

http://dx.doi.org/10.17703/JCCT.2023.9.2.429

JCCT 2023-3-53

중국 전통음악 선형적 사유의 형성과 그 원인

The Formation of Linear Thinking in Traditional Chinese Music and Its Causes

리루이빠오*

Li Ruibiao

요약 중국 전통음악은 토착색이 짙고 자신만의 독특한 사고방식과 특징을 갖고 있다. 선형적 사유는 중국 전통음악의 주요 특징이라는 공감대가 이미 형성되어 각종 전통 다성부(多聲部)·단성부(單聲部) 음악 모두에 구현되었다. 주로 단선율(單旋律) 혹은 단음 음악의 형태로 표현된다. 이러한 중국 전통음악의 선형적 사유는 여러 방면의 요인에 의해 영향을 받아 형성된다. 예를 들어 민족 문화, 지리적 자연환경, 종교철학적 배경, 중국 전통 기보법(記譜法), 전통 악기의 개성적 특성, 율제(律制), 조성(調性) 및 전승방식 등과 관련 있다. 이러한 사유는 입체적 사유를 추구하는 서양 고전음악과 다른 측면이 있는데, 서양음악은 화음의 화합성, 음색 및 텍스처의 조화성, 구조의 논리성 및 정체성 등을 중시하며 공간의 종횡적 결합을 강조한다. 그러나 중국 전통음악은 선율의 수평적 발전, 선조의 유창함, 구조의 연속성 등을 중시한다. 우리는 본 논문에서 중국 전통음악의 선형적 사유의 원인을 분석하여 교육적 측면에 더욱 유용하게 활용할 수 있도록 하고 민족음악에 대한 지식을 전수하여 전통음악의 계승과 발전을 촉진하고자 한다.

주요어 : 중국전통음악, 선형적 사유, 근본적인 원인

Abstract Traditional Chinese music has a deep indigenous color and has its own unique way of thinking and characteristics. A consensus has already been formed that linear thinking is a major feature of traditional Chinese music, and it has been implemented in both traditional multi-tone and single-tone music. It is mainly expressed in the form of single-tone music or single-tone music. This linear thought of traditional Chinese music is formed by influencing factors in various fields. For example, it is related to national culture, geographical and natural environment, religious and philosophical background, traditional Chinese notation, individual characteristics of traditional musical instruments, Yulje, composition, and transmission methods. This thinking is different from Western classical music that pursues three-dimensional thinking, and Western music emphasizes the harmony of harmony, harmony of tone and texture, logic and identity of structure, and emphasizes the aspect of space. However, traditional Chinese music emphasizes the horizontal development of melody, the fluency of ancestors, and the continuity of structure. We aims to analyze the causes of linear thinking of traditional Chinese music so that it can be more useful in educational aspects and promote the succession and development of traditional music by transferring knowledge of ethnic music.

Key words : Traditional Chinese music, Linear thinking, Fundamental cause

*정회원, 경기대학교 글로벌뮤직학과 박사과정 (제1저자)
접수일: 2023년 2월 16일, 수정완료일: 2023년 3월 7일
게재확정일: 2023년 3월 14일

Received: February 16, 2023 / Revised: March 7, 2023

Accepted: March 14, 2023

*Corresponding Author: 443838075@qq.com

Dept. of Global Music, Kyonggi Univ, Korea

1. 서론

민족의 심미습관, 심미 개념, 사고방식의 형성 등은 사회 생산방식, 경제발전, 사회배경, 지리적 환경 등과 직접적인 관련이 있다. 중국 전통음악은 주로 선형적 사유이며 단음을 위주로 한다. 이는 창작규율, 기능성, 심미기준 등의 방면에 모두 구현된다. 서양음악은 다성부 음악으로 대표되며 대부분 다성부 화성을 전통으로 하여 일종의 입체적 사유를 추구한다. 선형적 사유는 중국인의 심미심리 영역에 침투하여 중국인의 의식 및 사고 습관의 중요 내용이 되었다.

