

中·韩·日

三国『国剧』艺术

传承与保护现状的比较研究

李红梅 著

民出版社

中·韩·日

三国『国剧』艺术 传承与保护现状的比较研究

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

中、韩、日三国“国剧”艺术传承与保护现状的比较研究/李红梅
著.—哈尔滨:黑龙江人民出版社,2008.8

ISBN 978-7-207-07927-5

I. 中… II. 李… III. 戏剧—艺术—对比研究—中国、
韩国、日本 IV. J805.2 805.31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 133183 号

责任编辑:孙国志 张 红

装帧设计:李 梅

中、韩、日三国“国剧”艺术传承与保护现状的比较研究
ZHONG HAN RI SANGUO GUOJU YISHU CHUANCHENG
YU BAOHU XIANZHUANG DE BIJIAO YANJIU

李红梅 著

出版发行 黑龙江人民出版社

通讯地址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

网 址 www.longress.com E-mail hljrmcbs@yeah.net

印 刷 黑龙江神龙联合制版印务有限责任公司

开 本 787×1092 毫米 1/16 插页 2

印 张 10.5

字 数 180 千字

版 次 2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-207-07927-5/J·173

定 价 28.00 元

(如发现本书有印制质量问题,印刷厂负责调换)

本社常年法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

서(序)

이번 이홍매씨의 <中韓日三國“國劇”藝術傳承與保護現狀的比較研究>가 출간되는 것을 충심으로 축하해 마지않습니다. 이홍매씨는 하얼빈 사범대학에서 강의와 연구를 계속하여 온 조선족 학자입니다. 한국어를 그다지 잘 해독하지는 못하지만 아주 열심히 한국의 판소리에 관련된 연구를 상당기간 계속 함으로서 많은 논문들을 중국어로 중국의 여러 학술지에 발표한바 있습니다.

이홍매씨는 한국의 판소리와 관련된 발성의 문제, 교육의 문제, 판소리가 조선족 사이에서 어떻게 전승되고 있는가를 현장에서 조사하여 그의 독특한 판소리관을 그 논문에서 논술하고 있습니다. 이번 이홍매씨의 책이 중국 음악학계에는 물론 중국내의 조선족과 남한에 있는 국악학계에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.

다시 한 번 이홍매씨의 <中韓日三國“國劇”藝術傳承與保護現狀的比較研究> 출간을 축하 하면서 앞으로 한국의 판소리가 세계문화에 공헌할 수 있는 국악으로서의 특성을 이해할 수 있도록 연구하여 줄 것을 바라면서 서문에 대(代)합니다.

2008년 8월1일

한양대학교 명예교수(문학박사)

아.태민족음악학회 회장

권오성(權五聖)

序(译文)

首先为李红梅女士的《中、韩、日三国“国剧”艺术传承与保护现状的比较研究》一书的出版表示衷心的祝贺。李红梅女士是中国哈尔滨师范大学音乐学院的一名朝鲜族教师,目前主要从事“世界民族音乐”的教学与研究工作。尽管她对韩国语还不够精通,但是靠自己孜孜不倦的努力和悟性,对韩国“盘索里”艺术进行了多年的研究和探索工作,取得了可喜的成就,她的多篇研究论文先后在中国音乐界核心学术刊物上得以发表。

李红梅女士在自己的论文中,不仅向中国的广大音乐爱好者介绍了具有鲜明民族特色的韩国“盘索里”艺术,更加可贵的是她用异国人独特的视野、历史观和审美观,去观察分析了韩国民族的传统艺术“盘索里”的有关发声法等艺术特点,以及在中国朝鲜族中的流传状况,对传统艺术的传承与保护等问题,都提出了自己独到的见解。本书的出版不仅是在中国音乐界,而且是在韩国国乐界都是一件幸事。

再一次祝贺李红梅女士的《中、韩、日三国“国剧”艺术传承与保护现状的比较研究》一书的出版。希望李红梅女士今后对“盘索里”等韩国传统艺术给予更多的关注,为韩中传统文化的挖掘交流与比较研究方面,做出更多的成绩。

韩国汉阳大学名誉教授(文学博士)

