

카네기멜론대학의 달크로즈 교육 프로그램 분석을 통한 제언*

유 승 지

<목차>

I. 들어가는 글	Ⅲ. 국내 달크로즈 교육 현황 및 제언
Ⅱ. 카네기멜론대학의 달크로즈
교육프로그램	Ⅳ. 맺는 글
1. 달크로즈 교육 프로그램 현황	참고문헌
2. 달크로즈 국제공인자격증 시험	Abstract

국내에서 달크로즈 교수법의 원리는 유아 교육과 음악 교육 분야에서 오랫동안 적용되어져 왔다. 하지만 그 적용 과정에서 ‘유리드믹스’, ‘솔페즈’, ‘즉흥연주’ 3대 영역이 축을 이루는 그의 독창적인 교수법이 ‘유리드믹스’영역만 편향적으로 소개되어 그 교수법의 실체가 왜곡되어 전파되고 있는 현상도 보인다.

따라서 본 연구는 미국의 대표적인 달크로즈 교육 기관인 카네기멜론대학의 학부과정, 대학원 과정, 하계워크숍, 단기 워크숍, 국제학술대회, 음악예비학교, 위성학교 운영 실태를 분석하고 국제달크로즈공인자격증을 취득하기 위한 시험 요강을 살펴봄으로써 달크로즈 교수법의 본질에 대한 이해를 높이고 국내에서 보다 효과적으로 달크로즈 교수법이 전파될 수 있는 방법을 제시하고자 한다.

주제어: 카네기멜론대학, 달크로즈, 국제공인자격증, 유리드믹스, 솔페즈, 즉흥연주, 코레오그래피

* 2009년 12월 19일 이원아트홀에서 개최된 ‘한국달크로즈학회’의 학술대회에서 본론의 내용을 발췌해 발표하였음.

I. 들어가는 글

국내에서는 달크로즈 교수법의 원리가 유아 교육과 음악 교육 분야에서 오랫동안 적용되어져 왔다. 그러나 달크로즈 국제공인자격증 소지자에 의한 달크로즈 교수법의 전파는 1999년 8월 줄리어드 달크로즈 인스티튜트(Julliard Dalcroze Institute)에서 2명의 한국인이 달크로즈 국제공인자격증(certification)을 획득하면서 공식적으로 시작되었다고 할 수 있다. 그 후 지난 10년 동안 달크로즈 교수법은 국내 음악 교육 분야에서 많은 영향력을 미치며 역동적으로 과급되었고 달크로즈 관련 연구들이 다양하게 이루어졌다.

하지만 초창기 달크로즈 교수법에 관련된 연구들이 ‘어린이 음악 교육 방법’에 집중되어 이루어지고 그 관련 교재들의 출판이 다양하게 이루어지다 보니 마치 달크로즈 교수법이 ‘어린이 음악 교육’에만 국한되는 교육 방법인 것처럼 오인되는 현상이 발생하였다. 그리고 달크로즈 교수법은 유리드믹스, 솔페즈, 즉흥 연주의 3대 영역이 불가분의 관계로 서로 밀접하게 영향을 미치며 교육이 이루어지는데 많은 사람들이 달크로즈 교수법이 ‘유리드믹스’의 영역에만 국한되어 있는 것으로 오해를 하고 있는 것이 현실이다. 달크로즈가 그의 교수법을 스위스 제네바음악원(Geneva Conservatory)학생들의 화성학과 솔페즈 수업 시간에 그들의 음악성을 향상시키기 위해 만들었던 배경을 생각해 보면 그의 독창적인 교수법이 국내에서 너무 편향적으로 소개되어 있는 것이 아닌가 하는 생각을 하게 된다. 또 다른 문제점으로 주목된 것은 국내에 발표된 상당수의 달크로즈 관련 석사 학위 논문들이 달크로즈 교수법의 본질에 접근하지 못한 채 피상적인 지식에 의존해서 쓰여 지고 저자의 창의적인 접근들을 찾아보기 어렵다는 것이었다.

상황이 이렇다보니 국내 교육 현장에서 달크로즈 교수법에 대한 올바른 이해가 이루어지고 제대로 된 달크로즈 교육 과정이 자리 잡기 위해서는 외국의 선도 교육 기관이 긴 역사를 가지고 어떻게 발전해왔는가에 대한 연구가 필요하다는 인식을 하게 되었다.

이에 40년 이상 달크로즈 교수법을 학부 과정, 대학원 과정, 달크로즈 전문가 양성 과정, 어린이 음악 교육 과정 등에 다양하게 적용해오면서 미국 전역을 비롯한 세계 각 지역에서 활동하는 달크로즈 전문가 양성을 선도 해 온 교육기관인 카네기멜론대학의 커리큘럼연구는 국내 교육 기관에서 달크로즈 교수법을 적용할 수 있는 가능성을 모색하는데 많은 정보를 제공하리라 생각된다. 따라서 본 연구에서는 카네기멜론대학의 달크로즈 교육 프로그램을 고찰해 본 후 그 내용에 비추어 국내 달크로즈 교육 현황을 살

퍼봄으로써 국내에서 달크로즈 교수법이 그 본질이 왜곡되지 않고 보다 효과적으로 전파될 수 있는 방법을 조명해 보고자 한다.

II. 카네기멜론대학의 달크로즈 교육 프로그램

1. 달크로즈 교육 프로그램 현황

카네기멜론대학교는 미국펜실베이니아 주 피츠버그 시에 있는 사립학교로 미국에서 최초로 모든 음악 전공 학생들에게 달크로즈 유리드믹스 클래스를 수강하는 시스템을 적용한 학교이다. 또한 음악과 공학의 통합, 미술과 경영학의 통합 등 학제적(interdisciplinary) 접근 방법으로 특성화된 학위 과정도 발달되어 있고 조각, 미술, 디자인, 드라마 등 음악 외의 예술 전공 학위 과정들이 개설되어 있어 다양한 교과목을 이수할 수 있는 장점이 있다.

달크로스트레이닝센터(Dalcroze Training Center)¹⁾는 디플롬(diplome)학위를 소지한 마르타 산체즈(Marta Sanchez, 1923-2006)가 음악 대학의 교수로 임용된 후 1968년에 스위스 제네바의 달크로즈재단(the Jaques-Dalcroze Foundation of Geneva)으로부터 승인을 받고 달크로즈 국제공인자격증²⁾(Certificate/License)을 수여하는 기관으로 세워졌다.

달크로즈 국제공인자격증을 취득하기를 원하는 자는 센터의 하계 워크숍에 등록함으로써 과정을 이수할 수 있다. 한편, 특별한 조정에 의해 학기 중에 대학 정규 과정의 과목들을 들으면서 달크로즈 교육을 집중적으로 받을 수도 있다. 실제로 필자의 경우 2001년 1월부터 7월까지 카네기멜론대학의 학기 중 프로그램을 이수하였는데 석사 학위 과정에 등록하지 않았지만 대학원 과정에 개설된 모든 과목을 이수할 수 있었고 학

1) 카네기멜론대학의 달크로스트레이닝센터는 센터를 설립 한 후 40년 동안 카네기멜론대학의 달크로즈 프로그램을 이끌어 오다 2006년 4월 15일에 타계한 마르타 산체즈 교수를 기념하기 위하여 그녀의 사후 센터의 이름을 마르타산체즈달크로스트레이닝센터(The Marta Sanchez Dalcroze Training Center)로 변경하였다.

2) 달크로즈 국제공인자격증은 디플롬(Diplome), 라이선스(License), 서티피케이트(Certificate) 학위 이렇게 세 가지로 분류되고 각 학위는 다음과 같은 자격을 부여받게 된다.

가) Diplome: 달크로즈 국제 공인 자격증을 수여 할 수 있는 자격이 부여 된다.

나) License: 달크로즈 교사를 전문적으로 양성할 수 있는 자격이 부여 된다.

다) Certificate: 어린이와 자신의 전공 분야에서 달크로즈 교수법을 적용할 수 있는 자격이 부여 된다.

부의 유리드믹스 과목들도 칭강하면서 수업에 교사로 참여 하기도 했다. 또한 카네기멜론대학의 병설 유치원에서 어린이들에게 달크로즈 교수법을 활용한 음악 수업을 할 수 있는 기회도 가졌다. 이와 같이 학기 중 달크로즈 관련 교육프로그램의 이수는 센터의 교수진에 의해 수강자의 자질과 경력에 따라 수강 과목과 이수 기간이 유연하게 조정 된다.

카네기멜론대학의 달크로즈 교육 관련 프로그램은 학부과정, 대학원 과정, 하계워크숍, 단기워크숍, 음악예비학교로 구분되어 진행되고 있고 국외 프로그램으로 위성학교를 운영하였는데 그 내용은 다음과 같다.