1. 선형적 사유와 입체적 사유

서양음악의 주요 특징은 입체적 사유인데 반해 중국 전통음악은 선형적 사유이다. 선형적 사유와 입체적 사유의 비교분석을 통해 중국 전통음악 선형적 사유의 예술적 특성과 가치를 분명히 이해할 수 있다. 선형적 사유는 단음음악으로 구현되며 수평적 사유방식이다. 중국이 진나라가 여섯 국가를 통일한 이래 가장 주요한 정치형태는 중앙집권제이다. 이는 왕조의 교체, 전란, 침입을 막론하고 수천 년 동안 유지되었다. 반면 유럽은 오랫동안 많은 중소 국가가 공존해 왔으며 서로 다른 정치체제와 민주주의 관념을 가지고 있다 [1]. 역사상의 통치자들은 자신의 통치를 유지하기 위해 통치자 중심의 사상적 방식 채택하였는데, 예를 들어 종교를 이용하여 백성들의 사상을 속박하였다. 유럽 국가에는 가톨릭의 영향이 큰 반면, 중국은 유교, 도교, 불교가 음악에 대한 사람들의 사유에 큰 영향을 미쳤다. 유교, 도교, 불교는 모두 각자의 이상(理想)과 추구하는 바를 가지고 있으며, 모두 중국인의 심미관념과 사유방식에 깊은 영향을 미쳤다. 중국 전통사상 중에는 유교사상이 지배적인 위치를 차지하고 있다.

특히 한나라 이후 유교는 표면상 음악의 역할을 중시하였으며 실제로도 음악을 '예(禮)'의 종속으로서 존재하게 하였다. 음악이 통치 도구로서 작용하게 하기 위해서 그들은 사회윤리와 도덕을 규범화하고 민중을 교화하며 사회질서를 안정시켰다. 이것이 음악이 낳은 주요 기능이다 [2]. 또한 음악이 복잡해서는 안 된다고 주장하며 '소악(韶樂)'을 추앙하였다. 전체 중국 봉건사회에서 중국 음악은 유교사상의 영향을 많이 받았으며,

유교의 중화(中和)와 평화심미관의 추구는 일정한 선형적 사유의 색채를 띠고 있다. 중국 전통음악은 이러한 사상관념의 영향을 받았다. 다성부에서는 매우 제한적으로 발전하고 있으나 이러한 환경 하에서 하나의 선(線)으로 발전하고 있다.

불교가 중국에 전래된 후에도 중국인의 사상관념에 영향을 주었다. 불교의 음악미학 관념은 유가의 일부 관점과 일치하며 중정(中正)과 평화가 여전히 제창되고 있으나 음악의 기능 작용에 대한 인식만이 다르다. 유교는 음악을 정치의 도구로 삼았고, 불교음악의 목적은 불법을 널리 알리고 교리를 선전하는 것이었다 [3]. 음악 자체보다는 음악이 담당하는 내용에 더 관심을 기울인 것이다. 대중이 법리를 이해할 수 있도록 해야 하는데 만약 성부가 너무 많아 음악 내용이 잘 들리지 않을 경우 반드시 단음을 사용해야 한다. 서양음악은 입체적 사유를 위주로 하고, 다성부 음악이 주요 표현 형태이다. 유럽의 특정한 민족역사와 환경에서 다성부 음악이 생겨났는데, 다성부 음악은 가톨릭의 영향을 많이 받았고 입체적 사유의 형성은 종교활동과 밀접한 관련이 있다.

유럽의 다성부 음악은 9세기에 시작되었으며 수백 년 후에 낭만주의가 일어났다. 그 가운데 많은 음악가들이 등장하였고 기본적으로 많은 유명 음악가들이 이 시기에 생겨났다. 다성부 음악은 종교선전의 수요를 충족시킬 수 있었다. 종교사상과 종교활동에서 다성부 음악을 선전도구로 사용하였다. 사람들로 하여금 종교에 적응할 수 있도록 하였으며 신비롭고 광대한 천국의 분위기를 만들어 하나님께 위대함을 부각시켰다. 이처럼 종교와 음악은 불가분의 관계에 있으며 종교는 음악에 결정적인 역할을 한다 [4]. 다성부 음악의 장르로는 미사곡, 칸타타, 찬송가, 오라토리오 등이 있다. 종교가 유럽 다성부 음악의 발전과 성숙에 영향을 미칠 뿐만 아니라, 유럽의 사회적 배경, 지리적 환경, 사유방식 등 또한 다성부 음악의 발전에 영향을 미쳤다. 중국 봉건사회의 중앙집권과 달리 위에서 아래로 고도의 통일이 요구된다. 유럽 각국은 뿔뿔이 흩어져 있어 정치환경이 무중심적이고 다중심적이라는 특징이 있다. 이러한 점들 모두가 다성부 음악의 발생과 발전에 깊은 영향을 미쳤다.

2. 중국 전통음악 선형적 사유 현상

독특한 음악문화 현상으로서 중국 전통음악의 선형적 사유는 주로 멜로디(선율)로 진행된다. 수평적 방향(橫向)과 단일(單一)은 선형적 사유 현상의 본질이다 [5]. 음악 작품은 수평적 방향(橫向)과 상하적 방향(縱向)이 불가분의 관계다. 그 중 수평적 방향은 리듬으로 구성된 다양한 음정 관계, 멜로디가 진행되는 음계 조직 및 선조의 기복이다. 수평적 방향의 바탕 위에 다성부 음악, 대위, 화성 등을 추가하면 음향의 입체감을 높이고 음악 작품의 풍부성을 제고할 수 있다. 중국 전통음악 작품은 선형적 사유를 위주로 한다. 주요 현상은 다음과 같다.

