

韩国的音乐 3

关键词：礼乐思想，雅乐整理，井间谱，宗庙祭礼乐，掌乐院，民间音乐的融合，文廟祭礼乐，宗庙祭礼乐，寿齐天，步虚子，歌曲，板索里，散调，时调

1. 朝鲜(1392-1910):

世宗

朝鲜以儒教思想立国，并把音乐作为实现国家统治的必要手段。因为儒教的思想就把礼仪和乐放在突出的地位。这种重视礼和乐的思想叫做礼乐思想。高丽的许多音乐是讲述男女间情爱的，因此朝鲜人原封不动的接受了高丽音乐。只是把歌曲进行了适当的更新，而且把高丽末期不完善的雅乐加以整理。

世宗命朴淵(1378-1458)整理雅乐，整理出来的雅乐使用在宫中的仪式中。比中国雅乐更完善，而且接近古音乐的朝鲜雅乐，现在只有在孔子的祭祀中使用的文廟祭礼乐还在演奏。目前文廟祭礼乐在东洋是最珍贵的古音乐之一。

世宗不但让人制作了许多乐器，而且发行了很多乐普及音乐理论书籍，此外还提倡使用井间谱。

世祖-成宗

世宗的儿子世祖(1417-1468)，虽然在政治上有诸多不足，但是他在文化领域却留下了很多突出的业绩。其中包括很多音乐方面的业绩。他改良了世宗王的井简谱，使之便于使用，并为“保太平”和“正大业”谱了曲。被谱曲的这两首音乐作品，使用在宗廟祭礼乐中，目前演奏的宗廟祭礼乐与那时的相比也没有太大的差异。

朝鲜的第九代君主成宗(1457-1494)对音乐的发展也作出了很大的贡献。他发行了音乐百科辞典《乐学轨范》，后来此书成为后人绝对不可缺少的指导性的书籍。在朝鲜的音乐研究不可缺少的此书，后来经过后人重新发行许多次。

16世纪以后

16世纪以后朝鲜经历很多的政治混乱，宫中的音乐也渐渐失去了昔日的光明。特别是16世纪末和17世纪初的近40年之间因壬辰倭乱和丙子胡乱的战火，乐器与音乐书籍遭到了严重的损毁，音乐人也各奔东西，音乐也遭到了严重损失。

但是自从壬辰倭乱和丙子胡乱以后，朝鲜音乐开始出现了新的变化。其例子有类似‘保许子’和‘洛阳春’的中国唐乐，脱离中国的风俗日益变成朝鲜化、琴的调律体系与过去完全不同的事实等，这些都是朝鲜音乐开始发生变化的证据。像这样朝鲜音乐内部的变化都是自然发生的音乐事件。随着中国音乐的韩国化、琴的调律

体系的变化，这时期，韩国音乐开始制作了弄弦法，比起以前更加具有韵味和风味。

作为朝鲜时代音乐机构的掌乐院，随着时代的发展发生了一定变化，但是作为统管音乐的机构一直存续到朝鲜末期。在此以后掌乐院经过日本的占领和解放后的混乱期，1951年发展为现在的国立国乐院。

歌曲和歌词、时调

进入朝鲜中期以后，新的音乐气韵开始形成，与宫中的音乐的衰退不同，发展为音乐的兴盛时期。当然民间音乐在历朝历代都出现过，但是有记录的民间音乐从这里开始。

首先是由两班阶层创作的歌曲和歌词。这些音乐在朝鲜中期以后显露头角，一直持续到现在。奴婢们在悠闲的时候欣赏这些音乐，把这些音乐以巨门高的乐谱留传下来。所以朝鲜中期以后他们曾经欣赏过的巨门高乐谱有很多。其中输入歌曲的巨门高乐谱也很多，这些乐谱成为韩国音乐史上重要的研究资料。这些乐谱虽然与国家发行的乐谱有所不同，即没有系统的统一性，但是可以水平、垂直地了解当时音乐的状况。

板索里

其次是在韩国声乐占有重要地位的板索里。大概发生在英祖时代的板索里与歌曲类音乐不同，是平民或一般的大众喜爱的音乐。须要声乐技巧的板索里，随着时代的发展，培养出了众多的名唱，使音乐在质和量上都取得了重大成果。板索里名唱经过刻苦的修炼过程，培养了它的艺术性。最初被一般大众所喜爱的板索里，开始受到两班们的庇护，板索里的人口急剧增加，与此同时板索里在艺术音乐中，占据了重要的地位。

