

杭州师范大学攀登工程项目

东亚传统乐舞研究文丛

田耀农 / 主编

中日韩传统雅乐舞
国际学术研讨会
论文集

(第一卷)

中日韓傳統雅樂と舞國際シンポジウム
중일한 전통아악무용 국제학술포럼

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

杭州师范大学攀登工程项目

东亚传统乐舞研究文丛

田耀农 / 主编

中日韩传统雅乐舞
国际学术研讨会
论文集
(第一卷)

中日韓伝統雅楽と舞国際シンポジウム
중일한 전통아악무용 국제학술포럼

 SMPH
上海音乐出版社
WWW.SMPH.CN

图书在版编目 (CIP) 数据

中日韩传统雅乐舞国际学术研讨会论文集 / 田耀农主编 - 上海: 上海音乐出版社, 2013.8

(东亚传统乐舞研究文丛)

ISBN 978-7-5523-0080-2

I. 中… II. 田… III. 雅乐 - 舞蹈史 - 研究 - 中国、日本、韩国 IV. J609.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 235118 号

书 名: 中日韩传统雅乐舞国际学术研讨会论文集

主 编: 田耀农

出 品 人: 费维耀

责任编辑: 黄惠民 朱沛琪 (见习编辑)

封面设计: 宫 超

印务总监: 李霄云

上海音乐出版社出版、发行

地址: 上海市绍兴路 7 号 邮编: 200020

上海文艺出版 (集团) 有限公司: www.shwenyi.com

上海音乐出版社网址: www.smph.cn

上海音乐出版社电子信箱: editor_book@smph.cn

上海文艺音像电子出版社邮箱: editor_cd@smph.cn

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 889×1194 1/32 印张: 19.75 插页: 1 图、文: 632 面

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1 - 1,500 册

ISBN 978-7-5523-0080-2/G · 0023

定价: 138.00 元 (共 2 册)

读者服务热线: (021) 64375066 印装质量热线: (021) 64310542

反盗版热线: (021) 64734302 (021) 64375066-241

郑重声明: 版权所有 翻印必究

前 言

雅乐是中国古代宫廷及上流社会的贵族所使用的一种祭祀典礼仪式的音乐形式,是集器乐、舞蹈、吟诵为一体的综合性表演。雅乐在中国,作为一种音乐舞蹈体裁具有两千多年不间断的文献记载,但是,由于雅乐是和封建王朝的祭祀典礼活动共生一体的,20世纪初期,随着封建王朝在中国的覆灭,宫廷祭祀典礼活动相继退出了历史舞台,雅乐也随之销声匿迹,逐渐被人淡忘了。

中国的雅乐肇始于西周礼乐,“礼”是中华文化的核心价值观,雅乐则是“礼”的表现形式和教化形式,雅乐的文化价值已远远超出了雅乐本身;雅乐的艺术价值并非体现在它的表演技术上,而是体现在它奠定了中国本土音乐的乐律体系、结构形态体系和形式风格体系,并成为中国本土音乐的乐律体系、结构形态体系和形式风格体系的范式 and 标准;雅乐的社会价值在于它教化了中华民族各个时期的社会成员,塑造了

中华民族的性格,在一定程度上造就了中华民族特有的文化属性。这或许就是我们今天重新审视雅乐的重要原因。

然而,逝去的雅乐在今天的中国毕竟已难寻踪迹了,在世界一体化和文化多元化两股潮流碰撞的 21 世纪,复建雅乐的必要性和可能性是需要首先论证清楚的。

首先,复建雅乐是弘扬中华民族文化的需要。世界进入 21 世纪以后,文化趋同的步伐加快了,弱小文化消亡的过程加速了。文化就是一个充分大的人群共同采用并世代相传的思维方式和行为方式的总和。民族就是一个充分大的人群采用共同的思维方式和行为方式的集体。民族的消亡不是这个民族人种的灭亡,而是这个民族文化的消亡。所以,保护一种文化的存在就是保护了一个民族的存在。中华民族之所以屹立于世界民族之林,就是因为中华民族的文化得以绵延不断地传承。雅乐集中体现了中华民族文化的主要精神实质之一的“礼文化”,而中华民族文化中的“礼文化”并没有因为雅乐的消亡而消亡,它已经作为一种文化基因,渗透在中国人的思维与行为之中。“礼文化”的最高追求就是人类社会的和谐相处和人类社会与天地鬼神、自然万物的和谐相处,中国的“礼文化”不仅没有因为世界进入了 21 世纪显得过时,相反,中国“礼文化”在新世纪绽放出了更加芬芳艳丽光彩。