첫째, 공연자 개인의 예술적 표현력이 더욱 돋보이며 단일 연주나 가창을 중시한다. 둘째, 수평적 방향 멜로디 선조의 기본 변화를 강조한다. 셋째, 여러 사람이 부르거나 연주하는 경우에는 합주와 합창의 음악 형태이지만 기본적으로 서양에서 많이 쓰이는 음악적 창작 기법 예를 들어 다성부 음악, 대위, 화성 등은 다루지 않는다 [6]. 중국 전통음악 작품은 선율의 유려함과 완미함을 중시하고 음악의 수평적 운동을 강조하여 선율의 운치적 의미와 발전적 변화에 주목한다. 이는 외국 음악과 매우 다르다. 외국 음악은 주로 다성부 음악, 대위, 화성 등의 작곡기법을 운용한다. 중국 전통음악 작품의 표현 방법은 주로 리듬과 멜로디 방식을 채택하여 독특한 음악 예술을 형성한다. 선형적 사유방식은 인류 역사 발전에서 중요한 위치에 있다. 인류의 가장 오래되고 가장 원시적인 어휘 예술은 모두 선형적이다. 동양예술은 선형적 사유의 오랜 전통을 따라 확고히 자리 잡았고, 서양예술은 점차 입체·사실적 현상을 형성하였다.

II. 이론고찰

1. 소농경제

중국은 예로부터 농업대국이었고 전통 경제는 주로 독립적인 개인 경제였으며, 소농경제가 매우 발달하여 집단과 집단, 개인과 개인의 협력이 상대적으로 약하였다. 소농경제와 그 사상은 천 년의 발전을 거쳐 깊이 뿌리내렸고 이로 인해 형성된 생산력과 생산관계는 민족 문화심리에 깊은 영향을 미쳤다 [7]. 이러한 개체성은 각종 중국 전통예술에서도 나타나며 공업사회의 집

단성·협동성과는 완전히 다르다. 이러한 환경에서 다양한 예술이 끊임없이 발전하고 변화하며 자신만의 독특한 체계를 형성했다. 동시에 다양한 예술은 서로에게 영향을 미치고 침투하였다. 중국 전통음악에서 개체성을 형성하며 가장 직관적이고 명확한 구형은 악곡의 선율이며, 악곡의 개체 특징 및 다른 악곡과의 차이에 주목한다.

중국 전통음악은 선율의 개성, 발전, 변화를 추구하였으며 음악 작품들은 전통적으로 멜로디를 강조해 왔다. 자체 변화와 발전에서 협동음악기법이 생성되는 모양이 없으며, 화성 및 다성부 음악 등의 연구와 응용은 거의 없다. 중국 전통음악 특유의 선형적 사유는 소농경제의 생산환경을 기반으로 점차 발전하였다. 소농경제는 토지와 불가분의 관계이며 백성의 토지 의존성은 매우 높다. 고대 중국 백성은 토지와 관련된 모든 것에 대해 깊은 애정을 가지고 있는데, 그러한 감정은 악기 및 기타 사회적 제품과 예술에 반영되었다. 특히 농업 생활은 중국 고대의 많은 악기와 밀접한 관련이 있는데 예를 들어 ‘복’은 ‘춘분의 음(春分之音)’이며 ‘생황’은 ‘정월의 음(正月之音)’이고 ‘관악기’는 ‘십이월의 음(十二月之音)’이다 [8].

많은 악기의 생산은 농업생활과 떼려야 뗄 수 없는 관계이며 사람들의 기대와 배경 조건 등의 영향을 받는다. 단순히 음향 효과만을 위해 설계된 악기는 거의 없다. 고대 중국에서는 피아노처럼 여러 소리를 동시에 낼 수 있는 악기를 설계 및 제조하지 못했다. 소농경제의 물질적 생산조건을 배경으로 생산된 악기는 주로 돌, 흙, 가죽, 비단, 나무, 대나무 및 기타 재료로 만들어졌다. 예를 들어 골초(骨哨), 도훈(陶埙), 비파, 석경(石磬), 거문고, 이호(二胡), 쟁, 생황 등이 있다. 고대 중국 악기는 대부분 순차적으로 발성(發聲)하여 동시에 연주하는 경우가 드물고 각각의 악기는 하나의 독립된 개체를 대표하며 악기의 개성과 음색에 큰 차이가 있어 융합하기 어렵다.