가. 학부 과정³⁾

학부과정에서는 음악을 전공하는 모든 학생들이 4학기 동안 유리드믹스 I, II, III, IV를 필수적으로 수강하게 되어 있고 이를 통해 12학점을 이수하게 된다. 이 과정은 달크로즈 교사 양성을 목표로 하는 것이 아니고 학생들이 음악과 움직임의 관계를 이해하고 음악의 다양한 개념들을 유리드믹스 활동을 통해 경험함으로써 음악적인 기량을 높이는데 수업의 목적이 있다. 각 과정의 수업 내용은 다음과 같다.

1) 유리드믹스 I

박의 분할: 2분할 리듬(binary rhythm)과 3분할 리듬(ternary rhythm), 홑박자(simple meter)와 겹박자(compound meter)에서 사용되는 단순한 리듬 패턴들이 수업 주제로 다루어진다.

2) 유리드믹스 II

2분할 리듬과 3분할 리듬의 조합, 변 박자(changing meter), 간단한 크로스 리듬(cross rhythm) 등이 수업 주제로 다루어진다.

3) 유리드믹스 III

리듬의 변형(rhythmic transformation), 복잡한 리듬 패턴, 불규칙 박자(unequal meter), 복잡한 크로스 리듬 등이 수업 주제로 다루어진다.

3) 학부와 대학원 과정의 과목들에 관련된 정보들은 카네기멜론대학의 인터넷 홈페이지를 바탕으로 연구되었다(<http://music.cfa.cmu.edu/documents/pdf/gradcourses.pdf>).

4) 유리드믹스 IV

변 박자, 혼합 박자(polymer), 메시앙(Messiaen)이 사용한 비대칭적 리듬의 확대(asymmetric rhythmic augmentation) 혹은 축소(diminution) 등이 수업의 주제로 다루어진다.

나. 대학원 과정

카네기멜론대학에서는 보스턴의 롱지음악대학(Longy School of Music)처럼 달크로즈 석사 학위를 수여하지는 않는다. 하지만 대학원의 교과 과정에 다양한 달크로즈 교과목들이 개설되어 있어 작곡, 지휘, 음악 교육, 연주 등의 석사 학위를 취득하면서 달크로즈 자격증 과정을 이수할 수 있도록 되어 있다. 석사 학위와 더불어 달크로즈 자격증 과정을 동시에 이수하는 학생은 학부 과정에 개설된 유리드믹스 I, II, III, IV 과정에 참여해서 학부 학생들의 수업 과정을 참관하고 가르치는 경험도 하게 된다. 한편, 달크로즈 국제 공인 자격증 취득에 관심이 없는 학생이라 할지라도 달크로즈 관련 교과목을 이수하는 과정을 통해 자신의 음악성을 향상시킬 수 있는 기회를 가지게 된다. 대학원에 개설된 달크로즈 관련 교과목은 다음과 같다.

1) 달크로즈 피아노 즉흥 연주(Dalcroze Piano Improvisation)

달크로즈 국제공인자격증 시험을 준비하고 있는 학생을 위해 개설되어 있는 피아노 즉흥 연주 클래스이다.

2) 대학원생을 위한 달크로즈 유리드믹스(Dalcroze Eurhythmics for Graduate Music Students)/연주와 수업에서의 유리드믹스의 적용(Eurhythmics Applications for Performance and Teaching)

음악과 움직임의 관계를 인지하는 작업을 통해 연주자는 보다 음악적인 연주자가 될 수 있도록 해 주며 개인 혹은 그룹 레슨을 지도하는 교사들에게는 음악적 문제를 보다 효과적으로 풀어나갈 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 해 준다. 다시 말해서 연주자로서 혹은 교사로서 보다 향상된 자질을 갖출 수 있도록 고안된 클래스라고 할 수 있다.

3) 달크로즈 페다고지(Dalcroze Pedagogy-Practice Teaching)

실습을 통해 달크로즈 원리를 실제 교수 상황에서 적용해 보는 클래스이다.

4) 달크로즈 연구 논문(Dalcroze Research Paper)

국제 공인 자격증을 취득하기 위한 학생들이 마지막 관문으로 통과해야 하는 소논문을 위한 과목이다.

다. 워크숍

1) 하계 워크숍(Summer Dalcroze Eurhythmics Workshops)⁴⁾

매년 7월 둘째 주부터 넷째 주까지 3주에 걸쳐 초급에서 고급 레벨로 구별된 하계 워크숍이 진행된다.⁵⁾ 이 워크숍은 음악 교육자, 개인 교습자, 연주자, 지휘자, 음악 치료사, 움직임 전문가 등 다양한 전공의 사람들이 본인의 전문 분야에서 적용할 수 있는 달크로즈 교수법의 기본 원리를 배우기 위해 찾아온다.

워크숍은 1주 과정의 입문 과정(one-week introductory workshop)과 3주 과정의 집중 트레이닝 과정(three-week intensive workshop)으로 구성된다. 과정은 Level I⁶⁾ 과 Level II로 구성되며 이 과정을 마친 사람만 리드믹 무브먼트(rhythmic movement), 피아노 즉흥 연주(piano improvisation), 티칭(teaching) 시험, 코레오그래피(choreography) 시험을 볼 수 있게 된다. 이 시험들에 통과하면 달크로즈 교수법의 원리를 자신이 관심 있거나 현재 종사하고 있는 분야에 적용한 소논문을 작성하여 내야 한다.

학사 학위 이상 소지자만 국제공인자격증 프로그램에 들어 갈 수 있으나 예외적으로 카네기멜론대학 재학생인 경우 3학년부터 센터의 프로그램을 이수 할 수 있다. 그러나 국제공인자격증은 학사 학위를 취득하여야만 수여된다.

하계 워크숍의 주요 일정은 <표 1>와 같고 저녁 식사 후에는 포크 댄스(folk dance)나 특별 행사들이 준비 되어 있다.

4) 하계 워크숍은 마르타산체즈달크로즈트레이닝센터 홈페이지를 바탕으로 연구되었다 (<http://music.cmu.edu/dalcroze>).

5) 2010년에는 7월 11일부터 30일까지 제 35회 달크로즈 유리드믹스 하계 워크숍(35th Summer Dalcroze Eurhythmics Workshops)이 개최되었다.

6) 3주 하계 워크숍을 1회 참석하면 Level I을 이수하게 되고 2회째 참가하면 Level II를 마치게 된다. Level II를 마치게 되면 시험에 응시하는 자격이 주어지나 응시자의 기본 자질에 따라 국제공인자격증을 취득하는 기간은 가변적이다.

<표 1> 카네기멜론대학의 여름 워크숍 일정표

일정	교과목
8:30-9:45	움직임(Movement)
10:00-11:15	유리드믹스(Eurhythmics)
11:30-12:30	달크로즈솔페즈(Dalcroze Solfege)
12:30-1:45	점심 식사
1:45-3:00	피아노 즉흥연주(Piano Improvisation)
3:15-4:30	페даго지 /특강(Pedagogy/Special Session)

3주 워크숍의 비용은 2010년의 경우 1950\$⁷⁾이었다. 하지만 장학금을 수여 받을 수 있는 기회도 제공하고 있으므로 그 제도를 잘 활용하면 저렴한 비용으로 워크숍에 참가할 수도 있다. 공식적으로 두 종류의 장학금 혜택을 받을 수 있는데 첫째는 워크숍 기간 동안 행사 도우미로 활동하는 것이다. 이 장학금을 받기 위해서는 영어로 원활하게 의사소통할 수 있는 능력이 구비되어야 하고 학교 측의 승인에 의해 그 수혜 여부가 결정된다. 두 번째는 미국달크로즈학회의 장학금(<http://www.dalcrozeusa.org/scholarships.html>)을 수혜 하는 것이다. 매년 미국달크로즈학회에서는 여름 동안 미국의 여러 지역에서 열리는 달크로즈 워크숍을 신청하는 학생들을 위해 일정액의 장학금을 수여 한다. 이 제도는 주로 미국에 거주하는 학생들을 위한 제도이지만 외국인에게도 그 혜택이 주어지기도 한다. 장학금 신청의 마감은 매년 5월 1일이며 신청자는 다음에서 제시되는 서류를 준비하여야 한다.

- 이력서(resume)
- 추천서 3장: 2장은 달크로즈 라이선스를 소지한 2명의 달크로즈선생님과 그 외 전문가 1명이 작성한 추천서로 구성되어야 한다.
- 재정증명서: 장학금이 필요한 것을 증명할 수 있는 증명서

7) 3월 20일까지 조기 등록을 할 경우 1825\$만 지급하면 된다. 따라서 매년 거의 비슷한 시기에 등록이 진행되므로 이 시기를 놓치지 않고 할인혜택을 받는 것이 좋다.

- 자기소개서: 교사로서의 경력, 달크로즈 교육 이수 경력을 포함하고 있어야 하며 달크로즈 교육을 이수하고자 하는 목적을 설득력 있게 소개하여야 한다.