其次,复建雅乐是研究中国传统音乐的需要。中国传统音乐是中国传统文化的重要组成部分,中国传统文化是中华民族的精神内涵。现在一提起中国传统音乐,通常以为就是民歌、说唱、戏曲、歌舞和民间器乐,实际上雅乐是更古老的传统音乐,也是更古老的民间音乐,最初的雅乐就来自民间歌舞,同时,雅乐又是经过职业乐工加工、改造、提高的民间音

乐。所以说,如要全面、系统地研究中国传统音乐,就必须研究中国的雅乐,如要全面、准确地了解中国传统音乐,也必须研究中国的雅乐。

再次,复建雅乐是创造具有中国民族气派的新音乐的需要。保护和研究中国传统音乐的主要目的之一,在于将中国传统音乐作为创建中华民族自己的新音乐体系的精神依据和物质基础。然而,在半个多世纪创作的具有中国民族气派的音乐作品之中,一般都是把民间音乐当作新音乐创作的材料。但是中国民间音乐并非中国传统音乐的全部,所以,仅仅依据中国民间音乐为精神依据和物质基础的新音乐体系将是不完整的体系,所体现的民族气派也不是中华民族的整体气派。

既然复建雅乐的必要性是充分的,那么,中国大陆地区完整意义的雅乐中断了半个多世纪以后,再去复建的可能性有多大呢?复建雅乐形式的可能性至少有以下三点:

第一,雅乐具有比较详细的文献记载。关于中国古代音乐或者中国传统音乐,文献记载得最完整、最具体的就是雅乐,不仅《二十四史》的每部史书都以“乐书”“乐志”“礼乐志”等专卷记载了雅乐的状况,而且还有很多类书也都详细地记载了雅乐的乐律学理论、乐谱、舞谱、歌辞、表演的过程,绘制了雅乐专用乐器的制式图和服饰、仪仗、舞具图等。所有这些文献,为雅乐的复建提供了重要的文献支撑。

第二,雅乐仍有一定的民间活体遗存。确实,宫廷雅乐在20世纪初期因清王朝的覆灭而中断了传承。不过,宫廷雅乐的主体虽然消失了,但是雅乐的民间形式却一直生生不息地传承至今。所谓雅乐的民间形式也就是当代民间依然广泛使用的“礼俗音乐”、“祭孔雅乐”、炎帝与黄帝的“祭奠大典”、天

坛的“中和韶乐”等等。

第三,雅乐的境外遗存。雅乐早在唐代就传入日本、韩国和越南等国家,特别是宋代雅乐传入韩国和日本时有着明确的记载。同时,两宋宫廷广泛使用雅乐,也使得雅乐的音乐形式和仪式形式流入民间,特别是孔庙的祭祀活动所使用的雅乐具有较大的一致性,这就促进了雅乐在民间使用和流传。祭祀性的雅乐仪式下移到了地方官员的府邸、贵族富商的宗祠、各地的孔庙,这对民间各类礼俗活动也起到了积极的推进作用。自宋代起,本来只属于宫廷的雅乐,就这样部分地保留在了韩国、日本,及地方的寺庙、宗祠和民间的礼俗活动之中。

南宋是以崇尚儒学,注重礼乐教化著称的王朝,杭州是南宋王朝的国都,复建南宋雅乐的历史使命天然地赋予了杭州。杭州师范大学以服务地方经济文化建设为己任,正在着力打造“省内乃至国内一流”综合性大学,学校划拨巨资,启动“攀登工程”,专门用于学科建设与发展。杭州师范大学音乐学院具有音乐学和舞蹈学的学科优势,积极参与学校的“攀登工程”,以“南宋雅乐舞复建与乐舞一体化的学科建设”为题,申请了“攀登工程”项目。这个庞大的项目工程运作分为学术研究、复建排练、表演展现、新学科体系构建等四个阶段。“中国古代雅乐研究论丛”就是学术研究阶段部分成果的汇集。

中国古代雅乐绵延数千年,文献资料浩如烟海,需要研究的课题难以历数,“南宋雅乐舞复建与乐舞一体化的学科建设”项目组的诸位同仁不畏艰难,不辞辛苦,深知即使万丈高楼也是一砖一石垒砌而成的,只要从现在做起,从一点一滴做起,复建雅乐的目标就一定可以实现。然而,这项工程实在是太庞大、太复杂了,仅靠项目组的数十位学者的力量是难以完

成的,这就需要借助社会的力量和全国的力量,借助国内音乐界、舞蹈界专家学者的力量共同完成这个项目。雅乐从唐代起就传入日本、朝鲜半岛和东南亚诸国,在韩国、日本、越南等东北亚、东南亚国家比较完整地保存了雅乐的基本形式,南宋雅乐舞的复建也需要借助韩国、日本、越南等国家或地区的雅乐专家们的力量,当众多力量形成合力之日也就是南宋雅乐舞复建成功之时了。