고대 중국에도 편종(編鐘)처럼 금속으로 악기를 만들었지만 그러한 악기들은 주로 궁중악(宮廷雅樂)에 사용되었고 다만 선율적인 악기로서 완전한 5성, 6성, 7성음계, 심지어 12개의 반음까지 갖출 수 있다 [9]. 또한 고대에 중은 지배자의 권력, 위계, 명분 등을 나타내는 상징적 의미가 더 강했다. 이처럼 고대 중국의 악기 제작 재료는 주로 돌, 흙, 가죽, 비단, 나무, 대나무 등이

었으며 제작 재료의 한계로 인해 대부분 단선율 음악만 연주할 수 있어 단선 음악의 발전이 촉진되었다.

2. 사상적 영역

중국 전통음악의 선형적 사유는 고대 사상문화와 밀접한 관련이 있으며 특히 유가사상문화의 영향을 깊이 받았다. 한나라가 유교를 존숭하자 유교사상이 주도적 지위를 차지하게 되었고, 이후 그러한 분위기가 천년 동안 지속되어 음악 또한 유교사상으로부터 깊은 영향을 받게 되었다.

유교는 음악의 다기능과 다방면의 발전 보다 음악의 교화작용을 강조한다. 특히 음악을 지배자의 통치 도구로서 사용하는 것을 강조하였기에 내부에서 음악 자체를 변혁하는 일이 드물었다. 이처럼 고대 사상의식은 유가를 위주로 하였는데 《순자(荀子)·악론편(樂論篇)》은 유교가 선(善)을 준칙으로 삼으며, 음악이 사람을 깊이 감동시킬 수 있으며 민심을 선하게 할 수 있음을 강조하였다 [10].

예악(禮樂)의 작용을 하여 민중으로 하여금 화목하게 하는 것이다. 유교가 제창한 ‘악(樂)’은 그 작용이 ‘인(仁)’과 ‘예(禮)’와 같다. 음악은 도덕 교화의 작용을 가진다. 고대 중국의 이데올로기 상에서 유교는 지배적 지위를 차지하며 음악의 발전을 지도하였고 끊임없이 계승되었다. 중국 전통음악은 이러한 독특한 문화적 가치를 가지고 있으며 인격을 함양하고 개선하며 교화의 역할을 할 수 있지만, 동시에 음악 자체의 개혁과 혁신과 발전이 등한시되는 측면이 있다.

이러한 사상통치의 맥락에서 중국 전통음악은 작곡 기법, 작곡 이론 등 방면에서 큰 돌파구를 생성하기 어려웠기에 중국 전통음악의 선형적 사유를 더욱 공고히 하고 발전시켰다. 고대 중국의 음악 형식과 내용은 모두 ‘예(禮)’의 요구에 부합한다.

‘예’와 ‘음악’은 밀접한 관련이 있으며 ‘음악’은 ‘예’에 종속되었다. 고대에는 각각의 등급에 따른 음악의 사용 편제가 있었다. 정리하면 음악의 정치적 작용이 음악예술 자체의 요구보다 더 컸다는 점이다. 이러한 사상문화 환경 하에서 음악 형식의 발전이 제한되었고 선형적 사유가 줄곧 지배적이게 되었다 [11].

음악가들이 원래의 음악 형식을 돌파하고 깨뜨리는 것은 매우 어려운데 이는 음악 자체가 이미 다른 중요

한 기능을 부여받았기 때문이다. 음악은 하나의 예술 형식으로서 생산 후 생태적 안정성이 있고, 음악 형식의 변화는 음악 내용의 변화보다 느리다. 고대 중국의 단선율 음악 형식이 형성된 후 상대적으로 안정되었고 음악 내용은 끊임없이 변화하나 음악적 사유와 형식은 돌파하기 어려웠다. 고대 중국의 봉건제도는 삼엄하여 음악인, 특히 작곡가의 지위가 매우 낮았다. 고대 중국에서는 연주자, 작곡가, 공연가 등을 통틀어 악인(樂人), 악기(樂伎), 악공(樂工)이라 불렀고 작곡은 독자적인 전공을 형성하지 못했다.

고대 기록의 악인은 대부분 음악을 부르는 사람, 연주자를 지칭하며 작곡가의 이름이 전해지는 경우는 극히 드물다. 고대 중국의 작곡 기교는 중시되지 않았으며 작곡가의 지위 또한 낮았고 높은 수준의 예술작품도 매우 적었다. 작곡가의 혁신과 발전을 촉진하기는 어려웠으며 ‘예’에 규정된 내용의 한계로 인해 기법을 대대적으로 개혁할 수 없었기에 중국 전통음악은 선형적 사유가 어느 정도 발전하고 강화되었다. 고대 중국 음악의 전승방식과 유파 등 또한 단선율 음악의 확고한 지위를 강화시켰다. 고대 중국부터 근대에 이르기까지 다양한 음악 유파가 있다. 주로 스승을 사사하는 방식에 의해 전승되었으며 유파에 따라 전승되는 음악의 특징과 기법이 다르다.