亚太民族音乐学会会长

权五圣

2008年8月1日

序

和李红梅同志初次相识是在2007年11月于韩国举办的“第十二届亚太民族音乐学会国际学术研讨会”上。当时她在会议上宣读了题为《从韩国盘索里的传承现状谈京剧的保护与发展》的论文,至今还留有深刻的印象,也为这样一个年轻学者能潜心致力于民族音乐理论的探索和研究而感到欣慰。几年来,她坚持不懈地在世界民族音乐的学科领域里学习和钻研,在原有研究基础上又进一步拓宽和加深了对韩国音乐的挖掘,把“盘索里”这一具有鲜明民族特色的传统艺术介绍给广大音乐爱好者,获得了可喜的成绩,对世界民族音乐理论的研究工作很有裨益。

本书所收录的多篇文章,就是李红梅同志在这方面学习钻研的结晶。全书主要围绕“盘索里”这种将音乐、文学和表演融为一体的综合性音乐艺术形式进行研究,并探讨了韩国和日本在传统音乐传承方面值得借鉴的经验,对我国传统艺术的保护与传承很有启发意义。作者选择了一个很好的切入点,较系统地研究了“盘索里”这门艺术的内涵、起源、流派、种类与独特的发声法等,同时,结合朝鲜民族走过的独特

历程,包括无休止的战乱、被侵略、受殖民奴役的痛苦等等,透过艺术的物质层面去深刻挖掘其内在的精神意蕴,揭示民族的文化、性格和传统等诸多方面的因素。让读者领略到“盘索里”这门传统艺术饱含着朝鲜民族的辛酸苦辣和喜怒哀乐,渗透着韩国的历史、文化、民族性格和传统精神的特殊品格。

作者在较多地关注韩国的传统文化艺术的同时,还试图从中汲取宝贵的经验,作为以京剧为代表的中国传统艺术的传承与保护的借鉴,这种对祖国传统音乐艺术深厚真挚的感情是尤为难能可贵的。

相信作者今后会在这一学术领域作更深入的研究,也期待着她有更多更好的新成果问世。

王耀华 谨识

2008年7月6日

自序

在今天世界经济一体化和文化多元化的大背景下,音乐的文化视野已从单一的西方音乐扩展到了世界各国、各民族的音乐,这不仅为当今的音乐学者们提出了新的研究课题,也为音乐的天空增添了一抹靓丽的色彩。2000年我在中央音乐学院进修时,对“世界民族音乐”这门学科产生了极大的好奇与兴趣,并先后跟随俞人豪教授、陈自明教授系统地学习了这门学科的基本理论,充分地感受到音乐在不同民族的世界观、思维模式、审美方式、生活方式下与人类不同生存空间环境、社会和历史中所显示出无限丰富的多样性特征。并意识到这是一种世界文化意识的觉醒,也是世界音乐发展的必然趋势。

在广阔的世界音乐天地中,亚洲各民族的传统音乐当然是不能缺席的,其中就包括源远流长的中、韩、日东亚三国的传统音乐。中国的“京剧”、韩国的“盘索里”和日本的“歌舞伎”,分别代表了这三个民族艺术殿堂的精髓,这些传统艺术,蕴涵着民族精神,谱写着各民族的历史,代表着各国的文化尊严。但这些非物质文化遗产的自我传承能力很薄弱。随着时间的推移,每个时代都会出现一些更好、更优秀的新文化,音乐也是如此,它会潜移默化地自我更新。但是这些传统艺术作为一个国家、一个民族以及全人类的宝贵财富,是需要人们努力去保存并延续下去的。近几年,我以具有鲜明民族特色的韩国“盘索里”唱剧为切入点,在历史与当代文明的交汇中观察这些传统艺术的变异走向,试图从中感知与发现传承与保护这些传统艺术的重要意义所在,并尝试寻找可以借鉴的传承与保护我国传统艺术的途径与方法。

本书分为上、下两编。上编的《中、韩、日三国“国剧”艺术的传承与保护》一文,是我的硕士毕业论文,成稿于2006年7月。下编收录的是分别发表在《音乐研究》、《中国音乐》、《人民音乐》上研究韩国“盘索里”艺术的系列论文。