2) 국제학술대회(International Dalcroze Conference)⁸⁾

카네기멜론대학은 지금까지 4회에 걸쳐 국제학술대회를 유치하였다. 미국에서 이러한 국제학술대회를 유치하는 학교는 카네기멜론대학이 유일하다. 이 행사는 1997년 제 1회 대회를 시작으로 2001년, 2006년 3회 개최되었고, 2010년 7월 11일부터 16일까지 4회 학술대회가 열렸다. 특별히 4회 학술대회 기간에 앞서 7월 8일부터 10일까지는 디플롬을 준비하는 학생들을 위한 클래스(Post-License/Pre-Diplome)가 개설되어 3일간 강도 높은 교육이 실시되었다. 이렇게 카네기 멜론 대학의 달크로즈 프로그램은 라이선스를 획득한 교사들이 디플롬 시험에 응시하는 준비를 할 수 있도록 다양한 시스템을 제공하는데 달크로즈 교수법의 최고 학위인 디플롬 학위 취득을 위한 시험⁹⁾이 학술대회 기간 중에 실시되기도 한다. 기본적으로 디플롬 학위는 스위스의 달크로즈학교(the Institut Jaques-Dalcroze)에서만 수여한다. 하지만 이렇게 세계적인 달크로즈 석학들이 모이는 학술 대회 기간에 특별 시험이 행해지기도 한다.

이러한 국제학술대회의 개최는 카네기멜론대학의 달크로즈트레이닝프로그램에 참가하는 학생들에게 달크로즈 교수법의 다양한 적용방법을 경험할 수 있는 기회를 제공하고 세계적인 석학들을 한 자리에서 만나 교류 할 수 있도록 해준다는 점에서 매우 의미 있는 행사라고 할 수 있겠다.

올해에는 총 21명의 교수가 초청되었는데 초청 교수들의 전공¹⁰⁾은 피아노, 음악 이론, 바이올린, 성악, 합창 지휘, 지휘, 음악 교육, 초등 교육, 비교문학 등 매우 다양했다.

8) 가장 규모가 큰 달크로즈국제학술대회는 세계달크로즈학회(Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique)의 공식 학술대회로 2007년에 34회 학술대회(34th International Congress Dalcroze 2007)가 스위스 제네바의 달크로즈 학교(The Institute of Jaques-Dalcroze)에서 열렸고 2011년 7월 18일부터 28일까지 35회 학술대회가 열릴 예정이다. 동양에서는 일본달크로즈학회(Jaues-Dalcroze Society of Japan)의 주최로 국제 학술대회(Dalcroze Eurhythmics International Conference)가 2004년(Showa Academia Musicae)과 2008년(Tokyo College Of Music) 두 차례에 걸쳐 개최되었고 2012년에 3회 대회가 개최될 예정이다.

9) 이 시험 과정에 대한 구체적인 내용은 2001년 11월에 발행된 월간 『Edu Classic』 10월 호에 게재된 “세계의 달크로즈 교육 흐름과 교육 기관 안내: 달크로즈 라이선스를 취득하고 싶다구요?”에 실려 있다.

10) 초청 교수들의 이력은 <http://music.cmu.edu/dalcroze/faculty.html>에 수록되어 있다.

또한 달크로즈 교수법에서 매우 중요한 영역인 움직임에 관련된 현대 무용가, 포크댄스 전문가, 알렉산더 테크닉 전문가들도 초청되어 달크로즈 교수법과의 접목을 시도하고 있는 것을 알 수 있었다.

한편, 초청 교수들의 활동 내용을 살펴봄으로써 현재 시점에서 달크로즈 교수법이 얼마나 다양한 분야에서 활용되고 있는지 한 눈에 확인 할 수 있었는데 일본의 토루 사카이(Toru Sakai)나 스위스의 마들렌 듀레(Madeleine Duret)처럼 온전히 달크로즈 교수법만을 전하는 교육자가 있는가 하면 미국의 스테판 무어(Stephen Moore)처럼 재즈 피아니스트이자 음악이론 과목 교수로 활동하면서 달크로즈 교수법을 본인의 전공 영역에 접목시켜 지도하는 사람들도 있다. 영국의 카린 그린헤드(Karin Greenhead)는 전문 연주자들의 음악성을 향상시키는데 매우 관심을 가지고 활동을 벌이고 있는데 그녀는 음악가, 무용가, 안무가, 음악 교사들 뿐만 아니라 오페라단, 발레 컴파니, 오케스트라, 실내악단 등에서 달크로즈 교수법을 전파하고 있다. 이른바 ‘역동적 리허설 테크닉’(Dynamic Rehearsal Techniques)이라고 그의 클래스를 지칭하면서 그녀는 연주와 리허설에서 달크로즈 교수법을 적용해서 연주자들의 음악성과 테크닉을 끌어올리는 방법을 연구하고 있다(<http://www.themovementofmusic.com/personal.htm>). 스위스에서 활동 중인 루스 자나다(Ruth Gianadda)는 34년 동안 공립학교에서 학생들을 지도하면서 달크로즈 교수법을 적용했는데 2004년 이후에는 제네바 대학 병원의 노인병 전문 의사, 레토 크레직(Reto W. Kressig)과의 협동 연구를 통해 달크로즈 교수법이 노인병에 미치는 효과와 영향력을 연구하고 있다. 특히 그녀와 크레직이 공동 제작한 『유리믹스와 노년』(Eurhythmics and the Golden Age)은 노인 인구의 증대로 노인들의 삶의 질에 대한 고민이 절대적으로 필요한 우리 세대에서 매우 중요한 정보를 제공한다.¹¹⁾ 기초 이론 교육에 달크로즈 교수법을 적용하고 있는 교수들도 초청 교수진에 포함되어 있었는데 초견과 시창, 청음 능력을 향상시킬 수 있는 교재, 『청음을 통한 음악성 개발하기』(Developing Musicianship through Aural Skills)를 개발한 메리 도브라(Mary Dobrea), 『리듬과 음조』(Rhythm and Pitch)를 저술한 존 스티븐스(John R. Stevenson)가 대표적이다. 그 외 음악 교육과의 교수로 활동하면서 달크로즈의 아이디어를 적용한 안무 작업을 꾸준히 하고 있는 캐나다의 루이지 매튜(Lousie Mathieu), 음악 교육과 합창 지휘를 통해 독특한 솔페즈 방법을 개발시켜온 미국의 허버트 헨케(Herbert Henke)

11) 달크로즈는 초창기 그의 교수법의 체계를 세울 때 심리학자 크라페레드(Eduard Claparède, 1873-1940)와 많은 의견을 나누면서 그의 학문 세계를 발전시켰는데 자나다의 이러한 협력 관계는 앞으로 달크로즈 교수법의 적용 영역 확대와 관련해서 좋은 본보기를 제시한다.

등이 있다.

한편, 카네기멜론대학의 홈페이지(<http://music.cmu.edu/dalcroze/testimonials.html>)에는 그동안 여름 워크숍을 다녀간 사람들의 인터뷰들이 소개되어 있는데 그 인터뷰의 대상자들을 살펴보면 초청 교수진과 마찬가지로 타악기 연주자, 대학의 이론 과목 교수, 피아노 선생님, 무용가, 첼로 연주자, 합창 지휘자, TV 영화 음악 제작자 등 다양한 장르에서 활동하는 전문가들로 구성되어 있음을 알 수 있다. 이들의 인터뷰는 달크로즈 워크숍의 교육 현장의 모습을 상상할 수 있도록 해 주고 그 교육의 가치를 생각하게 해 준다.

템플대학의 대학원에서 타악기를 전공하고 있는 칼라 샤도이(Kayla Sadowy)는 “달크로즈 유리드믹스 클래스를 매년 참가할 때 마다 나는 음악가로서, 선생님으로서, 그리고 인간으로서의 나의 모습이 변화되고 있음을 깨닫는다”고 말하면서 달크로즈 유리드믹스 클래스가 연주 능력의 향상 뿐 아니라 개인의 삶에도 영향을 미치고 있음을 증언한다. 대학에서 기초 이론 과목 교수로 재직 중인 로첼 클라인(Rochelle Z. Klein)은 “달크로즈 클래스는 연령과 전공을 불문하고 적용될 수 있다. 달크로즈 수업을 통해 우리 내면에 잠재된 음악적 재능이 자극되어 살아서 숨 쉬게 되고 이를 통해 음악적 감수성이 증대 된다”라고 말하면서 달크로즈 클래스가 전공 뿐 아니라 연령에 있어서도 다양하게 적용될 수 있음을 시사한다.

음악을 통해 인간의 내면세계를 변화시키고 감수성이 풍부하고 창의적인 표현을 할 수 있도록 만드는 달크로즈 교수법을 워크숍을 통해 참가자들이 경험하고 있음을 알 수 있다.

3) 단기 워크숍

센터 주최로 단기 워크숍을 개최하기도 하는데 2010년 2월 27일에서 28일에는 ‘음악 교육전공자들을 위한 특별강좌(Dalcroze Eurhythmics Immersion Weekend for Music Educators)’가 개최되었다. ‘초등학생을 위한 달크로즈 클래스’, ‘고등학생을 위한 달크로즈 클래스’ 등 음악 교육 전공자들이 현장에서 적용할 수 있는 달크로즈 교수법의 아이디어를 나누는 이러한 워크숍은 부정기적으로 개최된다.

