어나 학습자 스스로 강의의 일부를 맡아 준비하고 참여하는 방식으로써 수업의 변화를 가져옴으로 강의에 대한 집중도와 참여도를 향상시키기 위함이다. 이는 대형강의라는 교양강좌의 특성 상, 소그룹 모임인 조 발표 준비를 통해 조원들끼리 의견을 나누고, 또 제시하면서 타인의 의견을 존중하며, 협업을 통해 목적을 달성하는 과정에서 자연스럽게 교양교육의 덕목들을 실천하게 된다. 그러므로, 《대학교양음악》 강좌를 통한 성공적인 조별 활동은 강의에 대한 만족도로 이어질 수 있고, 나아가 대학생활의 만족도와도 직결될 수 있다.

한편, 《대학교양음악》에서는 적극적인 온라인 활동으로의 유도가 중요하다. 《대학교양음악》의 수업용 인트라넷은 학습자 스스로 음악에 대한 정보의 양을 넓혀가며 같은 커뮤니티 안에 서로의 정보를 공유하고 의견을 나눌 수 있는 공간으로 충분히 활용되어야 하겠다. 즉, 이곳은 오프라인 수업의 부족한 부분들을 채우고 토론의 장으로서 역할이 보상되는 공간이 될 수 있도록 교수자는 학습자들의 적극적인 참여를 유도하여야 하겠고 이에 따른 적절한 보상도 주워져야 하겠다. 그러나, 학습자들 사이에서 일어나는 온라인상의 심화학습은 몇 가지 주의해야 할 점들이 있다. 일단 인터넷상에서 넘쳐나는 정보들이 갖는 문제이다. 이때 교수자는 학습자들이 수많은 정보의 나열 속에 무분별한 취합이 되지 않도록 중재의 역할을 하여야 할 것이고, 정보의 타당성을 검증할 수 있도록 도와야 할 것이다. 또한, 주제에 따른 마인드 매핑을 통해 심화학습의 테두리를 정확하게 한계지음으로 학습목표를 벗어나지 않도록 온라인상에서의 적절한 통제와 간섭도 필요할 것이다.

3. 영화 《캐논 인버스》를 활용한 《대학교양음악》의 교수법 제안

3장에서는 <표 2-2>의 《대학교양음악》 강의 일정 중, 제7주차 수업에 해당하는 영화 《캐논 인버스》⁸⁾를 모델로, 《대학교양음악》의 기본 구상과 설계가 영화적·음악적 내러티브 분석을 거쳐 구체화되는 과정을 확인하게 된다. 먼저, 이 영화가 가지고 있는 플롯과 음악과의 상관관계들을 《대학교양음악》의 교육적 측면에서 재조명해보자.

3.1 《캐논 인버스》의 영화적 관점 분석

우선, 이 영화의 구도를 보면, 영화의 구도를 이해하는 것은 그것의 배경으로 사용된 음악을 이해하기 위한 첫 번째 단초가 되며, 효과적인 강의 설계를 위한 첫 단계가 된다. 영화 《캐논 인버스》는 다소 복잡한 플롯으로 되어있다. 즉, 영화를 통해 사건이 진행되는 시점이 모두 세 가지 시제로, 실제의 역사적 사건과 맞물려 그 안에서 허구의 인물들이 빚어내는 이야기들은 영화의 내용을 파악하고 삼입된 음악을 이해하는 데 필수적이다. 이를 정리하면 다음 <표 3-1> 과 같다.

<표 3-1> 영화 《캐논 인버스》의 구도

시 기	중요 에피소드	주요인물	내 용
1970년(현재)	바이올린 경매	예노의 아버지 와 예노의 딸 코스탄자	영화의 상징적 매개체가 되는 바이올린을 경매에 붙이는 예노의 딸 코스탄자와 그것을 사는 《캐논 인버스》의 작곡자이자 그녀의 친할아버지인 블라우 남작과의 첫 만남이 이뤄진다.
1968년(과거)	프라하의 봄	예노의 이복형제 데이비드와 코스탄자	프라하 대혁명 즈음, 예노의 딸인 코스탄자를 찾아 와 가문의 바이올린을 전하는 이복형 데이비드! 바이올리니스트였던 예노와 데이비드에게 그 바이올린은 이들을 만날 수 있게 만든 고리였으며, 두 대의 바이올린을 위한 《캐논 인버스》는 두 선율 속 주인공이 자신들임을 운명적으로 깨닫게 하는 음악이었다.
1936-7년(대과거)	홀로코스트	예노와 예노의 애인 소피	유대인 대학살을 배경으로, 수용소에 갇힌 바이올리니스트 예노와 피아니스트 소피! 그리고, 부모의 부재 속에서도 어린 딸에게 기억되는 《캐논 인버스》의 멜로디는 대과거로부터 현재를 연결해 주는 역할을 한다.

영화에서 ‘캐논 인버스’의 의미는 극과 극의 매칭구조를 상징한다. 즉, 이 영화의 제목이

8) 원제는 *Canone Inverso*로 2000년에 만들어진 이탈리아 영화이다. 감독은 이탈리아의 중견 감독인 리키 토나찌(Ricky Tognazzi, 1955-)이며 음악은 당대 최고의 영화음악 작곡가로 알려진 엔리오 모리꼬네(Ennio Morricone, 1928-)가 맡았다. 이 영화는 이탈리아에서 2000년, 이탈리아의 오스카상이라는 ‘다비드 디 도나텔로’에서 작품상을 비롯, 촬영, 음악, 무대디자인, 편집상을 받았으며, 우리나라에서는 2000년 부산국제영화제에 공식 초청되기도 하였으나 흥행에는 실패한 영화로 남아있다.