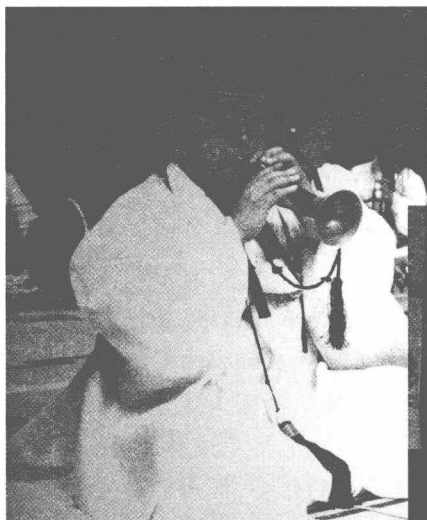
我对韩国传统音乐尤其是韩国传统国粹艺术——“盘索里”产生浓厚的研究兴趣,则主要源自两次韩国之行。

韩国水源古城“华城”

第一次,是由中国共青团中央组织、中国青少年国际交流中心和韩国水源市青少年文化中心主办的中韩两国青少年艺术文化交流活动。当时,我作为高校教师代表随代表团赴韩国水源考察。位于朝鲜半岛西岸中部的水源是韩国京畿道的政治、经济、文化、交通中心,城市并不大,人口不足百万,却是以传统文化著称的古城,连城中的空气都充满了文化的韵味,被誉为“东方城墙之冠”的世界文化遗产“华城”就坐落在这里。那默默高耸的苍褐色古城墙让人几乎时时刻刻都能触摸到韩国的历史,行走城内,沧桑古朴的气息扑面而来。

水源还建有以收集、保存、展示、研究韩民族民俗资料和文化遗产为主的民俗博物馆——民俗村。这里有韩国各个地区不同风格样式的传统建筑,有各种传统工艺的现场制作展示,还有传统婚礼、传统民乐乃至巫俗等各种演出项目。在这里,我感知到了韩民族文化,体验到了韩民族的生活方式,尤其是在水源听览韩国传统音乐表演,不啻为一种原汁原味的享受。当欣赏到那些如同天池温泉一样甘醇甜美的民谣《阿里郎》、那些令人心醉的伽倻琴弹唱、那些欢快的农乐舞和极富特色的盘索里说

韩国国乐表演

佛乐表演

农乐舞表演

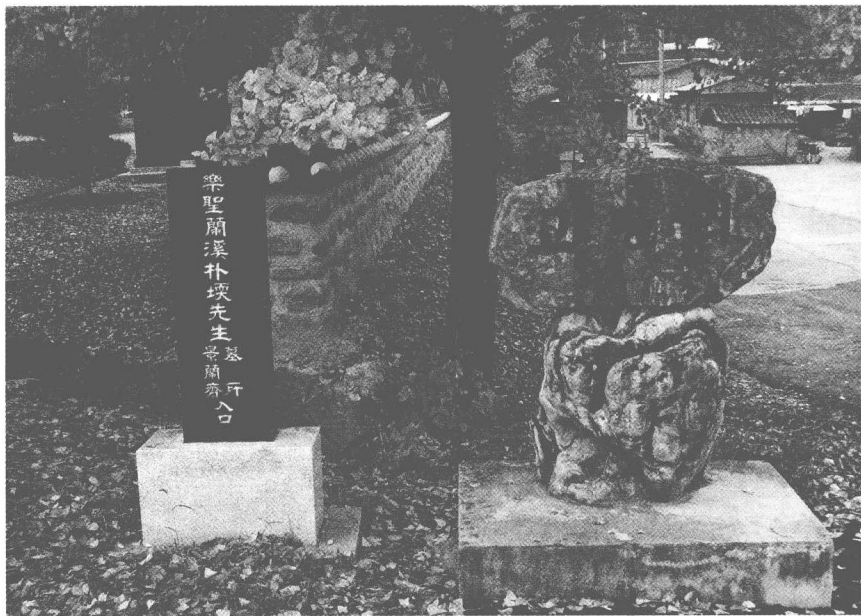
迦耶琴弹唱《阿里郎》

唱《春香歌》等传统音乐时,我被深深吸引了!韩国传统音乐中以五声音阶为主的旋律、那稳健复杂的三拍子(四三拍或八六拍)节奏,总是能充分调动起演员和观众的激情,让你感觉一定要舞蹈起来才能融入其中,体会到音乐的真谛。比如韩国经典民谣《阿里郎》的谱子“5·6 5 6 | 1·2 1 2 | 3 2 3 1 6 | 5·6 5 6 | …”,如此简单的一段旋律被他们演绎得婉转悠扬而韵味无穷,这里起关键作用的就是演唱者所注入的浓郁的民族情感和朝鲜民族独有的演唱技巧。