라. 음악예비학교(Music Preparatory School)¹²⁾

카네기멜론대학에는 4세부터 18세까지 어린이와 청소년을 대상으로 하는 음악예비학교 프로그램이 개설되어 있고 이 프로그램은 가을 학기, 봄 학기, 여름 학기로 구분되어 운영된다.¹³⁾ 카네기멜론대학의 음악예비학교는 피아노과의 교수인 하나 리(Hanna Wu Li)¹⁴⁾에 의해 설립되었는데 특히 달크로즈 교수법과 연계된 초급 피아노 프로그램은 매우 독특한 구성으로 운영이 되고 있다. 이 클래스는 5세에서 7세까지의 어린이를 대상으로 진행되고 45분의 그룹레슨, 30분의 개인 레슨, 그리고 45분 달크로즈 유리드믹스 수업이 조합이 되어 피아노 실기 뿐 아니라 포괄적 음악성을 키울 수 있도록 수업 내용이 짜여 있다. 또한 피아노 솔로 연주 뿐 아니라 앙상블도 경험할 수 있도록 해 준다. 이러한 클래스를 4, 5학기를 마친 학생들은 전문적인 실기 지도를 받게 된다. 피아노 실기 프로그램 외에도 기타, 타악기, 바이올린, 첼로, 비올라, 더블베이스 등 다양한 실기 교육이 이루어지고 있고 이러한 실기 클래스는 주 1회 레슨이 기본으로 이루어지지만 학생이 추가로 레슨을 원할 경우 신청 할 수 있고 3명 이상의 형제가 같이 등록할 경우 5%의 할인 혜택이 주어진다. 또한 한 명의 학생이 피아노와 현악레슨을 동시에 신청할 경우에는 15%의 할인 혜택도 받을 수 있다. 그리고 실기 클래스를 신청한 학생들은 다양한 음악 이론 클래스(통합이론, 작곡, 유리드믹스, 즉흥연주, 솔페즈, 챔버뮤직) 중 한 클래스를 신청해서 듣도록 하고 있으며 이를 통해 이론과 실기 능력을 겸비한 음악 영재들을 양성하고 있다.

실기 프로그램과 별개로 4세부터 11세 어린이가 수강할 수 있는 달크로즈유리드믹스 클래스도 다양하게 개설이 되어 있는데 카네기멜론대학의 달크로즈 관련 프로그램을 이수하고 있는 학생은 담당 교사와의 협의 하에 이 클래스를 참관 할 수 있다. 따라서 하계 달크로즈 워크숍 참가자들은 토요일에 행해지는 어린이 클래스를 통해 달크로즈 교수법이 실제 수업의 현장에서 어떻게 적용되는 지 볼 수 있는 기회를 가진다.

12) 음악예비학교에 관련된 자료는 <http://www.music.cmu.edu/preparatoryschool>을 참고로 연구되었다.

13) 2009년에서 2010년 여름학기까지 클래스 일정은 다음과 같이 진행된다.

2009년 가을학기: 2009년 8월 29일~12월 12일(공휴일을 제외한 14주)

2010년 봄 학기: 2010년 1월 16일~5월 8일(공휴일을 제외한 15주)

2010년 여름학기: 2010년 5월 15일~7월 31일(공휴일을 제외한 10주)

14) 35년 동안 하나 리(Hanna Wu Li)는 카네기멜론대학의 피아노 실기와 피아노 교수학 관련 과목을 담당하는 교수로 재직하였고 그동안 음악예비학교를 통해 수많은 영재 피아니스트들을 길러내어 ‘백악관으로부터 대통령이 수여하는 뛰어난 교사상(the Presidential Scholar’s Distinguished Teacher Award from the White House)’을 수상하기도 했다.

이상에서 언급된 클래스 외에도 한편, 10세 이상은 누구든지 신청할 수 있는 온라인 이론클래스(on-line music theory and composition)도 개설되어 있어 21세기의 첨단 교육을 실천하고 있기도 하다.

마. 위성학교(Satellite Program)

미국과 유럽의 경우 자체적으로 국제 공인 자격증을 수여하는 많은 학교들이 있음에도 불구하고 아시아권에서는 1999년까지 달크로즈 국제 공인 자격증을 취득할 수 있는 기관이 전무했다. 이러한 현상을 지켜 본 카네기멜론대학의 마르타 산체즈는 아시아권에 달크로즈 교수법을 체계적으로 전파하고 교사를 양성할 수 있는 프로그램이 필요하다는 생각을 하게 되었고 일본, 타이완, 한국에 위성학교 프로그램을 개설하였다. 일본의 경우 2000년에 나고야 음악 학교와 카네기멜론대학이 협약을 맺고 위성학교 프로그램을 처음으로 개설하였는데 이 프로그램에 참가한 학생들은 카네기멜론대학에 유학한 것과 동일하게 인정되어 카네기 멜론 대학의 학점을 이수하였다. 나고야 음악 학교의 위성학교 프로그램은 2007년까지 지속되었는데 2008년부터는 스위스 제네바의 달크로즈재단(the Jaques-Dalcroze Foundation of Geneva)으로부터 승인을 받고 디플로마 학위를 받은 3명의 일본인이 축이 되어 외국의 디플로마 학위자의 도움을 받지 않고 자국민으로만 국제 공인 자격증을 수여하는 시스템을 확립하였다.

한국의 경우에는 2003년 8월에 제 1회 위성학교¹⁵⁾를 시작한 후 2009년 1월 까지 7회에 걸쳐 프로그램을 유치하였고 마르타 산체즈, 아나벨 조세프(Annabelle Joseph), 허버트 헹케, 토루 사카이, 사치코 무라나카(Sachiko Muranaka)등이 초청되어 국내에 수준 높은 달크로즈 교육을 전파하는 기회를 제공하였다. 이 과정을 통해 지금까지 6명의 국제공인자격증 소지자가 배출되었다.

15) 필자가 이화여자대학교 달크로즈트레이닝센터에 재직하고 있는 기간이었던 2003년부터 2005년에 이르는 1회부터 3회까지의 달크로즈유리드믹스위성학교는 이화여자대학교에서 개최되었고 한세달크로즈센터가 설립되면서 2006년부터 2009년에 이르는 4회부터 7회까지의 달크로즈유리드믹스위성학교는 한세대학교에서 개최되었다.

2. 달크로즈 국제공인자격증 시험¹⁶⁾

달크로즈는 피아노 즉흥연주자, 작곡가, 음악 교육가의 역할을 동시에 하면서 무용, 연극, 음악 치료 등 여러 분야에 관심을 가지고 그의 교수법을 발전시켰다. 그의 책, 『유리드믹스, 예술, 그리고 교육』(Eurhythmics, Art, and Education)에 실린 글들의 제목들(Dalcroze, 1976, p. ix)¹⁷⁾을 살펴보면 그의 관심 분야가 시각장애인, 영화음악, 포크송, 무용, 연극 등에 광범위하게 펼쳐져 있음을 알 수 있다. 따라서 훌륭한 달크로즈 교사가 되기 위해서는 이렇게 다방면에 걸친 재능이 요구되고 이러한 능력을 적절히 갖추는 학습 과정이 필요하다. 국제 공인 자격증의 시험 요강은 달크로즈 교사로서 구비해야 될 최소한의 여건을 갖추고 본인의 분야에서 적용할 수 있도록 하기 위해 만들어진 과정이라 할 수 있고 학생들은 시험을 준비하면서 음악가로서, 교사로서, 그리고 더 나아가서는 인간으로서 더 나은 자질을 가질 수 있게 된다.

가. 달크로즈 서티피케이트(Dalcroze Certificate)

달크로즈 서티피케이트를 취득하기 위해서는 최소한 180 시간을 이수한 후 요구되는 시험에서 통과하여야 한다. 이수하여야 하는 교과목은 <표2>와 같다.

<표 2> 달크로즈 서티피케이트 취득을 위한 이수 교과목

수강 과목	시수
유리드믹스(Eurhythmics)	6 학점
달크로즈 페다고지/교수 실습 (Dalcroze Pedagogy/Practice Teaching)	6 학점
피아노 즉흥 연주 (Piano Improvisation)	6 학점

16) 시험 항목에 관련된 내용은 카네기멜론대학의 센터장으로 재직 중인 아나벨 조세프와의 개인적 통신에서 주고받은 카네기멜론대학의 달크로즈 국제공인 자격증 취득을 위한 안내 내용에 근거하여 수록하였다.

17) 수록된 글의 제목 중 “Eurhythmics and the education of the blind”, “The cinema and its music”, “Rhythm and folk-song”, “Physical technique and continuous movements”, “The lyric theatre and the public” 등의 글은 달크로즈가 음악외의 다른 분야에 관심을 가졌던 사실을 잘 드러내 주는 제목들이다.