자, 이복형제의 아버지인 블라우 남작이 작곡한 곡으로 암시되는, ‘두 대의 바이올린을 위한 《캐논 인버스》’ 는 이 영화의 모든 구조와 형식을 대변하는데, 영화 속에서 상징하는 ‘극과 극’ 의 구조는 이복형제 예노와 데이비드의 상반된 삶을, 음악형식으로서의 ‘카논’ (canon)은 바이올리니스트로서의 똑같은 길을 걸어온 두 형제의 모방된 삶을 의미한다. 또한, 영화에서는 예노와 이복형제인 데이비드의 갈등, 예노와 소피의 갈등, 블라우 남작과 데이비드의 갈등 구조로 영화의 굵직한 줄거리를 이뤄가지만 결국, 인정하지 않았던 이복형제 예노를 자기 자신으로 동일시하는 데이비드의 모습에서, 예노와 소피 사이의 딸인 코스탄자의 등장에서, 바이올린을 매개로 한 블라우 남작과 데이비드의 화해에서 비로소 긴장이 해소되게 된다. 이는 모방형식으로서 궁극의 하모니를 만들어내는 ‘카논’ 이란 음악구조를 빌어 영화적 구도로 상징화시킨 것인데, 이렇듯, 영화 내에서 ‘캐논’ 이란 영화의 감춰진 복선이 되고, 바이올린은 그것을 푸는 실타래가 되는 셈이다.

또한, 영화를 통해 주목해 볼 필요가 있는 사건은 영화 속 ‘과거 시제’ 인 ‘프라하의 봄’ 과 ‘대과거 시제’ 인 ‘홀로코스트’ 이다. 영화에서 전자의 사건은 코스탄자와 데이비드가 가문의 바이올린을 주고받으며 헤어지는 ‘과거’ 시점이 되고, 후자는 행복을 꿈꾸던 예노와 소피가 불운한 삶으로 들어가는 ‘대과거’ 시점이 된다. 이때 감독은 예노와 소피를 유대인으로 그리면서, 제2차 세계대전 당시 나치의 유대인 학살이라는 비참한 상황과 소련군의 프라하 진입이라는 프라하가 안고 있는 흑역사를 영화의 큰 배경으로 다루며 바이올린에 얽힌 등장인물들의 관계도를 풀어간다. 이러한 에피소드들의 언급은 영화 속 ‘영화보기’ 라는 주제와의 연결을 가능하게 하는데, 예를 들어 영화 《프라하의 봄》⁹⁾을 통한 1968년 당시 프라하의 상황과 영화 《어둠 속의 빛》¹⁰⁾을 통한 홀로코스트에 대한 이해는 영화가 만들어주는 또 다른 통합교육으로의 긍정적인 측면을 나타내는 것이라고 할 수 있다.

3.2 《캐논 인버스》의 음악적 관점 분석

이 영화의 주요 장면에서는 어김없이 ‘두 대의 바이올린을 위한 《캐논 인버스》’ 가 흐르며, 바이올린은 영화의 대과거, 과거, 현재를 이어주는 매개체가 된다. 우선, 음악에서 말하는 형식으로서의 ‘카논’ 과 영화에서 의미하는 ‘캐논’ 의 공통된 의미와 차이점을 바르게 이해해야 할 것이다. ‘카논’ 은 같은 멜로디를 반복하는 일종의 돌림노래 형식의 작곡기법으로, 모리꼬네 작곡의 영화 속 《캐논 인버스》를 음악이론적으로 보면, 전위(inversion)된 카논이 아닌, 역행(retrograde)된 카논을 의미한다. 즉, 영화의 구도 속 ‘인버스’ 의 방향은 음악적으로, 뒤에서부터 거슬러 올라가는 ‘역행’ 인 것이다. <악보 3-1> 과 같이 역행 카논은 악보의 처음부터 시작하는 연주자 A와 악보의 끝에서부터 시작하는 연주자 B가 동일한 한 주제를 서로 역방향에서 출발해 연주하므로 서로 다른 선율을 연주하는 것처럼 들릴 뿐, 이

9) <http://movie.daum.net/moviedetail/moviedetailMain.do?movieId=1527> [2015년 5월 10일 접속].: 영화 《프라하의 봄》(1988)을 참조하라.

10) http://movie.daum.net/moviedetail/moviedetailMain.do?movieId=66549&view_style=web [2015년 5월 10일 접속].: 영화 《어둠 속의 빛》(2011)을 참조하라.

들은 같은 카논 주제를 반복하며 노래하는 것이다.

<악보 3-1> 《캐논 인버스》의 주제 선율, 마디 1-8.

음악형식에서 보면, 카논이 갖는 가장 중요한 측면은 각각이 갖고 있는 선율의 동등성이다. 다시 말해, 위 성부만 멜로디가 아니고 아래 성부만 반주가 아니다. 모두가 똑같은 강도와 똑같은 역할의 ‘멜로디’ 라는 점이다. 즉, 음악으로 해석되는 ‘캐논 인버스’란 블라우남작에게 숨겨진 아들 예노도 데이비드와 똑같이 사랑하는 자신의 아들이란 점, 극과 극의 환경에서 자란 예노와 데이비드가 서로의 존재를 알지 못하고 성장했지만 결국 만나게 되는 점, 그리고, 끝내 하모니를 이룬다는 점 등으로 풀이된다. 이렇듯, 카논 음악에 대한 바른 이해는 영화의 구도를 읽게 하는 열쇠가 되는데, 영상에서 《캐논 인버스》의 주제 선율이 확인된다는 것은 역으로, 영화의 중요 부분이 이야기되고 있는 것으로 해석될 수 있다.