말로 전하고 마음으로 배우는[口傳心授] 전승방식은 음악적 이론 지식을 완전하고 체계적으로 전할 수 없다는 한계가 있다. 기본적인 구성 형식을 구두로써 전했을 뿐이고 구체적인 음악 풍격과 연주 기법은 스스로 파악해야 했다. 이러한 전승방식은 작품의 예술적 특성과 풍격에 강한 개인적 색채를 띠게 한 측면이 크며 음악작품의 전승에 있어서도 큰 차이를 생성한다.

결국 전승과정에서 발생하게 된 차이는 음악 이론 지식의 체계성과 완전성에 영향을 미치며 이는 후대 사람들이 다양한 음악적 지식을 체계적으로 요약, 귀납, 운용하는 데 도움이 되지 않는다. 또한 음악이 다성부 형식으로 발전하는 데 도움이 되지 않는다. 예를 들어 어느 한 유파의 제자는 반드시 진지하고 꼼꼼하게 본 유파의 음악을 배워야 하며 다른 유파의 예술 형식을 혼동해서는 안 된다. 이렇게 경계의 구분이 비교적 뚜렷함은 음악적 교류, 융합, 혁신에 불리하게 작용한다 [12].

3. 음악적 사유방식과 기타 예술

고대 중국 예술은 감정의 표현과 내면세계의 표현을 중시하였다. 이에 문인들은 정신적 표현을 실현하는 방법에 주목했다. 외부세계를 수단으로 삼아 자연에서 상정을 추출하여 자신의 정신세계를 만족시키고자 하였다. 눈에 보이며 만질 수 있는 사물이나 이미지를 자신의 정신적 표현에 적응시키는 것이다. 정신성이 심미성보다 강하고 표현이 형상화보다 많은 이러한 예술적 사유방식 하에서 창작된 각종 예술 작품이 주로 추구하는 것은 일종의 경지이다. 하나의 구체적인 예술작품은 정신을 증명하는 것이며 일종의 수단이자 신호이다. 더 중요한 것은 정(情)이 점점 더 깊어져 경(景)에서 발굴한 감정, 정과 경이 서로 어우러지며 스며들고, 층층의 환상적인 정경을 유도하여 참신한 이미지를 구축함으로써 어떠한 정신이나 감정을 전달하여 창작자의 정신과 인격을 실현한다.

음악작품은 사물을 빌어 감정을 표현하는 것이 속한다. 자연물의 반영은 이로 말미암아 환상적인 정경을 만들어내어 감정과 뜻을 나타내고 전달한다. 당·송 이후 문인들은 일반적으로 혼자 앉아서 거문고를 연주하며 마음을 맑게 하고 스스로 즐기는 고상한 정취를 드러냈다. 중국 전통음악에서도 마찬가지이다. 대부분의 음악작품은 사물을 빌어 어떠한 정신과 감정을 표현하며, 순수하게 심미적인 음악작품은 드물다. 음악은 일종의 매개 혹은 수단이다. 사람들은 음악을 통해 고상한 인격, 미적 표현, 음악의 정신적 기능을 구현한다 [13]. ‘정’을 형성하고 경(景)에 빚대어, 즉 사물을 이용해 감정을 드러내는[借景抒情] 음악적 사유는 음악을 통해 감정을 표현한다. 이러한 예술적 사유방식은 극단적인 자아표현형·심리형이다. 음악이 정신적·감정적으로 표현하는 역할을 더욱 강화하나 추상적으로 사고하는 음악예술의 발전에는 이롭지 않다. 중국 전통예술의 형태는 풍부하고 다양하며 각 예술은 고유한 매력과 특성을 가지고 있다. 이러한 예술은 지역문화 토양에 뿌리를 두고 있으며 공통의 자연환경과 동일한 심미적 추구를 가진다. 많은 예술 범주 중에서 많은 부분이 선형화된 예술이다. 예를 들어 서예, 회화, 무용, 음악, 전각, 조각 심지어 고전소설과 희곡까지 모두 선(線)의 예술이라고 할 수 있으며 선형적 사유의 색채를 띠고 있다.