코레오그래피(Choreography)	3 학점
달크로즈 세미나/연구 논문 (Dalcroze Seminar/Research Paper)	3 학점
	총 24 학점

2회의 하계 워크숍을 참가하면 18학점(unit)을 자동적으로 이수하게 되고 다음에서 제시되는 항목을 기초로 시험을 본 후 통과하게 되면 총 이수 학점인 24학점을 이수하게 된다.

1) 리드믹 무브먼트(Rhythmic Movement)시험

움직임을 통해 다음의 항목들을 음악적으로 표현할 수 있는 능력을 갖춰야 하고 30분의 테스트를 통해 응시자가 달크로즈 교사로서 충분한 자질을 갖추고 있는지 점검 받게 된다.

- 시간(time)-공간(space)-에너지(energy)
- 썸여림(dynamics)
- 아티큘레이션(articulation)
- 뉘앙스(nuance)
- 박(beat)
- 박자: 홑박자(simple meter), 겹박자(compound meter), 불규칙 박자(irregular meter)
- 이분할(binary) 리듬 패턴과 3분할(ternary) 리듬 패턴
- 보충리듬(complementary rhythm)
- 프레이즈(anacrusic phrase & crusic phrase)
- 형식(2부분 형식, 3부분 형식, 론도)
- 리듬 카논(rhythmic canon)
- 폴리 리듬(polyrhythm)
- 2:3 혹은 5:2의 형태로 이루어진 크로스 리듬(cross rhythm)

2) 피아노 즉흥 연주(Piano Improvisation)시험

조성과 비 조성 음악을 넘나드는 즉흥 연주 능력이 요구되며 움직임에 적합한 음악

을 창조해 내는 능력, 노래를 부르면서 즉흥 연주 할 수 있는 능력, 이야기에 어울리는 음악을 창조하는 능력, 작곡 능력 등 달크로즈 교사가 가져야 하는 즉흥 연주 능력을 다각도로 점검하는 테스트를 치르게 된다. 시험 항목은 다음과 같다.

가) 조성 음악 즉흥 연주

(1) 장, 단조 음계 화성 반주하기

- 장조: 다장조, 사장조, 라장조, 마장조, 바장조, 내림 나장조
- 단조: 가단조, 마단조, 라단조, 사단조

(2) 제시된 화성 진행을 기초로 즉흥 연주하기(다양한 박자, 프레이즈를 적용해서 연주 할 수 있어야 한다)

- I IV V I
- I vi IV ii₆ C_{6/4} V₇ I
- I iii vi IV ii₆ C_{6/4} V₇ I
- i iv V₇ I
- i VI iv V₇ I

(3) 주어진 선율에 화성 반주 넣기(악보는 시험 시작 전에 주어진다.)

(4) 5도 위의 조성과 4도 위의 조성으로 전조하기(예: 사장조 ⇄ 라장조, 사장조 ⇄ 다장조)

(5) 관계 장, 단조로 전조하기(예: 사장조 ⇄ 마단조, 가단조 ⇄ 다장조)

(6) 전통적 조성 혹은 그 외의 다양한 음계를 사용하여 아래에서 제시되는 3가지 형식으로 피아노 곡 작곡하기(응시자는 작곡한 곡을 시험관 앞에서 연주하여야 한다.)

- AB 형식(반드시 전조를 포함하여야 함)
- ABA 형식(조성 자유롭게 선택할 수 있음)
- 론도 형식(조성 자유롭게 선택할 수 있음)

(7) 다양한 박자(홀박자, 겹박자, 불규칙 박자)를 사용해서 즉흥 연주 하기

- (8) 주어진 리듬 패턴을 기초로 즉흥 연주 하기
- (9) 어린이들의 움직임(걷기, 느리게 걷기, 행진, 살금살금 걷기, 뛰기, 조깅, 스킵, 갤럽, 스윙, 점핑)을 즉흥 연주로 표현하기(장조, 단조, 선법, 온음계, 반음계 등 다양한 음계를 사용하여 표현 할 수 있어야 한다.)
- (10) 반복적인 움직임을 음악으로 표현하기(움직임은 시험 시간에 제시되고 그 움직임을 관찰 한 후 움직임에 합당한 음악을 연주하여야 한다.)
- (11) 두개의 다른 리듬을 동시에 연주하기(예: 오른손이 팔분음표를 연주하고 있으면 왼손은 사분음표로 연주하기)
- (12) 동화를 음악으로 표현하기
- (13) 노래를 부르며 반주하기

3) 티칭(Teaching) 시험

카네기멜론대학의 경우 달크로즈 수업이 다양한 대상을 상대로 이루어 질 수 있다는 것을 고려하여 시험의 대상을 어린이로 제한하지 않는다. 따라서 시험 응시자 본인이 주로 가르치는 대상을 선정하여 그 대상의 연령과 자질을 고려하여 달크로즈 교수법을 적용하는 시험을 준비하면 된다. 티칭시험은 달크로즈 교사가 가져야 되는 자질을 종합적으로 평가하는 과정으로 유리드믹스 수업과 솔페즈 수업 두 가지를 준비하여야 한다.

가) 유리드믹스 수업

시험 주제는 하루 전에 주어지고 제시된 주제를 사용하여 성인 혹은 어린이를 대상으로 30분 수업을 준비 한 후 페다고지 수업 시간에 어린이 혹은 수강생들을 대상으로 직접 수업을 이끌어 나가야 한다. 이렇게 시험 주제를 하루 전에 제시하는 것은 한 가지 주제만 사전에 준비해서 시험에 임하는 것을 방지하고 다양한 주제들을 가르칠 수 있는 능력이 있는 자만이 시험에 응할 수 있다는 것을 역설하는 것이다. 응시자가 시험을 볼 때는 달크로즈 교수법에 대한 이해, 음악적 자질, 교수역량을 평가받게 되고 주제에 합당한 음악이 사용되었는지, 수업에서 즉흥 연주가 효과적으로 사용되었는지, 수업

의 효과적인 운용을 위한 교수 자질을 가지고 있는 지 여부가 탐색된다. 또한, 응시자는 수업의 주제, 대상 연령, 사용되는 음악, 수업 플랜을 요약하여 제출하여야 한다.

나) 솔페즈 수업

솔페즈 수업은 15분에서 20분 정도 구성하여야 하고 시창, 청음 수업에 달크로즈 원리를 적용하는 방법을 제시하여야 한다. 유리드믹스 수업처럼 어린이나 성인을 대상으로 수업 플랜을 계획할 수 있으며 시험을 보기 전에 수업 플랜을 작성하여 제출하여야 한다. 티칭시험은 특별한 조정에 의해 영상으로 찍어서 제출하는 것도 가능한데 이러한 경우 제한된 시간 안에 영상제작과 발송을 마쳐야 하고 영상을 심사위원에게 우편으로 보낼 때 자신의 수업에 대한 평가서를 작성한 후 수업 플랜과 사용된 음악의 악보를 동봉하여야 한다.

4) 코레오그래피(Choreography)

코레오그래피 시험은 작품을 창의적인 움직임으로 표현하는 작업을 통해 학생이 작품을 얼마나 이해하고 있는가를 측정하는 것이 목적이다. 시험을 위해서는 3-4분 정도의 곡을 선곡한 후 시험 한 달 전에 그 곡의 적합성을 심사받은 후 코레오그래피 작업에 들어갈 수 있다. 작품 선택 시 독주곡은 사용할 수 없고 이중주 이상의 앙상블 곡이어야 하며 표제음악, 가사가 있는 노래, 춤곡은 가급적이면 사용하지 않을 것을 권고한다. 코레오그래피 시험에서 선곡은 매우 중요한데 아나벨 조세프(개인적 통신, 2010. 5. 23)는 코레오그래피를 만드는 과정과 선곡, 표현 작업에서 유의해야 될 사항을 다음과 같이 말한다.

움직임으로 음악을 표현하기에 적절한 템포의 곡이어야 한다. 또한 악곡 안에 반복적인 요소와 대조적인 요소들이 적절히 섞여 있어 움직임으로 표현했을 때 청중들이 지루하지 않은 구성을 가져야 한다. 일단 선곡을 한 후에는 악보를 보며 주제를 찾고 그 주제가 어떻게 발전되어 가는지를 분석하며 주제와 음악적인 대조를 이루는 부분은 어떻게 구성되어 있는지를 살핀다. 또한 강약의 대비, 템포, 아티큘레이션 등 작곡가가 사용한 다양한 음악적 요소들이 작품 속에 어떻게 펼쳐지고 있는지 분석해야 한다. 이러한 정보를 바탕으로 캔버스에 그림 그리듯 그들이 가진 정보를 움직임으로 표현할 수 있는 전략을 세워야 한다. 움직임을 표현할 때 가장 중요한 요소는 신체의 특정 부위만 반복적으로 사용하는 것이 아니라(예를 들어 팔이나 손가락만 사용한다든지,) 음악이 내포하고 있는 특징들을 잘 드러낼 수

있도록 시간, 공간, 에너지의 흐름을 다양하고 효과적으로 표현할 수 있는 움직임을 만들어내야 한다.