다음으로 이 영화에 삽입된 클래식 음악들을 살펴보아야 할 것이다. 영화 속에서는 바흐(J. S. Bach, 1685-1750)의 《샤콘느》(*Chaconne*, 1720), 파가니니(Niccolò Paganini, 1782-1840)의 《카프리치오》(*Capriccio*, 1802-1817) 중 제8곡 ‘사냥’ (*La Caccia*), 그리고, 드보르자크(Antonín Dvořák, 1841-1904)의 ‘어머니가 가르쳐주신 노래’ (*Songs My Mother taught Me*, 1880) 등을 꼽을 수 있다. 이 곡들 모두는 예노와 데이비드의 상징 악기인 바이올린 연주 버전으로 영화에 등장한다. 이 중에서도 드보르자크의 ‘어머니가 가르쳐주신 노래’는 《집시의 노래》(*Zigeunermelodien*) 중 네 번째 곡으로 원곡이 가사가 있는 가곡인데, 이 곡은 특히 영화 속의 내용과 연관 지어 설명하기에 적절한 동시에, 토론을 이끌기 위한 소재로도 효과적이다. 즉, 드보르자크는 보헤미아, 지금의 체코 프라하 북부 출신으로, 영화 속 한 배경인 프라하와도 연결이 되는 인물이며, 이 곡의 시 또한 체코의 시인인 아돌프 헤이дук(A. Heyduk, 1835-1923)의 것이다.¹¹⁾ 체코는 오스트리아의 압제하에 말과 글을 잃는 상황을 경험하였고, 드보르자크 자신도 이 곡의 작곡 즈음 자녀를 잃는 슬픔에 빠져있었다. 또한, ‘어머니가 가르쳐주신 노래’라는 제목이 주는 이미지는 영화 속 코스탄

11) 김지영, “A. Dvorak의 연가곡 <집시의 노래> (*Zigeunermelodien*, op.55)에 대한 분석 연구,” (단국대학교 박사학위 논문, 2014), 24.

자가 수용소 생활에서 부모님께 전해들은 ‘《캐논 인버스》의 멜로디’ 와도 같은 기억을 학습자로 하여금 상기시킨다. 그러므로, 영화의 내용과 영화 속에 인용된 드보르자크 작품과의 연관성에 대해서도 논할 수 있게 된다. 이러한 아이디어를 토론식의 강의로 연결한다면, 《대학교양음악》을 통한 토론교육의 측면에서도 더욱 폭넓고 다양한 접근이 될 것이다.

3.3 영화 《캐논 인버스》를 활용한 《대학교양음악》 강의 모형으로의 적용

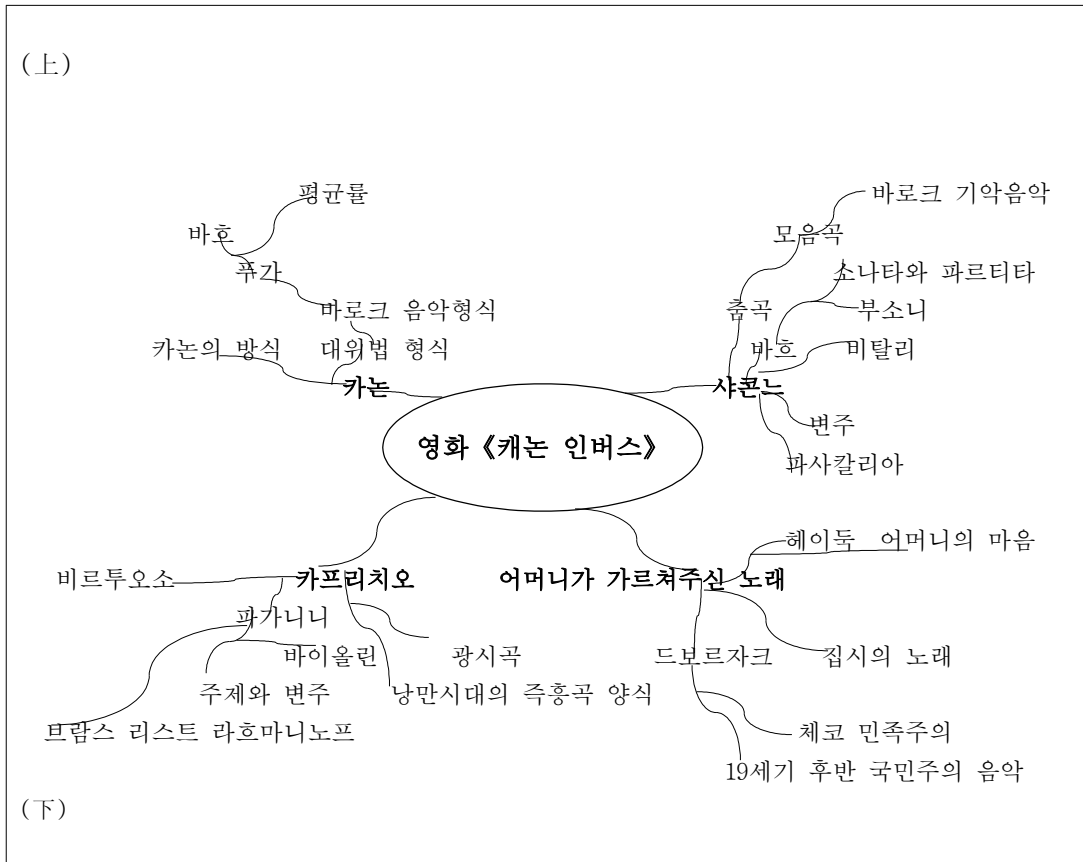
다음 <표 3-2>는 영화 《캐논 인버스》속 클래식을 매개로, 《대학교양음악》에서 연결되어야 할 학습내용들을 정리한 것이다.