为了更深地了解韩国传统音乐及其发展传承的脉络,寻找中韩两国能够进一步进行传统文化交流合作的切入点,我应韩方的要求将自己的考察行程延长了一周。这期间我与韩国传统音乐教育工作者和研究人员进行了广泛的接触和交流。在首尔举行的一次考察座谈会上,我谈了一下这次考察之行的感受以及对韩国传统音乐的体会,提出了在传统音乐文化交流与传承上的一些新看法,以及今后传统音乐教育在两国高校中开展的新思路。我的发言得到了与会学者的共鸣,更引发了两国文艺工作者对传统音乐传承与保护现状的无限思考。

此次韩国之行对我的触动非常大!在东亚,中韩两国唇齿相依,文化相近,共处于儒家文化圈,并都有自己历史悠久的传统文化,韩国在近几年不仅创造了经济腾飞的“汉江奇迹”,而且在传统文化的传承与保护方面也走在了世界的前列。看到韩国的民族传统音乐表演、教育体系如此系统、完整,韩国政府对传统音乐的保护政策如此规范、完善,我在思考:我国民族传统艺术的发展之路、传承之路、保护之路该如何走下去?这个问题长久地困扰着我。与此同时,热爱中华民族传统音乐文化的赤诚心,一名音乐教育工作者的责任心,一名音乐理论工作者的探求心,都促使我拿起笔来,用理论研究的方式为我国传统音乐的传承与保护工作尽一些绵薄之力!我的硕士论文《中、韩、日三国“国剧”艺术传承与保护现状的比较研究》就是在这一动力下完成的。

而我与韩国传统国粹艺术——“盘索里”的“情缘”是在第二次韩国之行中成就的。2007年9月,我在南京举办的“中国世界民族音乐学术研讨会”上宣读了题为《从韩国盘索里的传承现状谈京剧的保护与发展》的论文,得到了全国有关专家的一致好评,并被大会推荐参加在韩国永东召开的“第十二届亚太地区世界民族音乐学术研讨会”。于是,2007年11月,我再次飞赴韩国。

朴堧墓所在地“高当里”

永东是韩国乐圣朴堧^①的故乡，风景如画的小山城中静静地矗立着与朴堧相关的佛堂、纪念馆、兰溪国乐博物馆、兰溪国乐器制造村、兰溪国乐堂等。这次国际会议的地点设在韩国全罗北道的永东，有力地诠释了“传承、保护、发展民族传统音乐”的会议宗旨，也可以得见韩国对传统音乐保护工作的力度、重视程度和持久恒心，更显露出他们对本民族文化珍爱至极的民族心理。

会议期间我们观赏了韩国的佛教音乐、国乐合奏、传统器乐演奏等传统音乐表演，其中最使我震撼的当属在首尔“国立国乐院”观赏的韩国国剧——“盘索里”。盘索里艺人那苍老、沙哑、粗犷、悲凉的唱腔，仿佛是凄冷雨夜中的呐喊，是高山绝顶的彷徨。我当时就想，有这样音乐的民族，必定遭受过非常的苦难，必定在沉痛中挣扎过，被寒风与暴雪洗礼过。这里饱含着韩民族坎坷的血泪史与发展史，充溢着民族文化的精髓。可以说，“盘索里”是韩国历史与传统文化的集大成者。美妙的韩国传统

^①朴堧(1378—1458)，号兰溪，出生于永东，朝鲜初期的音乐家，朴堧制定了韩国国乐的理论，并制作、整理弦乐器、打击乐器、管乐器，在演奏方面也有过人的天分，被称为朝鲜三大国乐“乐圣”之一。