작품을 선택할 때 악보가 있는 곡을 선곡하여야 하는 것은 필수적인 사항인데 그 이유는 악보를 보면서 음악을 분석하는 작업을 통해 코레오그래피 작업이 이루어지는 것을 매우 중요한 과정으로 생각하기 때문이다. 그러한 이유 때문에 전체 악곡을 분석한 내용을 시험 당일에 제출하여야 한다. 독무는 허용되지 않으며 2명 이상이 공연에 참가해야 하고 음악과 어울리지 않거나 움직임을 방해하는 복장은 피해야 하며 부적절한 소품의 사용도 피해야 한다.

5) 소논문(Paper)

자신의 경험과 달크로즈교수법의 원리를 적절한 참고 문헌을 인용하면서 풀어 쓴 소 논문을 8-10페이지 작성하여야 한다. 이러한 에세이에서 가장 중요한 것은 응시자의 달 크로즈를 통한 개인적인 경험과 관심이 표현되어야 하는 것이다. 또한 에세이 제출 시 15분 정도 소요되는 3개의 수업 계획서¹⁸⁾와 수업을 녹화한 DVD를 제출하여야 한다.

나. 달크로즈 라이선스(Dalcroze License)

<표3>에서 제시되는 학점은 서티피케이트 취득을 위한 24학점이 포함된 학점이며 달 크로즈 서티피케이트를 취득한 후 추가로 180시간을 이수한 후 시험에 응시할 수 있다.

<표 3> 달크로즈 라이선스 취득을 위한 이수 교과목

수강 과목	시수
유리드믹스(Eurhythmics)	12 학점
달크로즈 페다고지/교수 실습 (Dalcroze Pedagogy/Practice Teaching)	12 학점
피아노 즉흥 연주 (Piano Improvisation)	12 학점

18) 3개의 수업이 다른 주제로 구성되어야 하며 그 주제에 합당한 작품을 선정하여 수업을 구성하여야 한다.

코레오그래피(Choreography)	6 학점
달크로즈 솔페즈(Dalcroze Solfege)	3 학점
달크로즈 세미나/연구 논문 (Dalcroze Seminar/Research Paper)	3 학점
	총 48 학점

다음에서 제시되는 시험 항목은 서티피케이트 시험 내용은 기본적으로 할 수 있다는 전제하에 추가되어진 내용들이다.

1) 리드믹 무브먼트(Rhythmic Movement)시험

시험은 50분에 걸쳐 진행되며 다음의 주제들을 응시자가 음악적이고 정확한 움직임으로 표현할 수 있는 가에 대한 테스트가 이루어진다.

- 박자의 변형(metric transformation): 12/8-6/4-3/2; 8/8-4/4
- 크로스 리듬: 4:3, 3:4; 5:3; 5:4
- 변박자: 2/2, 3/4, 5/8
- 리듬의 불규칙적인 확대와 축소

2) 피아노 즉흥 연주(Piano Improvisation)시험

가) 유리드믹스 수업 주제 즉흥 연주

유리드믹스 수업의 주제를 전통적인 조성에서 재즈스타일에 이르기까지 다양한 음계를 사용해서 즉흥 연주 할 수 있어야 한다.

나) 전조(modulation)

감 7도, 증 6도, 네아폴리탄 코드를 사용하여 자유롭게 전조할 수 있어야 한다.

다) 선율 화성 반주 및 즉흥 연주

전조가 포함된 선율을 화성 반주 하고 그 선율을 불규칙 박자로 변형시키고 길이가 다양한 프레이즈 구성으로 즉흥 연주 할 수 있어야 한다.

3) 작곡 시험

아래에서 제시되는 네 가지 항목 중 하나를 선택해서 작곡한 후 시험 시 작품을 연주 하거나 연주 실황을 녹음한 것을 가져와야 한다.

가) 바로크 춤곡의 기본 양식작곡하기

알르망드(allemande), 사라방드(sarabande), 쿠랑트(courante), 지그(gigue)의 형식을 기초로 4곡을 작곡해야 하고 두 악장은 전통 조성에 근거해서 작곡하고 나머지 두 악장은 현대적인 음계를 사용해야 한다.

나) 피아노 반주 파트가 첨부된 4악장 구성의 성악곡이나 기악곡 작곡하기

두 악장은 전통 조성에 근거해서 작곡하고 나머지 두 악장은 현대적인 음계를 사용해서 작곡한다.

다) 유리드믹스나 솔페즈 수업의 주제에 적합한 음악 4곡 작곡하기

라) 어린이나 성인 합창단을 위한 합창곡 4곡 작곡하기

4) 티칭 시험

가) 유리드믹스 티칭

시험 주제는 24시간 전에 주어지며 응시자는 시험 당일에 수업의 주제, 목적, 활동을 정리한 내용을 제출하여야 한다. 수업은 50분 길이로 준비하여야 하고 응시자의 달크로즈 교수법에 대한 이해, 즉흥 연주 능력, 교수 능력 등이 시험대에 오른다.

나) 솔페즈 수업

솔페즈 수업은 30분에서 40분정도 구성하여야 한다. 초급 단계 이상의 솔페즈 주제가 다루어져야 하고 시창, 청음 수업에 달크로즈 원리를 적용하는 방법을 제시하여야 한다. 유리드믹스 시험과 마찬가지로 시험을 보기 전에 수업 플랜을 작성하여 제출하여야 한다. 티칭 시험은 특별한 조정에 의해 영상으로 찍어서 제출하는 것도 가능한데 이

러한 경우 제한된 시간 안에 영상제작과 발송을 마쳐야 하고 영상을 심사위원에게 우편으로 보낼 때 자신의 수업에 대한 평가서를 작성한 후 수업 플랜과 사용된 음악의 악보를 동봉하여야 한다.

5) 코레오그래피

시험 전에 승인을 받은 약 5분 정도 소요되는 작품으로 코레오그래피 작업을 하여야 하며 독무, 2인무, 군무 중에서 자유롭게 선택할 수 있다. 그리고 작품의 분석이 기록된 악보를 공연 전에 제출하여야 한다.

6) 소논문

자신의 경험과 달크로즈교수법의 원리를 적절한 참고 문헌을 인용하면서 풀어 쓴 소 논문을 15 페이지 작성한 후 제출하여야 한다. 이러한 에세이에서 가장 중요한 것은 응시자의 달크로즈를 통한 개인적인 경험과 관심이 표현되어야 하는 것이다. 또한 수업의 주제에 합당한 음악 샘플을 포함한 2개의 유리드믹스 수업 플랜과 1개의 즉흥 연주 수업 플랜을 추가로 제출하여야 한다.

Ⅲ. 국내 달크로즈 교육 현황 및 제언

한국에서는 달크로즈 교수법 도입 초창기에 유아를 위한 달크로즈 수업 플랜을 담은 교사 지침서와 어린이용 교재들이 다양하게 출간되었고 그 대표적인 출판물은 『문연경의 유리드믹스』, 『유승지 달크로즈 교실』이다. 이러한 도서의 출판은 초창기 국내 달크로즈 교수법 활성화에 촉매가 되어 많은 사람들의 관심을 불러 일으켰고 이를 통해 달크로즈 교수법은 급속도로 국내 교육 현장에 전파되었다. 하지만 수업 플랜이 단계적으로 제시되어 있는 이러한 교재들의 출판은 부작용을 불러일으키는 원인을 제공하기도 했다. 달크로즈 국제 공인 자격증을 획득하기 위해서는 카네기멜론대학의 국제공인 자격증 시험 항목에서 제시된 것처럼 교사로서의 다양한 자질을 습득하여야 하고 이러한 자격을 갖추기 위해서는 상당한 시간이 요구된다. 하지만 교재의 출판으로 그 교재를 사용할 수 있는 교사 양성 과정이 국내 교육 현장에서 활발하게 이루어짐으로써 유리드믹스, 솔페즈, 즉흥연주의 3대 영역에 대한 충분한 훈련을 받지 못한 교사가 달크

로즈 교수법의 원리를 이해하지 못한 채 책에 서술된 활동 플랜들만을 따라함으로써 달크로즈 수업의 원형이 왜곡되는 현상이 교육 현장에서 발생했고 교사의 피아노 즉흥 연주 능력이 뒷받침되지 않고 수업 플랜을 모방하는 수업이 진행되다 보니 즉흥 연주의 공백을 보완하기 위해 ‘음악의 본질을 어떻게 학생들에게 전할 것인가?’에 대한 생각 보다는 학생이나 학부모들의 흥미를 자극하는 소도구, 신기한 악기 등 음악 외적인 요소에 집착하는 경향도 나타났다.

카네기멜론대학에서 40년 넘게 달크로즈 교사 양성 과정을 이끌어 온 마르타 산체즈, 아나벨 조세프, 허버트 헨케 등의 교수진들은 수업에 관련된 플랜을 남긴 책을 저술하지 않았고 이러한 양상은 달크로즈 교수법을 창시한 에밀 자크 달크로즈를 비롯한 대부분의 달크로즈 석학들에게서도 동일하게 나타난다. 이렇게 외국의 저명한 달크로즈 교사들이 특정 연령을 위한 순차적인 플랜을 나열해 놓은 교사 지침서 유형의 책을 저술하지 않은 이유는 무엇일까? 그 이유는 다음의 몇 가지로 요약될 수 있을 것이다.