“中国古代雅乐研究论丛”将以多卷本、不定期的方式,陆续发表项目组成员和国内外音乐、舞蹈界专家学者有关雅乐研究的成果。本项目组也欢迎研究雅乐的中外学者,以研究成果加入项目组的方式,形成广泛的雅乐研究共同体。

复建雅乐是一项巨大的文化工程,让我们携起手来,以我们的勤奋、智慧、学识和青春,在雅乐研究上展现自己的风姿才华,做出一番无愧于时代、无愧于先人、无愧于中华文化的伟大事业。

田耀農

杭州师范大学音乐学院院长

2013年3月

目 录

前言..... 田耀农(1)

第一部分 韩国和日本学者论文

조선시대 궁중기록화와 궁중의례 복원, 재현 (3)

안태욱(한국문화재보호재단 문화예술실장)

朝鲜时代的宫廷纪实画和宫廷礼仪的复原及再现..... (35)

安泰旭(韩国文化财产保护财团 / 文化艺术室长)

李爱顺译(特邀延边大学教授 / 延边大学艺术研究所所长 / 博士)

한국 일무예술의 간단한 소개 (65)

김영숙(정재연구회 예술감독)

韩国佾舞艺术概观 (86)

金英淑(韩国呈才研究会艺术监督)

李爱顺译(特邀延边大学教授 / 延边大学艺术研究所所长 / 博士)

당악정재 <헌선도>를 통해 본 고려·송 시대 악무(乐舞)교류... (102)

심숙경(국립국악원 무용단 안무자)

试论韩国高丽——中国宋朝的乐舞文化交流..... (130)

沈淑庆(韩国国立国乐院舞蹈团编导)

李爱顺译(特邀延边大学教授 / 延边大学艺术研究所所长 / 博士)

소동파(苏东坡) 덕성(德性)미학의 문인정신 …………… (153)

서경요(한국성균관대학교 교수)

论苏东坡德性美学的文人精神…………… (176)

徐炯遥(韩国成均馆大学教授)

李爱顺译(特邀延边大学教授 / 延边大学艺术研究所所长 / 博士)

日本雅楽—伝承の実態とアジアにおける可能性を考える— … (191)

三田 徳明(瑞穂雅楽会主席・学习院大学讲师)

日本雅乐——论传承实态和亚洲传承之可能性…………… (204)

三田徳明(日本瑞穂雅乐会主席 / 学习院大学讲师)

柳泽伸树译(日本瑞穂雅乐会中国演出顾问)

「大面」の裏にあるつながり—韓国の古代漢詩研究を通じた東
アジアの舞への理解 …………… (216)

徐廷録(ロンドン大学 SOAS 博士過程)

“大面”解析——从一首韩文诗了解古代东亚宫廷舞 …… (223)

徐廷录(英国伦敦大学亚非学院博士生)

柳泽伸树译(日本瑞穂雅乐会中国演出顾问)

第一部分

韩国和日本学者论文

조선시대 궁중기록화와 궁중의례 복원, 재현

안태욱(한국문화재 보호재단 문화예술실장)

1. 시작하며
2. 궁중의례 복원 문화환경
3. 조선시대 궁중기록화
4. 궁중의례 복원 현황
5. 문화유산 활용
6. 마무리 글

1. 시작하며

조선(1392-1910)은 性理學을 기반으로 형성된 국가로 佛敎 중심의 이전 왕조인 高麗(918-1392)와 달리 국가 통치는 經國大典과 國朝五禮儀 체제를 중심으로 기본 틀이 형성되었다.

이를 위하여 世宗實錄 五禮儀를 거쳐 성종대 형성된 國朝五禮儀(1474년)의 吉禮, 嘉禮, 賓禮, 軍禮, 凶禮 등 다섯 의례 절차에 따라 국가의 각종 통치행위가 이루어졌다. 이러한 五禮 體制와 관련한 의례의 시행과 이를 기록한 자료인 儀軌는¹

1 조선시대 儀軌는 서울대 奎章閣 553 종, 韓國學中央研究院 293 종, 파리 국립도서관 191 종, 일본 궁내청 69 종 등 총 1,106 종으로 같은 종류를 제외하면 637 종이다.

개국 초부터 지속적으로 제작되었으나 임진왜란(1592-1598년)을 겪으면서 實錄을 제외한 국가행사를 기록한 儀軌는 대부분 소실되어 현전하는 기록은 가장 이른 1600년(선조33) 懿仁后殯殿魂殿都監儀軌 이후의 기록들이다.

한편 오례의 실천과정에 가장 빈번하게 설행된 부분이 嘉禮儀節에 해당하는 宮中宴享으로 王朝實錄을 근거로 進豊모, 會禮宴, 進宴 등이 약 300회 이상 설행되었다.