朴倣祠堂

兰溪国乐博物馆

兰溪国乐器制造村作坊一角

音乐,摄人魂魄的盘索里说唱,激发起我强烈的研究欲望,促使我写下了研究韩国“盘索里”艺术的系列文章。

两次韩国之行,使我认识到二十一世纪将是亚洲文化蓬勃发展的新时代,东亚三国几千年的传统文化是一个可以源源不断深入挖掘的宝库。中国的经济已经进入快速发展的阶段,中国的文化也迎来了自我展示的良机,民族的才是世界的,保护本民族的传统文化,是一个国家和一个民族应尽的重大责任。我撰写的几篇论文,仅为唤醒民众,共同形成保护传统文化遗产的意识,如果真的能够在这方面聊尽绵薄之力,将是我最大的幸福。

我深知这部拙著还非常稚嫩,它目力所及皆是新鲜世界,竭尽所能探索却仍显憨拙。今以忐忑之心轻触音乐研究圣殿之门,虔诚之情油然而生;当我步履蹒跚地走进这座圣殿,惟愿脚步愈加坚实!

目 录

上编

中、韩、日三国“国剧”艺术的传承与保护

前言/2

第一章 中、韩、日三国“国剧”的概述/005

第一节 中国的“国剧”——京剧/005

第二节 韩国的“国剧”——盘索里/021

第三节 日本的“国剧”——歌舞伎/031

第二章 中、韩、日三国“国剧”传承与保护的现状/041

第一节 中国京剧的传承与保护现状/041

第二节 韩国盘索里的传承与保护现状/046

第三节 日本歌舞伎的传承与保护现状/053

第三章 中、韩、日三国“国剧”传承与保护之比较/061

第一节 中、韩、日三国“国剧”传承与保护的共性/061

目 录

第二节 中、韩、日三国“国剧”传承与保护的差异/069

第四章 韩、日“国剧”的传承与保护带给我们的启示/074

韩国“盘索里”艺术研究

下编

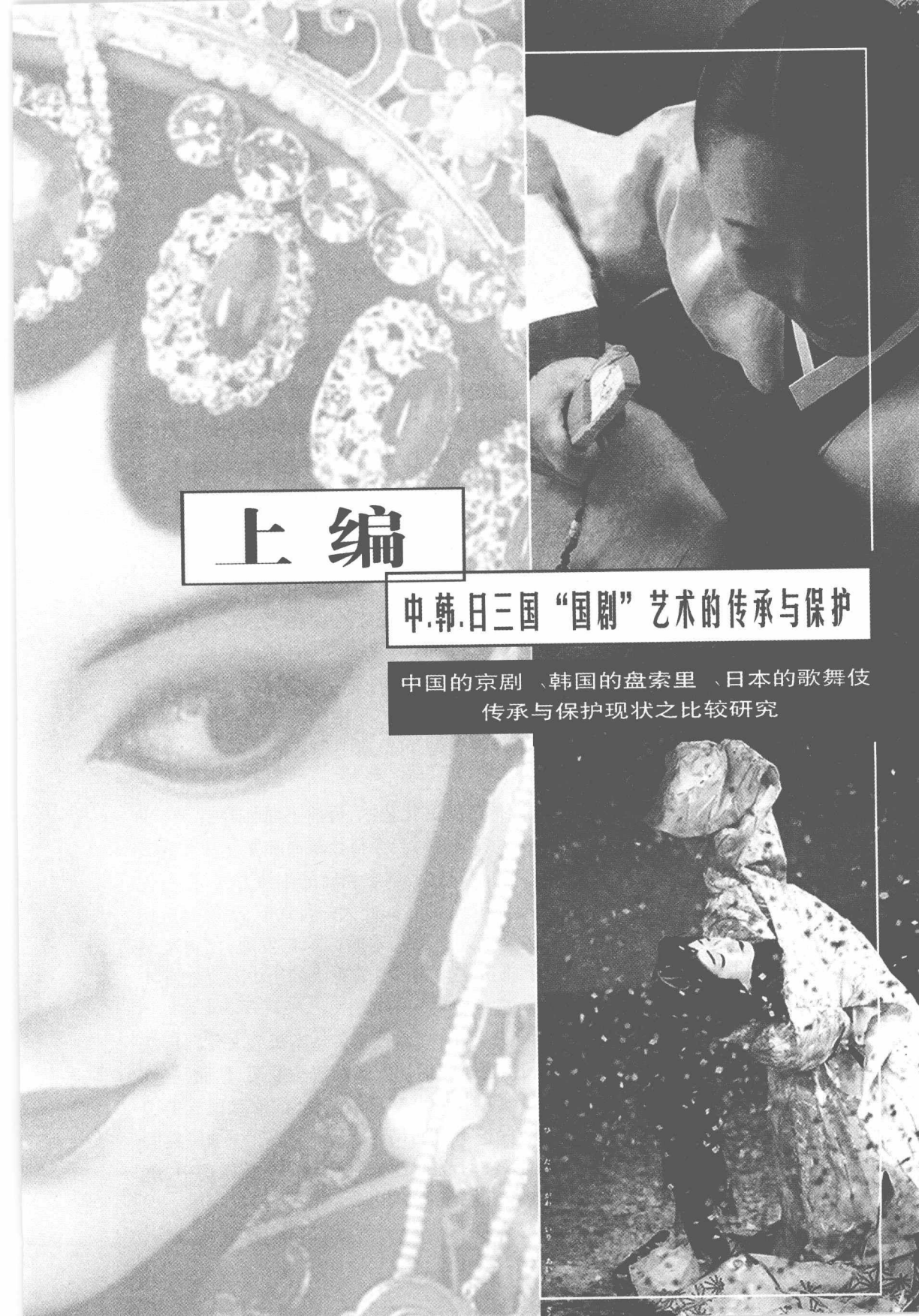
历史与当代文明中韩国“盘索里”艺术的生成、变异及走向/087

韩国“盘索里”音乐构成的研究/104

从韩国“盘索里”的传承现状谈京剧的保护与发展/117