중국 전통 음악의 발전은 고립된 것이 아니다. 그

음악의 선형적 사유의 발달과 다른 예술과의 상보상성(相補相成), 상호영향, 상호침투는 ‘선(線)’의 예술화를 극대화하는 예술이다. 중국 전통 회화와 서예는 음악적 아름다움을 중시하며 중국 서예예술은 완전히 선(線)을 매개로 활용한다. 서예의 독특한 의미는 변화무쌍한 선에 내포되어 있다. 중국화는 서예와 기원을 같이하며 조화로운 곡선의 활용을 중시하며, 선의 진함과 열음, 굳셈과 부드러움, 굵음과 가늘음 등을 통해 음악적 울동을 구현하고 의경을 전달함으로써 작가의 심경을 표현한다. 중국화는 서양과 달리 빛, 그림자, 색채, 중후함을 추구하지 않는데, 이는 모두 전통음악 선형적 사유의 유지와 안정성에 영향을 미쳤다. 고대 시가 예술 또한 전통 음악 선형적 사유의 발생과 발전을 촉진시켰다. 고대 중국의 시가 예술은 발달되었다. 《시경(詩經)》과 당시(唐詩), 송사(宋詞)와 원곡(元曲)은 모두 시가 작품일 뿐만 아니라 성악(聲樂) 작품이며 이러한 시가 작품들은 여전히 많은 가창가들에 의해 무대에 올랐다. 시가 작품을 노래하여 분위기 연출을 추구하며 음악을 사용하여 단어의 의미를 더 잘 전달하고 음과 단어의 조화를 중시한다. 고대인 심미관념의 영향에 의해 대부분 독창적인 방식으로 시가를 전해 받아 불렀으며 이를 통해 중국 전통음악의 선형적 사유를 더욱 발전시켰다. 정리하면 중국 전통문화예술은 대부분 ‘선형’을 주요 표현방식으로 선택하였는데, 이는 소농경제의 생산방식, 유교적 종법관념, 봉건집권적 통치, 지리환경 등과 밀접한 관련이 있다. 각종 예술은 서로 영향을 미치며 선형적 사유를 더욱 강화하고 안정화시켰다.

4. 전통음악 기보법과 오성 음계 및 율제

중국은 가장 먼저 악보를 창조한 국가 중 하나이며 중국의 전통적인 기보 방법에는 공척보(工尺譜), 금보(琴譜), 연악반자보(燕樂半字譜), 현색보(弦索譜), 관색보(管色譜), 속자보(俗字譜) 등이 있다. 대부분의 악보 방식은 세로 배열로 분포하며, 오른쪽에서 왼쪽으로, 위에서 아래로 읽는 방식이다. 유럽 음악 기보법의 가로 배열과는 달리 이것은 중국 옛사람들의 읽고 쓰는 습관에 의해 형성되었다. 이러한 배열 방식은 다양한 악보 방식에 있어 3차원적 입체감이 부족하고 선형적인 특성을 가지고 있다. 그리고 중국 전통 기보법에는 특정 악기를 위해 특별히 고안된 것이 많다. 예를 들어 감자보

(減字譜)와 문자보(文字譜)는 거문고 악기를 위해 따로 설계한 것이며 비파를 위한 비바포(琵琶譜), 북 등의 타악기를 위한 고보(鼓譜) 등이 있다. 서로 다른 기보법은 리듬과 음높이를 통일 및 계량화하기 어려우며 대부분의 기보법은 리듬과 음높이에서 어느 정도의 모호성과 개괄성을 갖고 있어 연주자가 자유롭게 발위할 수 있는 여건을 제공한다. 전통 기보법의 다양성은 모든 악기를 동일한 리듬으로 통일하여 연주하기 어렵고, 전통음악이 다성부로 발전하는 데 또한 도움이 되지 않는다. 그러나 서양의 기보법은 처음에는 리듬과 음높이를 비교적 중시하고 명확하게 하였고 오선(五線) 기보가 공식적으로 형성되기 전까지 오선 기보는 서양의 주류 기보법이 될 수 없었다. 오선 악보의 기보 특성으로 볼 때 중국 전통 기보법 보다 명료하며, 교향악, 중주곡, 오페라, 협주곡 등 다양한 장르의 다성부 음악을 기록할 수 있어 서양 다성부 음악의 발전에 편리한 조건을 제공하였다. 중국 전통음악의 음계는 주로 오성(五聲)의 음계로 삼분손익법(三分損益法)의 기초 위에서 생겨났다. 이 음율 생성 방식에 의해 생성된 음계는 속음(屬音, 딸림음)만 얻을 수 있다. 이러한 방식의 오성 음계 음악작품은 민족적 풍격이 강하며, 민족적 풍격을 더욱 부각시키기 위해 화음은 주로 5도 또는 4도를 중첩원칙으로 삼는다. 이러한 화음 중첩원칙은 다성부 음악에 사용되며 고음부에서는 맑은 느낌을, 중음부에서는 공허감을, 저음부에서는 혼탁함을 형성하기 쉽기 때문에 사람들의 청각 감각과 심미관습에 어울리지 않다. 서양의 음계는 주로 대·소음 체계를 위주로 하며 7개의 기본 음계를 12개의 반음으로 균등하게 나눌 수 있다. 화음 중첩원칙은 배음열을 기반으로 형성된 3차원 중첩 원칙과 배음열 음향 원리를 기반으로 형성된 3차원 화음 이론으로, 다성부 음악에 입체감을 형성하여 사람들의 청각감각과 심미관습에 더 부합한다. 또한 서양의 대·소음 체계는 오성의 음계보다 변환이 더욱 용이하다.