첫째, 동일한 주제를 가지고 수업을 계획하여도 학생들의 수준에 따라 수업의 내용은 달라 질 수 있다. 따라서 하나로 고정된 수업 플랜으로는 달크로즈 수업이 이루어질 수 없다.

둘째, 음악을 움직임으로 표현하는 수업 내용을 글로 설명하는데 제약이 있고 글로 잘 표현해 놓아도 음악적인 움직임을 수행할 수 없는 교사는 수업을 효과적으로 이끌 수 없다.

셋째, 피아노 즉흥 연주가 학생들의 음악성을 끌어내는 데 중요한 재료로 사용되는데 즉흥적으로 연주한 내용을 책에 기록 하는 데는 한계가 있다. 따라서 교사의 피아노 즉흥 연주 능력에 따라 수업의 질은 달라질 수밖에 없다.

위에서 제시된 모든 내용들을 종합해 보면 모든 것이 교사의 자질과 연결되는 것을 알 수 있다. 사카이(Toru Sakai)는 “달크로즈 선생님은 다른 사람이 만들어 놓은 수업 플랜을 따라 하지 않습니다. 모방을 통한 수업은 달크로즈 수업이 아닙니다!”(유승지, 2009, p. 29)라고 말하면서 음악가로서의 자질을 키우지 않고 모방에 의한 수업에만 의존하려는 교사들에게 일침을 가한다. 다시 말해서 아무리 좋은 플랜이 있어도 그 플랜을 수행하는 교사가 그 수업을 풍부한 음악성을 바탕으로 창의적으로 수업을 이끌 수 없다면 문자로 적힌 플랜은 무용지물이 되고 마는 것이다. 달크로즈 석학들은 달크로즈 교사가 갖춰야 하는 유리드믹스, 솔페즈, 즉흥 연주 자질을 충분히 갖추면 어떤 연령, 대상에게도 달크로즈 교수법을 적용할 수 있는 능력이 생긴다고 생각하였고 수업 플랜

을 책으로 저술하는 것 보다 훌륭한 교사를 양성하는 것이 더 중요하다고 생각했던 것 같다. 영국의 캠벨(Laura Campbell)은 “달크로즈는 3년 과정을 모두 이수했던 학생이라도 그가 원하는 수준에 도달하지 않으면 합격시키지 않았다”고 말하면서 달크로즈가 그가 만든 교수법의 본질을 이해하는 교사 양성에 얼마나 몰두하였는지 회상한다 (Black & Moore, 2003, p. 105). 달크로즈는 “진정한 교육자는 심리학자이며 생리학자이어야 하고 동시에 예술가이기도 해야 한다”(Dalcroze, 1976, p. 59)라고 말하면서 교사가 음악가로서의 자질을 갖추는 것 뿐 아니라 학생의 인성을 조화롭고 창의적으로 지도할 수 있는 능력을 겸비하는 것을 매우 중요하게 생각했다.

따라서 달크로즈 교수법이 학문으로서의 가치를 잃지 않고 국내 교육 현장에서 더욱 효과적으로 적용되기 위해서는 달크로즈 교사 양성 과정이 수준 높게 이루어질 수 있는 환경을 보다 체계적으로 갖추는 것이 그 무엇보다 중요하다고 할 수 있다. 가까운 일본의 경우 ‘2008년 동경 달크로즈 유리드믹스 국제 학술 대회’를 치를 당시 80명의 서티피케이트 소지자, 25명의 라이선스 소지자가 있었고 국제 공인 자격증을 수여할 수 있는 디플로마 학위를 가진 달크로즈 전문가가 4명이 있었다(Toru Sakai와의 개인적 통신, 2008. 8.11). 이렇게 달크로즈 전문 인력이 많다 보니 일본 자체의 인력으로도 달크로즈 국제 공인 자격증을 수여할 수 있고 400여명이 참가하는 달크로즈 국제 학술 대회도 동양에서 유일하게 치를 수 있는 저력을 가지고 있다. 그에 반해 한국의 경우 한국인으로 국제 공인 자격증을 수여할 수 있는 자격을 갖춘 디플로마 소지자는 한 명도 없고 달크로즈 교사를 양성할 수 있는 자격을 가지는 라이선스 소지자는 3명, 서티피케이트 소지자는 16명밖에 없는 상태이다.¹⁹⁾ 그래도 긍정적으로 생각할 수 있는 것은 일본의 경우 1956년 최초의 달크로즈 국제 공인 자격증 소지자가 배출²⁰⁾되어 50년 이상의 역사를 가지고 발달했고 국내 달크로즈 교수법의 역사는 10년 남짓인데 짧은 역사 동안 달크로즈 전문가의 양성이 비교적 활발하게 이루어 졌다는 사실이다. 달크로즈 교

19) 2009년도까지 집계된 내용으로는 라이선스는 론지음악대학에서 1명, 줄리아드달크로즈인스티튜트에서 1명, 카네기멜론대학에서 1명이 배출되었고 서티피케이트는 론지음악대학에서 4명, 줄리아드달크로즈인스티튜트에서 4명, 카네기멜론대학에서 8명이 배출되었다.

20) 일본의 달크로즈 역사는 가부키 배우였던 이치가와(Sadanji Ichikawa)가 1906년에 달크로즈 유리드믹스를 신체 표현 기법을 발전시키는데 사용하면서 시작되었다. 그 이후 많은 사람들이 달크로즈 교수법에 관심을 가지고 그의 이론을 다양하게 적용하기 시작하였는데 50년 후 1956년 이타노(Yasushi Itano)가 뉴욕 달크로즈 스쿨의 슈스터(Hilda Schuster)와 함께 공부한 후 일본인으로는 최초로 달크로즈 국제 공인 자격증(License)을 획득한 후 쿠니타치 음악 학교의 교수가 되었고 그로 인해 일본의 달크로즈 역사는 새로운 국면을 맞이하게 된다 (Ishimaru, 1992, p. 35).

수법 초기 도입 과정에서 교재의 출판과 교사 양성 과정이 부정적인 측면도 야기하였지만 국내에서 달크로즈 교사 양성 과정을 이수한 학생들 중 상당수가 외국의 달크로즈 전문 교육 기관에 유학을 가거나 여름 단기 워크숍에 참가함으로써 달크로즈 교사로서의 전문적인 자질을 쌓아 가고자하는 동기를 부여하는 긍정적인 결과도 낳았다고 할 수 있다. 또한 2003년부터 시작된 카네기멜론대학의 위성 학교 프로그램을 통해 국내에 많은 외국인 교수들이 초청되어 오면서 수준 높은 달크로즈 교육이 국내에 전파되었고 일본, 미국, 스위스 등지에서 개최된 달크로즈 국제학술대회에 많은 사람들이 꾸준히 참가함으로써 수준 높은 달크로즈 수업을 경험한 사람들이 달크로즈 교사로서의 정체성 확립을 위해 기본적인 자질을 쌓아가는 것이 얼마나 중요한 것인가를 느끼게 되는 환경이 자연스럽게 만들어졌다. 이로 인해 어린이 음악 교육 종사자 뿐 아니라 다양한 분야의 전문가들이 달크로즈 교수법을 그들의 전공 영역에 활용하기 위해 배우는 경우도 많아졌다. 현재까지 카네기멜론대학의 달크로즈 프로그램을 통해 달크로즈서티피케이트 혹은 라이선스를 취득한 한국인은 9명이다. 이들의 학부 전공을 살펴보면 피아노 전공자가 5명, 성악 전공자가 1명, 작곡 전공자가 2명, 경제학 전공자가 1명이다. 또한 이들 9명의 최종 학위를 살펴보면 박사 학위 소지자 2명, 박사 과정에 재학 중인 자가 3명, 석사 학위 소지자 1명, 석사 과정 재학 중인 자가 1명으로 달크로즈 학위 외에 자신의 전공 분야를 전문적으로 공부하고 있는 것으로 나타났다. 이러한 현상은 국내 교육 현장에서 달크로즈 교수법이 다양하게 적용될 수 있는 가능성을 시사하고 있어 매우 고무적으로 보인다.