<표 3-2> 영화 《캐논 인버스》속 클래식과 《대학교양음악》

작품명	내 용	비 고
모리꼬네, 《캐논 인버스》	· 영화의 메인 테마 곡: 두 대의 바이올린을 위한 《캐논 인버스》 · 카논의 모방방식 이해: 역행 및 전위	· 바흐 《음악의 헌정》 중, 역행 카논의 예와 비교
바흐, 《샤콘느》	· 《샤콘느》: 《무반주 바이올린을 위한 6개의 소나타와 파르티타 2번》의 제 5악장: 샤콘느가 붙어있는 파르티타 제 2번의 별칭 · 춤곡의 유래에 대한 이해 · 샤콘느와 파사칼리아의 차이 이해	· 동시대 곡인 비탈리 《샤콘느》와의 비교 감상 · 바로크 기악음악의 장르 정리
파가니니, 《카프리치오》	· 24개 구성의 무반주 바이올린 곡 중 제8번 ‘사냥’ · ‘카프리치오’ 라는 명칭의 시대별 차이와 즉흥곡, 환상곡, 광시곡 등의 장르 이해 · 바이올린의 비르투오적인 색채 이해 · 24번을 통한 음악형식 ‘주제와 변주’ 의 이해	· 관현악곡 라흐마니노프 《파가니니 주제에 의한 광시곡》, 피아노 곡 브람스 《파가니니 주제에 의한 변주곡》, 리스트 《파가니니 대연습곡》 등 비교 감상
드보르자크, ‘어머니가 가르쳐주신 노래’	· 보헤미아 모라비아 지방 민요를 원용한 가곡집 《집시의 노래》(Zigeunermelodien) 일곱 곡 중 네 번째 곡 · 헤이독의 시 ¹²⁾ 이해 · 작곡가의 작곡배경에 대한 이해 · 오스트리아 압제 하의 체코의 국민정서 및 예술을 향한 민족주의의 이해 · 국민주의의 이해	· 우리나라 가곡 《어머니의 마음》과 비교 감상 · 19세기 국민주의 음악의 탄생배경과 나라별 특징 비교 및 주요작곡가와 작품의 연결

학습자들은 영화 《캐논 인버스》가 전달하는 영화적·음악적 내러티브들을 통해 궁극적으로 [그림 3-1] 과 같은 마인드 맵의 큰 틀을 이해할 수 있어야 하겠다.

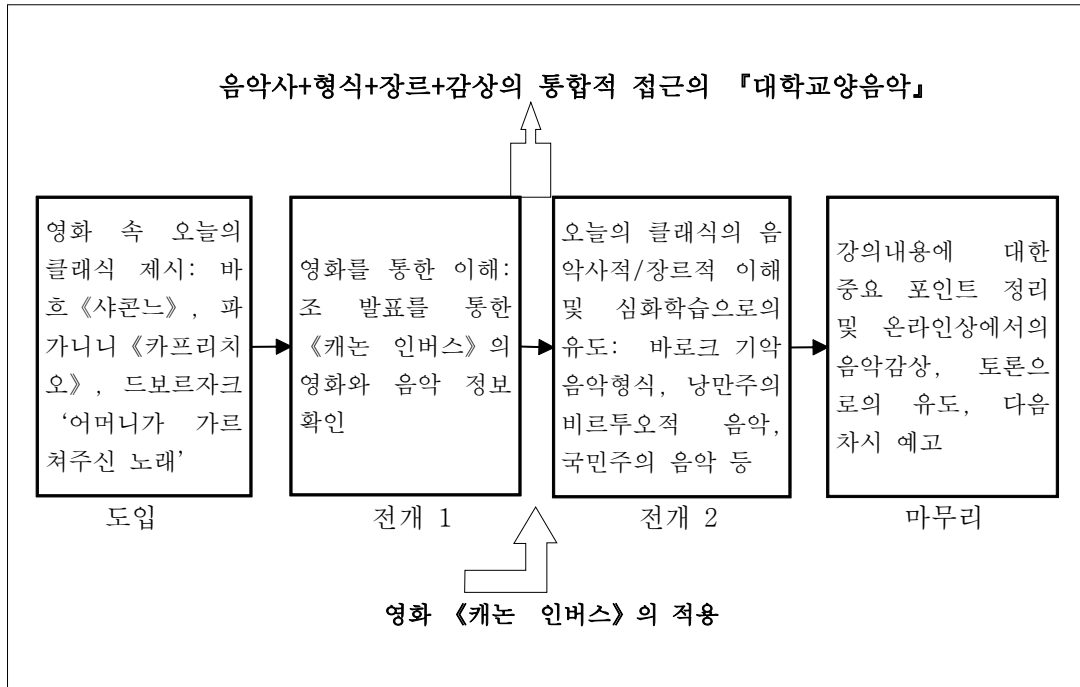
12) Songs my mother taught me/ In the days long vanished/ Seldom from her eyelids/ Were the teardrops banished/ Now I teach my children/ Each melodies measure/ Oft the tears are flowing/ Oft they flow from my memories treasure.