III. 연구결과

1. 선형적 사유 의식의 수립

고등학교 음악교육은 중국 전통음악 문화를 계승하는 사고와 의식이 있어야 한다. 음악교육 활동에서 학생들이 선형적 사유 예술을 깊이 이해하고 음악 창작에

선형적 사유를 적용하며 선형적 예술을 지속적으로 혁신 및 발전시킬 수 있도록 전통음악의 계승이 효과적으로 구현되어야 한다. 중국 전통음악은 높은 예술적 가치와 매력을 가지고 있다 [14]. 선형적 사유는 중요한 의미이며 전통음악을 배우고 이해하는 기초이다. 이에 교사는 학생들로 하여금 선형적 사유를 올바르게 이해하게 함으로써 중국 전통음악을 깊이 이해하게 해 전통음악의 매력을 더 잘 인식하도록 지도해야 한다. 우수한 전통음악 작품을 선택하고 수업시간에 선형적 사유를 칭취·분석하여 학생들의 인식을 향상시키고, 적절한 교육상황을 설정하여 학생들이 전통음악의 선형적 사유를 경험할 수 있도록 해야 한다. 이를 통해 학생들로 하여금 전통음악을 계승하는 의식을 고취시켜 음악 문화에 관한 흥미와 친밀감 향상시킬 수 있다.

2. 풍부한 교육 내용

대학 음악교육 과정에 전통음악 교육내용, 특히 전통음악 작품에 대한 분석과 선형적 사유를 추가하여 학생들이 선형적 사유의 의미를 이해할 수 있도록 해야 한다. 전통음악은 풍부하고 재미있으며 교실의 활력을 자극하고 교육내용을 풍부하게 할 수 있다. 또한 전통음악을 배울 수 있을 뿐만 아니라 교육의 질을 향상시키고 전통음악의 계승과 혁신을 촉진할 수 있다. 사회와 시대가 발전하며 학생들의 요구도 끊임없이 변화하였고 이에 따라 음악교육에 대한 요구 또한 높아졌다. 교사는 학생들이 교과내용에서 다양한 전통음악을 선택, 음악을 감상할 수 있도록 지도해야 한다. 전통 기악곡, 고전시가곡 등을 통해 통소, 생황, 비파 거문고 등을 감상하고 악기 중의 선형적 사유를 체득하며 수업내용을 완성해야 한다. 교육과정에서 교육내용을 최적화하고 전통음악 문화를 계승하면서 혁신적으로 발전해야 한다 [15]. 예를 들어 현대 대중음악과 전통음악을 결합하여 학생들이 적극적으로 전통음악 학습에 참여하도록 유도하고 전통음악에 새로운 표현을 부여해야 한다.

3. 학생들의 공감대 형성

음악교육에 전통음악의 선형적 사유를 융합함에 있어, 학생들이 관련 단어와 곡의 저자, 배경 등을 이해하고 학생들의 감정적 공감을 자극하며 전통음악의 의미

와 감정을 이해할 수 있도록 지도해야 한다. 또한 학생의 주체적 지휘를 충분히 발휘하고 창작자의 시각으로 감정을 느끼게 하며, 문제를 사고하고 전통음악에 대한 학습흥미를 자극해 전통음악의 특성과 선형적 사유의 특성을 파악하게 해야 한다. 예를 들어 한유의 《猗蘭操》에 근거하여 《幽蘭操》를 불러보거나 영화 《孔子》를 보는 등을 교육을 통해 해당 인물을 더욱 깊이 이해할 수 있다. 그 당시의 사회적 배경, 행동, 정서 등을 통해 고대 문화예술의 사유 특성을 이해하고 정서적 공감대를 형성하여 학습효과를 향상시킬 수 있다. 이외에도 현대적 교육 장비를 활용해 고대 시, 사, 곡 등을 배울 수 있다. 인터넷과 멀티미디어의 활용을 통해서도 전통음악회, 악기, 악곡 등을 더 많이 보고 들으며 전통음악의 뿌리를 찾는 동시에, 서양 음악기술의 장점을 배우고 이를 중국 음악과의 결합을 통해 학습 효과를 향상시킬 수 있다. 전통음악은 풍부한 문화적 함의를 담고 있어 현대인들이 학습할 가치가 있다. 교사는 전통음악의 중요성을 인식하고 전통음악의 선형적 사유의 특성을 깊이 이해하며 이를 교육에 통합함으로써 전통음악을 계승 및 발전시켜야 한다.