또한 달크로즈 교수법 도입 초창기와는 달리 요즘에는 그 교육의 대상도 점차적으로 확대되는 현상이 나타난다. 카네기멜론대학의 학부 학생들이 음악성 향상을 위해 유리드믹스 교과목을 4학기에 걸쳐서 이수하는 것처럼 국내에서도 여러 대학에서 음악전공학생들의 기초 음악 교육의 일환으로 ‘달크로즈 유리드믹스’ 수업이 이루어지고 있고, 대학의 시창, 청음 클래스에서 달크로즈 교수법의 솔페즈 방법을 적용한 클래스가 개설된 곳도 있다. 또한 건반화성, 작곡클래스에서 달크로즈 교수법의 즉흥연주 방법을 활용하여 지도가 이루어지기도 한다. 대학의 유아교육전공 수업에서는 ‘유아음악지도법’이라든지 ‘아동음악과 동작’ 등 음악과 신체표현에 관련된 교과목에서 달크로즈 전문가들이 유리드믹스와 코레오그래피 작업을 경험하면서 익힌 자질을 활용하여 수업을 담당하고 있기도 하다. 그 외 음악 치료 관련 교과목, 노인을 위한 여가 활용 클래스, 연극, 무용전공자들의 음악 교육, 음악 영재들의 음악성 교육 등에도 적용되고 있다.

이상에서 살펴본바와 같이 달크로즈 교수법의 국내 도입 과정에서는 교재 활용을 통한 유아 음악 지도자 양성이 주요 활동으로 이루어졌다. 하지만 달크로즈 교수법 도입 10년이 지난 이 즈음에는 카네기멜론대학에서 이루어지는 대부분의 활동: 학부 과정에서의 적용, 대학원 과정에서의 적용, 워크숍 혹은 국제 학술 대회 유치, 음악예비학교 운영 등이 국내 교육 현장에서 이루어지고 있다. 앞으로 이 모든 일들이 더욱 활성화되고 체계적으로 운영되기 위해서는 더욱 많은 달크로즈 전문가들이 양성되어야 될 필요가 느껴진다. 특히 서울, 경기 지역에 전문 인력이 몰려 있어 지방에서는 이러한 교육의 전파가 용이하지 않은 여건이다. 따라서 달크로즈 교사를 양성할 수 있는 라이선스 소지자가 더욱 많아져서 각 지역별로 달크로즈 전문가를 양성할 수 있는 환경이 만들어지고 더 나아가서 한국인 출신의 디플로마 소지자가 양성되어 한국인 자력으로 달크로즈 국제공인자격증을 수여할 수 있는 여건이 갖춰지면 달크로즈 교사 양성이 가장 이상적으로 이루어질 수 있을 것으로 기대된다.

IV. 맺는 글

달크로즈는 원래 콘서바토리 학생들의 음악적 훈련을 위하여 유리드믹스를 고안하였지만, 1910년 6세 어린이들에게 그의 교수법을 적용하여 유아들을 위한 교육에서도 유리드믹스가 활용될 수 있음을 증명하였고 또한 시각장애인이나 정신 지체 인에게도 그의 아이디어를 적용하였다(Dutoit-Carlier, 1965; Bachmann, 1991, p. 21에서 재인용). 다시 말해서 달크로즈 교수법은 유아에서부터 노인까지, 그리고 비전공자의 음악 교육에서부터 음악 대학의 전공 교육에 이르기까지 연령과 전공에 상관없이 다양하게 적용될 수 있다.

그리고 달크로즈 교수법의 적용 과정에서 그 무엇 보다 중요한 것은 자질을 갖춘 교사가 올바른 교육을 실행할 때 교육의 본질이 희석되지 않고 제대로 전파될 수 있다는 점이다.

따라서 달크로즈 교사가 되기 위해서는 유리드믹스, 솔페즈, 즉흥 연주 이 세 가지 영역의 자질을 균형 있게 갖추어야 한다. 교수 능력이 뛰어나 수업을 이끌어가는 능력이 탁월하더라도 수업 플랜 안에 달크로즈 교수법의 3대 영역이 올바르게 적용되고 있지 않다면 그 수업은 진정한 달크로즈 수업이 될 수 없다.

카네기멜론대학은 다양한 교육 프로그램을 통해 달크로즈 교수법을 40년 이상 전해

온 달크로즈 교육의 산실이다. 이러한 학교의 시스템을 연구한 본 논문은 우리나라 달크로즈 교수법이 나아갈 방향을 제시하고 체계적으로 달크로즈 교사 양성 방안을 마련하는데 단초를 제공한다고 본다. 학부에서의 달크로즈 수업을 통한 통합 교육의 실천, 하계 워크숍, 학위 과정을 통한 국제 자격증 소지자의 배출, 국제 학술 대회를 통한 외국 석학과의 교류, 음악 예비학교를 통한 달크로즈 교육의 적용 등 카네기 멜론 대학의 여러 교육 프로그램은 국내에서도 더욱 활발하게 시도되어야 될 영역들이다.

달크로즈 교수법은 실기 위주의 교육에 치중되어온 우리 음악 교육의 현장에서 부족한 부분들을 채울 수 있는 많은 장점을 가지고 있음에도 불구하고 본 논문에서 제시된 것처럼 교사가 되는 과정에서 워낙 다양한 자질을 요구하기 때문에 많은 사람들이 중도에 달크로즈 교사가 되기를 포기한다.

하지만 10년이라는 짧은 역사에도 불구하고 각 분야의 전문가들이 달크로즈 교수법에 관심을 가져 학문적 발전을 이루고 있고 그 결실들이 여러 분야에서 확인되고 있는 것은 매우 고무적인 현상이라 할 수 있겠다.

이제 이러한 토양을 바탕으로 국내 달크로즈 교수법의 역사는 새로운 국면을 맞이하고 있다. 달크로즈 교수법이 국내에서 그 교육의 가치를 제대로 알리기 위해서는 국내에서 지금까지 행해진 달크로즈 관련 연구들이 체계적으로 검증되어 교수법의 긍정적인 효과를 알리고 입증하는 노력이 이루어져야 함을 느낀다. 또한 달크로즈 교수법에 대한 왜곡된 정보들을 바로 잡는 일 또한 매우 중요한 과제로 여겨진다.

마르타 산체즈 한 사람이 카네기 멜론 대학과 아시아 지역에 달크로즈 교수법의 새로운 역사를 쓴 것처럼 국내에서도 달크로즈 교수법의 본질을 바로 깨닫고 올바르게 전할 인재들이 많이 등장하여 달크로즈 교수법의 가치가 교육의 현장 뿐 아니라 다양한 예술 분야에서 더욱 구체적으로 확인되기를 바란다.

■ 참고 문헌

- 유승지 (2001). “세계의 달크로즈 교육 흐름과 교육 기관 안내: 달크로즈 라이선스를 취득하고 싶어요?” 『Edu Classic』 Vol. 1, 110-111.
- _____ (2009). “유승지와 달크로즈 석학과의 대화: 토루 사카이.” 『Dalcroze Journal of Korea』 Vol. 14, 25-29.
- Bachmann, M. L. (1991). *Dalcroze Today: An Education Through and Into Music*. N. Y.: Oxford University Press.
- Black, J. S & Moore, S. F. (2003). *The Rhythm Inside*. Van Nuys, CA: Alfred Publishing.
- Ishimaru, Y. (1992). “The Eurhythmics of Jaques-Dalcroze.” D. M. A Thesis. New York University.
- Jaques-Dalcroze, E. (1976). *Eurhythmics, Art, and Education*. Rothwell, Frederick(Trans). N. Y.: Arno Press. (원서 출판 1930).
- Carnegie Mellon Graduate Course Descriptions. 2010, 5, 25.
<<http://music.cfa.cmu.edu/documents/pdf/gradcourses.pdf>>
- Carnegie Mellon Preparatory School. 2010, 5, 25.
<<http://music.cmu.edu/preparatoryschool>>
- Carnegie Mellon The Martha Sanchez Dalcroze Training Center. 2010, 5, 25.
<<http://music.cmu.edu/dalcroze>>
- Dalcroze Society of America. 2010, 4, 29.
<<http://www.dalcrozeusa.org/scholarships.html>>
- Karin Greenhead. 2010, 4, 29. <<http://www.themovementofmusic.com/personal.htm>>
- Joseph, A. (개인적 통신, 2010. 5. 23)
- Sakai, T. (개인적 통신, 2008. 8. 11)

■ Abstract

Suggestions through Analysis of the Dalcroze Programs of Carnegie Mellon University

Seungji Ryu

In Korea, the principles of the Dalcroze Method have long been applied to the field of education for young children and music education. However, the original method, whose three major axes are ‘eurhythmics’, ‘solfege’, and ‘improvisation’, has been mostly introduced in the area of ‘eurhythmics’. As a result, the substance of the method has been partially distorted in its spread.

Thus this study set out to propose the applicability of the Dalcroze Method to Korean educational institutions by analyzing the undergraduate programs, graduate programs, summer workshops, short-term workshops, international conferences, preparatory music school, and satellite school of Carnegie Mellon University, one of the most utmost Dalcroze educational institutions in the United States. It also aimed to promote understanding of the nature of the Dalcroze Method, whose introduction has been concentrated in a certain area, by examining the general ideas of the examination requirements to obtain the International Dalcroze Certificate.

Key Words: Carnegie Mellon University, Dalcroze Certificate, Dalcroze License, Eurhythmics, Solfege, Improvisation, Choreography

(투고일: 2010. 6. 30, 심사(수정): 2010. 7. 10(2010. 7. 20), 게재확정일: 2010. 8. 1)