[그림 3-1] 영화 《캐논 인버스》를 통한 《대학교양음악》의 마인드 맵

위의 [그림 3-1] 에서, 상반부는 바로크시대를, 하반부는 낭만시대의 음악들에 기인하므로, 교수자는 두 시대 음악의 엄격한 차이를 인지할 수 있도록 학습자들을 안내하여야 하겠고, 자연스럽게 바로크시대와 낭만시대 사이에 놓인 고전시대 음악의 특징을 이 두 시대의 중간자적 견해에서 언급할 수 있어야 하겠다. 또한, 바로크시대는 기악장르가 완전한 전형을 갖춘 시기가 아니므로 기악음악 전반에 따른 개괄적 이해를 이끌어야 하겠으며, 낭만시대는 음악적 다양성의 측면에서 국민주의 음악까지를 아우를 수 있어야 할 것이다. 그러나, 무엇보다 중요한 것은 교수자의 역할이 음악의 ‘입문’ 이라는 큰 그림의 완성을 위해 그 방향을 정확한 밑그림으로 제시할 수 있어야 한다는 점에 있으므로, 항목별 세세한 설명이 오히려 학습자로 하여금 혼돈의 여지를 준다는 점을 간과해서는 안될 것이다. 이외에도 매시간 소개되는 클래식들에 대한 감상을 글로 옮기게 하는 것은 자기표현을 위한 좋은 방법이 될 수 있으며, 이러한 부분에 대한 온/오프라인상의 발표와 토론의 시간을 할애한다면 음악교육을 통한 궁극의 교양교육에 있어 더욱 효과적인 접근이 될 것이다.

위의 분석을 바탕으로, 영화 《캐논 인버스》가 적용되는 《대학교양음악》을 다음 [그림 3-2] 와 같이 도식화할 수 있다.

[그림 3-2] 영화 《캐논 인버스》를 적용한 《대학교양음악》

다음 <표 3-3>는 영화 《캐논 인버스》를 적용한 《대학교양음악》의 수업단계별 내용이다.

<표 3-3> 영화 《캐논 인버스》를 적용한 《대학교양음악》의 수업단계와 내용

수업단계	내 용
도입 (10분)	오늘의 클래식 제시: 모리꼬네 《캐논 인버스》, 바흐 《샤콘느》, 파가니니 《카프리치오》, 드보르자크 ‘어머니가 가르쳐주신 노래’
	오늘의 핵심어 제시: 카논, 샤콘느, 카프리치오, 비르투오소, 국민주의
	영화 제시: 《캐논 인버스》가 갖는 영화적·음악적 의미
전개 1 (40분)	오늘의 클래식의 주요 배경 설명: 바이올린 음악, 바로크 기악음악, 낭만시대 기악음악, 국민주의 음악
	조 발표: 영화 《캐논 인버스》의 영화 및 음악 정보 확인
	영화 속 배경 설명: 영화 《프라하의 봄》과 영화 《홀로코스트》의 ost 편집 영상을 통해 영화 속 사건의 시대적, 정치적 배경 이해
전개 2 (40분)	오늘의 클래식이 갖는 특징 설명: 영화의 전체적 구도 이해=음악의 삽입의도 이해
	심화학습: 전위 카논, 비탈리 《샤콘느》, 파가니니 주제에 의한 인용 작품들, 국민주의 작품들로의 정보 확장
	헤아둑의 시를 통한 감정이입과 마인드 매핑 및 토론(vs. 우리가곡 《어머니의 마음》)

정리 (10분)	수업의 정리: 영화 《캐논 인버스》 음악구도의 이해=영화구도의 이해임을 정리 및 영화 《캐논 인버스》 속에 삽입된 바이올린 곡외의 동일 곡에 대한 다양한 버전의 동영상 소개
	온라인상에서의 유도과 보상: 수업용 인트라넷을 통해 영화 《캐논 인버스》와 연관된 다양한 정보 제공 및 공유/ 음악감상 및 적극적인 토론 유도
	다음 차시 중간고사를 위한 팁 제공

다음 <표 3-4> 는 수업단계에 맞춰 제시해야 할 영화 《캐논 인버스》 속 클래식과 관련된 동영상들을 선별해 정리한 것이다. 동영상 자료들의 활용은 학습자에게 클래식을 손쉽게 찾아 감상하고 또 그와 연관된 다른 영상 자료들에도 관심을 두게 하여, 연속적인 학습동기를 제공하는데 효과적인 역할을 하게 된다.