附录： 한국 “판소리” 예술연구 /129

后记/154

上 编

中、韩、日三国“国剧”艺术的传承与保护

中国的京剧、韩国的盘索里、日本的歌舞伎
传承与保护现状之比较研究

前 言

目前,在全球经济一体化的趋势下,保护不同民族、不同区域的优秀传统文化,维护其独立性和多样性,已成为国际社会共同关注的问题。因为一个民族的优秀文化是该民族的精神支柱,也是其发展的基础。一个没有传承与保护文化的民族,不可能有其自主的国际地位,也不能够屹立于世界民族之林。因而越是在经济全球化时代,坚持本民族文化的传统性和独立性,就越能够成为各民族生存、发展的必要条件。也就是说,全球化时代各民族文化的真正走向是传统化的“本土化”。

中华文化源远流长、绚丽多姿,是中华民族的骄傲。尤其是堪称“国剧”的中国京剧,是我们民族文化长期孕育的瑰宝,它那异彩纷呈的唱腔、浩如烟海的剧目,传承贯通着中华文化的基因和血脉——将中华民族的文学、歌舞、武术、音乐、历史熔铸其中,将中华民族独特的生活情感、道德情操等深层人文内涵凝聚于内,可谓集中华文化之大成,是中华民族优秀文化中的“国粹”。

以京剧为代表的中华民族的传统文化艺术,目前正面临着二十一世纪信息化时代的严重挑战,它们必须面对当今科技革命和文化变革的新格局,面对以市场竞争为特点的新的社会理念和新的生活方式,面对先进强国的文化艺术的激烈冲击和碰撞。在如此大的背景下,怎样制定切实可行的方法、措施,保护优秀民族文化艺术的传承与发展,已迫在眉睫。因为这对弘扬民族精神、推进文化建设有着重大的历史意义和现实意义。

传承与保护优秀的民族文化艺术,当然首先要从本民族文化深层次的基奠中思考和探究,并勾勒出传承与保护方式的建构框架。然而,在世界经济一体化的条件下,由于资本和信息的自由流动,国家和民族的边界正被冲击,因此文化传承与保护不可能拘泥于一个国家、一个民族的范围内,而是应该被纳入到世界性的范围之内,在全球的文化激荡中,落实梳理本民族的文化传承与保护的战略。