

韩国的音乐 1

关键词：韩国音乐，国乐，雅乐，唐乐，乡乐，正乐，民俗乐，梵呗，巫乐，散调，清唱（板索里），唱奏，杂歌，农乐，新国乐

三分损益法、12音律、井间谱、拍子、合长短、助兴词、鼓手、抑制的感情表现、自由奔放、单旋律、水平和声、曲线旋律、弄玄法、下行终止

1、韩国音乐的概念：

韩国音乐虽然不断地受到大陆的影响，但不论什么时候都没有失去它自己独特的个性。不仅如此，韩国音乐还影响到以中国为主的周边国家

‘国乐’一般是指韩国的传统音乐。但是自从西洋音乐进入韩国以后，连外国音乐也包含在韩国音乐里边。因此韩国的音乐不再称作‘国乐’，所谓‘韩国音乐’包含韩国所有的音乐现象即包含国乐和含国内所有的西洋音乐何其他音乐。当然，这些音乐必须是由韩国人制作的。

包含所有音乐的称为‘广义的韩国音乐’，韩国的传统音乐-国乐称为‘狭义的韩国音乐’。

2. 韩国音乐的分类：

雅乐

雅乐是原来是指中国的祭祀音乐和仪式音乐。公元1116年时进入高丽，在宫中的各种祭祀和仪式上使用。

但当时的雅乐是不完整的，直到15世纪初朝鲜的世宗大王时期，才以完整的形式演奏出来。朴堧整理的雅乐一直使用到朝鲜末期，但是随着宫中各种祭祀和仪式渐渐消失，现在只流传‘文庙祭礼乐’，其音乐是在孔子和他的弟子的文庙上演奏的音乐。文庙祭礼乐属于中国古代音乐，是在东洋留存的最久的音乐之一。

唐乐：

唐朝是中国历代王朝中实力最强大的国家之一。唐乐就是指唐朝的音乐。大概是在统一新罗（668-935）初期进入韩国的。

唐乐原来是指唐朝的音乐，但在韩国也包括中国宋朝的民俗乐。宋朝的民俗乐中是在雅乐进入2年之前，正式传入韩国，高丽末期有43曲在宫中演奏。但是经过朝鲜前期以后，唐乐几乎消失不见，现在只有‘布虚子’和‘洛阳春’两首曲子还在演奏。并且这两首曲子已不再有唐乐本来的面貌，已经被韩国化，很难感受到中国音乐的韵味。

乡乐：

乡乐是相对于唐乐出现的纯粹韩国的音乐。事实上，纯粹的韩国音乐在唐乐进入之前，包含所有在韩国的音乐，也外来乡乐。

目前，韩国音乐分类如下。

- 雅乐，或正乐：包括以前在宫中祭祀或宴会时，使用的所有音乐和两班知识阶级们喜欢的音乐。
- 梵呗：是佛教音乐之一，为死者举行的礼拜仪式上，所唱的歌和舞蹈。
- 巫乐：巫师跳神时唱的歌和伴奏曲。
- 散调：受到巫乐影响创作的即兴的独奏曲，产生于 100 年前。
- 清唱：受巫乐的影响所创作的独创曲。有一名歌手在鼓的伴奏下，用舞蹈和歌唱出长篇故事。
- 唱奏：清唱受到戏剧的影响，如同西洋音乐的歌剧或者 *operrata* 一样的综合形式的音乐。
- 杂歌：与首尔和京畿道为中心的民谣有点不同，由贫民阶层所传唱。
- 农乐：农民们在干活时为了发扬协作精神或者在村子里祭祀时使用的音乐和舞蹈。
- 新国乐：20 世纪进入的，新作曲的国乐。

3、韩国音乐的音组织和音阶

韩国音乐所用的音和西洋音乐一样共有12个音。音程由半音构成，按照叫做三分损益法的音算出法而制成的。

根据此方法算出12音，按照音高排列如下：

黄钟 : C, 大吕 : C#, 太簇 : D, 夹钟 : D#, 姑洗 : E, 仲吕 : F, 莱宾 : F#, 林钟 : G, 夷则 : G#, 南吕 : A, 无射 : A#, 应钟 : B
--

以上12音叫做12音律，音名叫律名。其中基本的律是黄钟。黄钟的音高相当于西洋音乐的C和Eb，C相当于中国系统的雅乐或与唐乐，Eb相当于乡乐系统的音乐。并且这12律名称不是韩国固有的，而是借用了中国古代的名称。

4. 记谱法和乐谱

韩国音乐使用的乐谱共有8种。如同古希腊文字谱的记谱法、10世纪西洋音乐颂诗的文字谱记谱法、乐谱和格里历咏唱的记谱法等。但现在使用的是叫做井间谱的乐谱。

井间谱是15世纪初世宗大王编制出的乐谱，在四方形里记入12律律名的每个首

字，表示音高。井间谱是在东洋最初编制的有量乐谱，能够准确的表示出音高和音长。井间谱从15世纪后到现在为止经过几次改良，随着时代的改变使用方法也有所变化。井间谱每间的长度问题，随着学者不同，分析也各不相同，现在看来每间大概是4分音标。

5. 拍子

韩国音乐带有叫做拍子的，具有一定长度，但不反复的音律模型。根据打拍子水平高低，即兴完成的，给予无限的音乐的快感。

最初接触韩国音乐的人，很难理解韩国音乐的拍子。但是大多数韩国音乐最初都是以强拍，合长短开始的，所以区别并不是很难。

另一方面，在清唱或散调音乐中有叫做“助兴词”的独特的附加的音乐要素。助兴词是指，敲锣打鼓的伴奏者，在演奏者演奏时，说出赞词来引起即兴的形式。但是在正乐上不能使用‘即兴词’。

6. 韩国音乐的特征

现在韩国音乐大致分为正乐和民俗乐。但是正乐和民俗乐表现方式非常不同。首先正乐尽可能抑制感情。因此节奏很慢，旋律变化也不大。大部分是仪式音乐，标题音乐性强，而且大部分是合奏曲。合奏曲的各部分用一个乐曲独奏的话就变成独奏曲。

而民俗乐在感情的表现上直接而又自由。因此快节奏的音乐较多，速度的快慢变化或旋律的变化也很大。为了充分的表现音乐的韵和味则使用自由奔放的表现。而且有时连观众也可参与音乐，因此有很多独奏曲。

正乐和民俗乐等韩国音乐的共同点如下。

- 韩国音乐由单旋律构成，而西洋音乐由复旋律构成。
- 西洋音乐的和声观念是音高的竖直观念为主，而韩国音乐是根据水平观念，又音色为主要的和声观念。
- 西洋音乐是直线旋律，但韩国音乐是曲线旋律。
- 为了强化曲线旋律具有出色的弄玄法技法。弄玄法虽然与西洋音乐的吟蹀相似，但根本性格是不同的。此方法是构成韩国音乐曲线的基本要素，对3音至5音的音乐给予润泽。
- 韩国音乐由强拍开始，弱拍结束的拍子特别多。而西洋音乐则相反
- 韩国音乐的下行终止（下降的同时停止）比上行终止（上升的同时停止）多。
- 从拍子上，可以看出韩国人们日常生活的节奏变化。以强拍开始或者在三分之二的曲区中再有强拍，是根据韩国人的生活节奏形成的。

根据以上所学内容进行讨论。

1. 韩国音乐和国乐的名称是怎么使用的？
2. 国乐的分类是什么？
3. 请说明韩国音乐的音系组织。
4. 韩国音乐拍子的特点是什么？
5. 韩国音乐有哪些特点？