<표 3-4> 영화 《캐논 인버스》 속 클래식의 관련 동영상 자료

수업단계	관련 자료의 인터넷 주소
도입 (10분)	· 영화 《캐논 인버스》의 메인테마 ‘캐논 인버스’ (http://youtu.be/2ManBSidGTo)
	· 파가니니 《카프리치오》 중 제8번 ‘사냥’ (http://youtu.be/d_1cK91NABw)
	· 드보르자크 ‘어머니가 가르쳐주신 노래’ (바이올린 버전: http://youtu.be/7kFJHv1v4y0)
전개 1 (40분)	· 바흐 《파르티타》 2번(http://youtu.be/KpYUaRg0aDw)
	· 리스트 《스페인 광시곡》(http://youtu.be/bzBEsXGTUnY): 드라마 《밀회》 중
	· 브람스 《파가니니 주제에 의한 변주곡》(http://youtu.be/s9Dn6AuIghI) 등 영화 《캐논 인버스》의 ‘사랑테마’ : <i>Tema D'Amore Disperato</i> (http://youtu.be/cxJQmvZt5X0)
전개 2 (40분)	· 바흐 《2성부 역행 카논》(http://youtu.be/Y0_DeHSTLHU)
	· 파헬렐 《카논》(http://youtu.be/OFfyGoVstgc) 등 영화 《캐논 인버스》 리뷰 (http://youtu.be/1VHovar1ZEK) 등
	· 영화 《프라하의 봄》(http://youtu.be/72WBcE1uU3Y)
전개 2 (40분)	· 영화 《어둠 속의 빛》(http://youtu.be/ShSga5SzG4c)
	영화 《캐논 인버스》의 ‘피날레’ : <i>Finale Di Un 'Concerto Romantico Interrotto' Per Violino</i> (http://youtu.be/UrAWErB4_cg) 등
	· 전위 카논의 악보 예 (https://youtu.be/2DbI39irD_Y)
전개 2 (40분)	· 비탈리 《샤콘느》(http://youtu.be/97x1BipnzG8)와 바흐 《샤콘느》(http://youtu.be/6q-Zqz7mNjQ)의 비교 감상
	· 영화 《악마의 바이올리니스트》 중 《카프리치오》 제24번 (http://youtu.be/wKiDP4331NI)
	· 라흐마니노프의 《파가니니 주제에 의한 변주곡》(http://youtu.be/h6why5TeUv0), 《파가니니 주제에 의한 광시곡》(http://youtu.be/4E5Ju-bmg0k): 드라마 《밀회》 중
전개 2 (40분)	· 드보르자크 《슬라브무곡》 중 제8번 (http://youtu.be/LOVHPc3Uxpc), 제2번 (http://youtu.be/iAsoY9yxjDE): 피아노 편곡 등

	우리가곡 《어머니의 마음》(http://youtu.be/mVvHUyJYz_Y)과 드보르자크의 ‘어머니가 가르쳐주신 노래’ (http://youtu.be/jnSVPkFLXx0)의 원곡 버전 비교 감상
정리 (10분)	· 《샤콘느》: http://youtu.be/JNEnzNHTkd8 (기타), http://youtu.be/sw9D1MNnpPM (피아노), http://youtu.be/zUHcRzK-gb0 (첼로) · 《카프리치오》: http://youtu.be/NryhTrYPgZs (전자기타), http://youtu.be/98y0Q7nLGWk (기타), http://youtu.be/SspDaEfu6DA (기타2중주) · ‘어머니가 가르쳐주신 노래’: http://youtu.be/9fuqWtHB2Pg (바이올린), http://youtu.be/6m9yqxGfP_s (첼로), https://youtu.be/jnSVPkFLXx0 (성악), http://youtu.be/6111ftRSVVO (오케스트라) 등
	심화학습의 내용에 따라 수업용 인트라넷을 통한 학습자들의 자발적 참여와 토론 유도 및 활동에 따른 가산점 부여
	인트라넷상에 다음 차시인 중간고사를 위한 요점 정리 제공

이와 같은 영화를 적용한 《대학교양음악》은 지속적인 학습동기의 제공을 표방하고, 체계적인 과정 검증에 따른 성취감으로 이어져, 궁극적으로는 《대학교양음악》의 성공적인 학습을 이끌게 될 것이다.

4. 나가면서

이 연구는 영화를 활용한 《대학교양음악》의 교수법적 접근이다. ARCS의 기본 개념들을 응용한 본 연구의 강의 모형은 연구의 문제 해결을 위한 이론적 기반으로, 실제 수업에서의 구체적 적용을 돕는다. 이에 본 연구에서는 영화 《캐논 인버스》를 대상으로, 《캐논 인버스》가 가지고 있는 영화구도와 삽입된 클래식들의 음악 교육적 분석을 통해 실제 강의 모형과 수업단계별 내용들을 제시하였다. 학습목표에 부합된 적절한 학습동기의 제공은 학습자 스스로 학습활동에 참여하게 하고 이러한 활동의 지속으로, 더욱 만족스러운 학습결과에 이르게 한다. 그러므로, ‘영화 속 클래식’이라는 학습동기를 제공한 《대학교양음악》의 구상과 전략들의 성취는 일차적으로 합리적인 교양음악교육을 이끌 것이며, 음악을 즐길 수 있는 환경을 학습자에게 안내하는 계기가 되어 성공적인 대학의 교양교육을 이끌 것으로 본다.