IV. 결 론

본 연구를 정리하면 중국 전통음악은 선형적 사유 위주이며 그 형성은 고대의 소농경제와 사상문화, 기타 예술적 사고와 밀접한 관련이 있다. 전통음악은 전통적인 생산력과 생산관계에서 발전하였으며 지배자의 도구로서 끊임없이 활용되어 중국 전통음악의 선형적 사유를 만들어냈다. 이러한 선형적 사고가 지속되어 음악의 독립적 예술성을 약화시켰으며 다성부 음악의 발전을 제한하여 음악 자체의 변화·발전 추구를 제한하였다. 선형적 사유가 중국 전통음악에서 지배적이라고 해서 다른 비선형적 음악이 존재하지 않는다는 의미는 아니다. 중국에는 민간 노동가 또는 민요 등의 형식으로서 다양한 다성부 음악이 존재한다. 중국 음악은 전통음악을 계승하는 기초 위에서 끊임없이 혁신·발전하고 음악 형식을 풍부하게 하여 사람들의 음악 다양화에 대한 추구를 만족시켜야 한다. 교육에 있어서 대학은 선형적 사유의 인식을 확립하고 선형적 사유를 음악교육에 통합하여 전통음악 문화를 계승하고 현대 음악의 발전을 촉진해야 한다.

References

- [1] Cai Jizhou. Scope and perspective: A study of the morphology of Chinese traditional music[J]. Huang Zhong-Journal of Wuhan Conservatory of Music, 2020, (1):61-71.
- [2] Wang Li, Cai Xiaomin. Research on the Artistic Characteristics of Chinese Traditional Music Melody[J]. Hebei Pictorial, 2020, (4):112-113.
- [3] Yang Minkang. Methodological Transformation of Chinese Traditional Music Classification and Characteristics of Cultural Identity[J]. Ethnic Art, 2018, (5): 137-144.
- [4] Wang Dongtao. Comparative analysis of the structural characteristics of traditional Chinese music and western classical music[J]. Qilu Art Garden, 2015, (6):10-13.
- [5] Xin Lin. Music Education in Chinese Schools and the Transmission of Traditional Music Culture[J]. Popular Literature, 2020, (9):166-167.
- [6] Zhang Ling, "The Transformation of Chinese Traditional Music"—A Case Study of Mei Lanfang's Performance in the United States in 1930[J]. Literary Life, Late Edition, 2020, (2):79.
- [7] Zhang Yang. Analysis of Chinese Traditional Music Culture Education[J]. Voice of the Yellow River, 2020,(8):122-123.
- [8] Cui Yuyang. Modern inheritance and development trends of traditional Chinese music[J]. Contemporary music, 2020,(3):61-62.
- [9] Xiao Mei. A Study on the Relationship between Traditional Chinese Music Performing Arts and Music Form[J]. Chinese Music, 2020,(3):20-29.
- [10] Fan Zuyin. On Linear Thinking and Music Terminology—Two Questions in Chinese Traditional Music Research[J]. Huang Zhong—Journal of Wuhan Conservatory of Music, 2017,(1):184-187.
- [11] Yang Ming. Analysis of the Ideological Value of Harmony in Chinese Traditional Music Aesthetics [J]. Contemporary Music, 2020,(8):33-34.
- [12] Liu Lihua. Paths of Traditional Chinese Music Culture Inheritance and Innovation[J]. Journal of Hunan Institute of Technology, 2020,20(4):44-46,85.
- [13] Maokang, Lin Yong. Music education in colleges and the inheritance of Chinese traditional music [J]. Drama House, 2019, (7): 161-162.
- [14] Hu Xiaodong, Zhou Jie. Traditional Chinese Polyphonic Music from the Perspective of Performance Transformation[J]. Music Research, 2019, (5):39-48.

- [15]Fan Zuyin. Harmony and Differences – –An Inquiry into the Differences between Chinese Traditional Polyphonic Music and Chinese and Western Polyphonic Structures[J]. Chinese Music, 2016,(1): 78-94,128.