散调

最后是散调音乐。前面所述与板索里同时起源于巫乐的散调音乐，作为即兴的独奏曲，产生于100年前。以伽倻琴为首的散调，后来经过多个名人创作以后，扩展为适合于巨门高、奚琴、大琴、笛子等的散调。要求独奏者的高度技巧与即兴演奏能力的散调，虽然作为民俗乐而起步，而现在他作为出色的艺术性音乐受到了广泛的认同。

其他

韩国在1939年第一次从西方导入了五线谱用于作曲。根据西洋式管弦乐法创作了第一作品以后，到现在已经创作发表了数百篇作品。在这些作品中具有很多与传统的韩国音乐完全不同的音乐作品，但是只要是以韩国的乐器为主创作的

作品，则都被认为是韩国的音乐。在这样的音乐中不仅有西洋式乐器配置法而且还有穿着西服的指挥官登场。另外还与西洋相同以重奏曲、协奏曲普曲，并与西洋乐器一起演奏。

经历了上述历史发展过程的韩国音乐，现在处于远比过去优良的环境之中。包容了传统的宫中音乐、民俗乐的国立国乐院是保存和普及韩国音乐的重要国家机关。在各大学广泛开展的对韩国音乐的研究与普及活动，预示着韩国音乐的美好明天。

但是不幸的是从20世纪以后，各学校把西洋音乐作为了音乐教育的中心，而且整个社会风气也以西洋音乐为主，因此还缺少对韩国音乐的关心与理解。

2. 韩国音乐所使用的乐器

流传到现在的韩国乐器有近60多种。但是在这些乐器中现在只有一部分在使用。这些乐器根据雅乐、乡乐、唐乐分为雅乐器、乡乐器、唐乐器，也可以分为打乐器、管乐器、弦乐器。此外还根据Curt Sachs的分类法，分为弦鸣、共鸣、体鸣、皮鸣等乐器。

制作韩国乐器的材料有牛角、石头、木材、线、葫芦、皮革、竹、土等8种。这在韩国音乐中称为八音，根据八音也可以分类。根据这八音制成的乐器充满了东洋的哲学理念。

3. 欣赏与实习

文廟祭礼乐

文廟祭礼乐是为孔子的祭祀所创作的音乐。除了孔子以外，还有孔子优秀的弟子和中国古代有名的儒教哲学家和韩国的儒教哲学家都要祭祀。在每年的春、秋举行的祭祀，在祭祀时有音乐还有舞蹈。这个舞蹈叫佾舞，共有64名排成八纵八行来跳。严格说来这是以中国音乐，展示中国雅乐的音乐。这个音乐每phrase由四音构成，并且它的开始和结束极有特色。

宗庙祭礼乐

宗庙祭礼乐是侍奉历代朝鲜君主祭祀时演奏的音乐。如前所述它是由世宗大王作曲，世祖编曲的音乐。过去每年进行四次祭祀活动，但是现在只在每年五月的第一个星期天，在宗庙进行一次祭祀。虽然受到了中国雅乐的影响，但他仍不失为是具有独特韵味的充满神秘色彩的音乐作品。如同管弦乐有乐章，还伴随64人的佾舞。

寿齐天

寿齐天是韩国雅乐曲中具有最高水平的音乐。原来是带有歌词的声乐曲，但现在

只是作为乐器曲来演奏。寿齐天的歌词是百济时代形成的，而曲子却是高丽时代的作品。使用在王世者活动中，因此具有不规则的节拍。

步虚子

高丽时代从中国宋朝传入韩国的音乐，但现在已经完全变成韩国音乐。主要是使用于王世者出宫阙时，同时也作为舞蹈的伴奏乐来使用。

歌曲

朝鲜中起以后，两班阶层所喜爱的音乐，是带有管弦乐伴奏的声乐曲。分为前奏、间奏、后奏，即可以男女独唱，也可以男女混唱。

板索里

一个歌手合着鼓手的节奏，就叙事内容的长编故事，以带舞的形式演唱的音乐形式。由歌曲声、spoken dialogue、舞动构成。

散调

由长鼓或鼓伴奏的即兴的乐器独奏曲，是发挥最高艺术技巧的音乐形式。由振扬、重模利、自进模利等的主要拍子和其他多个拍子组成，从慢一倍向快一倍进行。但是拍子与拍子之间没有停顿，每个第一拍子没有变奏，只拍基本的拍子。

时调

具有与歌曲相类似的歌唱语言，是没有伴奏的Amateur性的音乐之一，与歌曲的音乐形式不同。歌曲由五章构成，而时调由三章构成。

根据以上所学内容进行讨论。

1. 论述朝鲜开国对音乐的影响。
2. 朝鲜前期的音乐有哪些业绩？
3. 论述朝鲜后期的音乐变化？
4. 选择一个喜欢的音乐欣赏以后，说说感想。