이 연구는 대학의 한 학기 교양음악교육 프로그램에 맞추어져 있다. 또한, 학습자의 클래식 음악으로의 입문에 그 초점을 두고 있다. 단기간 음악교육으로, 단 한가지 과목으로 진정한 교양교육이 될 수는 없는 일이다. 그러나, 이를 시작으로, 음악에 대한 점진적인 이해의 단계들을 체계적으로 밟아가고 그 영역을 점차 넓혀간다면, ‘서양음악의 이해’라는 궁극의 목표에 보다 더 효과적으로 다가갈 수 있을 것이다. 다시 말해, 대학은 교양강좌에 대한 양적·질적인 세분화를 통해 교양교육의 발전을 도모할 필요가 있으며, 기초교양, 일반교

양, 핵심교양, 융합교양, 심화교양 등으로 세분되는 현 교양교육의 추세에 따라, 음악영역의 교양과목들도 학생들이 선택할 수 있는 폭을 넓혀, 한 학기분의 단순 ‘이해’ 과목으로서의 ‘음악’이 아닌, 기초음악이론, 교양합창, 교양실기, 음악과 문학, 음악사 등으로 재배치될 수 있어야 할 것이다. 그러므로, 교양음악교육에 있어서도 급변하는 교육환경에 발맞춰 시대가 지향하는 교육 프로그램에 대한 지속적인 연구가 요구되는 것이며, 그에 따라 교육적 발전을 위한 새로운 방법론들도 도출해 나가야 하는 것이다. 교육은 설정하는 방향에 따라 끊임없이 움직이고 변화하는 생물(生物)과도 같기 때문이다.

검색어 |

교양교육(General Education), 대학교양음악(General Music Education), 영화음악(The Film Music), 《캐논 인버스》(Canon Inverse)

참고문헌

- 김지영. “A. Dvorak의 연가곡 <집시의 노래> (Zigeunermelodien, op. 55)에 대한 분석 연구.” 단국대학교 박사학위 논문, 2014.
- 민은기·신혜승·전지호. 『서양음악의 이해』. 서울: 예술, 2000.
- 민은기·신혜승. 『서양음악의 이해: Classics A to Z』. 서울: 음악세계, 2014.
- 박진홍. “영화 음악의 음악 교육적 가치와 활용.” 『음악교육공학』 제10권(2010), 141-156.
- 이에스더. “영상매체를 활용한 창의적 음악교육.” 『문화예술교육연구』 제6권/2(2011), 161-179.
- _____. “영상매체 활용 음악수업을 위한 교수·학습 프로그램 개발.” 『음악교육연구』 제14/1(2012), 1-23.
- 유명의. “영상물을 이용한 대학 교양 오페라 수업에 관한 연구.” 『조형미디어학』 17/2(2014), 27-135.
- 진희숙. 『영화는 클래식을 타고』. 서울: 21세기북스, 2011.
- _____. 『영화와 클래식』. 서울: 청아출판사, 2013.
- 최영옥. 『영화 속 클래식 이야기』. 서울: 우물이있는집, 2004.
- 최원선. “『대학교양음악』의 과학적·인문학적 설계.” 『연세음악연구』 제21집(2014), 153-181.
- 현경실. “영화를 이용한 음악지도법 연구.” 『예술교육연구』 제8권/3(2010), 127-144.
- _____. “영화를 이용한 음악 감상 수업에 관한 연구.” 『음악교육연구』 제40권/2(2011), 251-278.
- Keller, John M. 『학습과 수행을 위한 동기설계』. 조일현 외 역. 서울: 아카데미프레스, 2013.
- Keller, J. M·송상호. 『매력적인 수업 설계: 주의집중, 관련성, 자신감, 그리고 만족감』. 서울: 교육과학사, 2014.
- Yudkin, Jeremy. 『서양 음악의 이해』. 민은기 외 역. 서울: 시그마프레스, 2013.

<인터넷 자료>

- <http://book.daum.net/search/bookSearch.do?query=서양음악의%20이해>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://book.naver.com/search/search.nhn?query=서양음악의+이해>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://casel.org/why-it-matters/what-is-sel>. 2015년 5월 10일 접속.
- http://edpolicy.kedi.re.kr/EpnicForum/Epnic/EpnicForum01Viv.php?PageNum=1&S_Key=&S_Menu=&Ac_Co de=D0010102&Ac_Num0=17761. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://movie.daum.net/moviedetail/moviedetailMain.do?movieId=1527>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://movie.daum.net/moviedetail/moviedetailMain.do?movieId=2765>. 2015년 5월 10일 접속.
- http://movie.daum.net/moviedetail/moviedetailMain.do?movieId=66549&view_style=web. 2015년 5월 10일 접속.
- http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2015/01/15/2015011501499.html. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://www.aladin.co.kr/search/wsearchresult.aspx?SearchTarget=All&SearchWord=%BC%AD%BE%E7%C0%BD%BE%C7%C0%CC%7%D8&x=16&y=22>. 2015년 5월 10일 접속.
- https://www.google.co.kr/?gws_rd=ssl#q=서양음악의+이해&newwindow=1&tbm=bks. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://www.kyobobook.co.kr/search/SearchCommonMain.js>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://www.law.go.kr/lInfoP.do?lsiSeq=167462&efYd=20150721#0000>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://www.moe.go.kr/web/100026/ko/board/view.do?bbsId=294&pageSize=10&currentPage=7&encodeYn=Y&boardSeq=58287&mode=view>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://www.moe.go.kr/web/100026/ko/board/view.do?bbsId=294&pageSize=10&currentPage=7&encodeYn=Y&boardSeq=58317&mode=view>. 2015년 5월 10일 접속.

http://www.riss.kr/search/Search.do?detailSearch=false&viewYn=CL&query=영화음악+음악교육+지도방안&queryText=&strQuery=영화음악+음악교육+지도방안&iStartCount=0&iGroupView=5&icate=bib_t&colName=bib_t&exQuery=&pageScale=20&strSort=RANK&order=%2FDESC&onHanja=false&keywordOption=0&searchGubun=&p_year1=&p_year2=&dorg_storage=&mat_type=&mat_subtype=&fulltext_kind=&t_gubun=&learning_type=&language_code=&ccl_code=&language=&inside_outside=&fric_yn=&image_yn=&regnm=&gubun=&kdc=&resultSearch=false&listFlag=&keywordRecom=&keywordRecom=. 2015년 5월 10일 접속.

http://www.yes24.com/searchcorner/Search?keywordAd=&keyword=&domain=ALL&qdomain=%C0%FC%C3%BC&Wcode=001_005&query=%BC%AD%BE%E7%C0%C7+%C0%BD%BE%C7%C0%C7+%C0%CC%C7%D8. 2015년 5월 10일 접속.

<동영상 자료>

- <http://youtu.be/bzBEsXGTUnY>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/cxJQmvZt5X0>. 2015년 5월 10일 접속.
- http://youtu.be/d_1cK91NABw. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/h6why5TeUv0>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/iAsoY9yxjDE>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/1VHovar1ZEK>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/JNEnzNHTkd8>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/jnSVPkFLXx0>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/KpYUaRgOaDw>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/1a0djqN-EC8>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/LOVHPc3Uxpc>. 2015년 5월 10일 접속.
- http://youtu.be/mVvHUyJYz_Y. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/NryhTrYPgZs>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/SspDaEfU6DA>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/sw9D1MnnpPM>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/s9Dn6AuIghI>. 2015년 5월 10일 접속.
- http://youtu.be/UrAWErB4_cg. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/wKiDP4331NI>. 2015년 5월 10일 접속.
- http://youtu.be/Y0_DeHSTLHU. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/zUHcRzK-gb>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/OFfYGoVstgc>. 2015년 5월 10일 접속.
- https://youtu.be/2DbI39irD_Y. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/2ManBSidGTo>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/4E5Ju-bmg0k>. 2015년 5월 10일 접속.
- http://youtu.be/6m9yqxGfP_s. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/6q-Zqz7mNjQ>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/6111ftRSVv0>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/7kFJHvIv4y0>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/72WBcE1uU3Y>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/9fuqWtHB2Pg>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/97x1BipnzG8>. 2015년 5월 10일 접속.
- <http://youtu.be/98y0Q7nLGWk>. 2015년 5월 10일 접속.

A Teaching Approach to the *General Music Education* Using Films : Focused on *Canon Inverse*

This study dealt with an approach to "music" as a subject of general education that was provided under such titles as *Understanding of Music* and *Understanding of Western Music* in college. In the study, "General Music Education" refers to "introductory courses to music" that address the base of music that has grown with the culture of mankind. It represents a need to provide comprehensive and integrated approach to general education based on the organic harmony of history, appreciation and theory of Western music.

The present study thus found the first step in the utilization of "movies" under the big purpose of "music as general education to assist the character growth of students." The provision of a learning motivation called "classical music in movies" can help the students lose no concentration on classical music that can be boring and easily attain the learning objectives set by the instructor. Those aspects can offer the students an opportunity to be naturally introduced to classical music and find a way to enjoy music in a broad fashion, which is the ultimate goal, or cultivation of character. The present study thus analyzed a movie titled *Canon Inverse* for the film composition and the classical music pieces played in it from the perspective of music education based on general education, a learning motivation theory, and then established an actual lecture model and its strategies. It was expected that the fulfillment of learning objectives through those strategies would first lead to rational *General Music Education* and also effective general education in college and eventually to the realization of ideals as general education sought after by the nation and society in the long term.

영화를 활용한 《대학교양음악》의 교수법 제안:

영화 《캐논 인버스》를 중심으로

이 연구는 대학에서 《음악의 이해》, 혹은 《서양음악의 이해》 등의 명칭으로 개설된 교양과목으로서의 ‘음악’에 관한 영화를 활용한 교수법을 다룬 것이다. 이 연구에서 칭하는 《대학교양음악》이란 인류문화와 함께 성장해 온 음악의 저변에 대한 고찰을 다루는 ‘음악 입문과목’으로서, 서양음악에 관한 역사, 감상, 이론 등이 유기적으로 어우러져 포괄적이고 통합적인 접근으로 교양교육이 이루어져야 함을 상징한다.

이에 본 연구는 ‘교양교육으로의 음악’이라는 거시 목표 아래, 그 첫 걸음을 ‘영화’의 활용에서 찾고 있다. ‘영화 속 클래식’이라는 학습동기의 제공은 자칫 고루할 수 있는 클래식 음악에 대한 집중도를 잃지 않게 하면서 교수자가 원하는 학습목표로의 도달을 용이하게 한다. 바로 이러한 점이 학습자들에게 클래식 음악으로 자연스럽게 입문하는 계기를 제공해 줄 수 있는 것이며, 궁극의 목표인 음악을 폭넓게 즐기는 방법, 즉 교양으로서의 음악교육에 도움이 될 방법을 찾아가는 길인 것이다. 그러므로, 본 연구에서는 영화 《캐논 인버스》를 대상으로, 영화구도와 삽입된 클래식들의 음악 교육적 관점 분석에 근거한 실제 강의 모형을 구축하였다. 이러한 《대학교양음악》의 구상을 통한 학습목표의 성취가 일차적으로는 합리적인 《대학교양음악》을 이끌 것이며, 나아가 대학의 효과적인 교양교육으로 이어질 것이며, 장기적 안목에서 국가와 사회가 지향하는 교양교육으로서의 이상을 실현하게 되는 하나의 대안이 될 것이다.