王朝實錄을 비롯하여 조선왕조 최고의 기록자산인 의궤는 그 기록의 방대함은 물론 수록된 자료가 지닌 歷史, 文學, 建築, 美術, 音樂, 舞踊 등 당시의 문화를 종합적으로 소개해주는 보고로 記錄文化的 가치를 인정받아 2007년 유네스코에 의해 世界記錄遺産으로 등재되었다.

이들 기록유산의 자료적 가치가 본격적으로 학계의 관심을 갖게 된 것은 무엇보다 1990년대 이후 활발히 전개된 전통문화 복원 작업의 영향이 크다고 볼 수 있다.

이는 무엇보다 1962년 文化財保護法의 제정 이후 현재까지 약 1만건 이상의 문화재가 지정되었으며 無形文化財 분야도 114건 이상이 지정보호되어 온 제도적 뒷받침의 결과이다. 조선시대 宮闕의 본 모습을 찾기 위한 復元사업이 활성화 되면서 景福宮, 昌慶宮 등 고궁이 조선시대 본래의 모습을 되찾고 이를 배경으로 전통문화, 특히 조선시대 궁중생활과 관련된 儀禮가 활발히 재현되면서 이의 이론적 뒷받침을 위한 歷史學, 美術史學, 音樂 및 舞踊學 등 관련 학자들의 考證作業이 결정적인 계기를 마련해 주었다.

이러한 과정에 五禮儀 중 吉禮의 宗廟 및 社稷儀, 拜陵儀, 享先農 및 先蠶儀 등, 嘉禮 분야의 朝賀儀, 常參朝啓儀, 王世

子冊封儀, 養老宴儀, 飲福宴儀, 書筵會講儀, 御宴儀 등, 賓禮 분야의 宴朝廷使儀, 宴隣國使儀 등, 軍禮 분야의 大閱儀, 大射禮儀, 講武儀 등이 중점적으로 연구되었다.

朝鮮時代 宮中儀禮 복원에 결정적인 자료를 제공해 준 것이 앞서 언급한 儀軌와 그에 수록된 각종 그림자료인 圖式이며, 이외 별도의 천연색 그림으로 보존된 다양한 형태의 宮中記錄畫로 인하여 宮闕에서의 다양한 의례복원이 가능하게 된 것이다. 이러한 조선시대의 문화전통은 이전 고려시대의 축적된 결과의 토대위에서 형성된 것이므로 음악이나 무용 등 많은 부분에 있어서 고려의 전통을 계승한 것이다. 다만, 고려시대의 궁중기록과 관련된 내용이 거의 전하지 않는 현실은 보다 충실한 고려시대의 문화복원을 어렵게하는 원인이다.

歷史經驗으로 형성된 思想, 價値를 비롯한 有·無形의 文化傳統는 새로운 文化를 창조하는 원천인 동시에 문화다양성을 유지 존속할 수 있는 밑거름이 되고 있다.

동서양의 많은 석학들은 21세기를 文化의 世紀라 논하고, 新 産業, 情報化 時代를 구성하는 주요한 콘텐츠들이 이미 傳統文化를 비롯한 각국의 文化要素로 채워지는 것으로 증명되고 있다.

우리가 傳統時代의 歷史記錄과 文化를 배우고 또 각종 文化體驗 등 活動에 참여하는 궁극적인 요인도 새로운 문화 만들기의 한 과정이다. 전통시대 文化를 구성하는 衣食住 生活는 물론 人間의 生老病死와 관련된 다양한 경험들과 삶의 결과들, 특히 당대 최고의 文化로 구성된 王室文化를 분석하고 研究, 再現하는 작업은 최고의 文化頂点으로서 王室文化를 生成, 維持가능하게 했던 본질을 이해하는 과정이므로 전통문화

연구의 目的 그 자체라 할 수 있다.

이미 역사경험을 통해 선각자들은 계속해서 溫故知新과 法古創新을 주장해 왔으며 그러한 원칙은 현재도 진행형이다. 文化遺産이 지닌 외형적인 가치와 중요성은 차치하더라도 본질을 형성하는 文化價値, 즉 思想은 새로운 無形의 文化資産을 창출해 낼 수 있는 근본이므로 각국은 현전하는 과거의 建築文化遺産 등 文化空間에 계속해서 생명을 불어넣는 작업을 해오고 있으며 그러한 노력은 앞으로도 계속될 것이다.

또한 국가 간의 인적교류가 활발해지는 현 시점에서 유무형의 문화유산은 자국을 방문하는 세계 각국의 국민들에게 자신들의 경험을 소개하고 이해시킴으로서 세계문화의 다양성을 유지케하는 데 큰 역할을 수행해오고 있다.

한국의 예로 보아도 연간 약 7백만 명의 외국인들이 한국을 방문하고 있으나 한국인의 역사전통과 문화경험을 소개할 수 있는 공간은 서울의 경우 조선시대의 宮闕과 博物館 등이 주류를 이루고 있다. 宮闕 訪問을 통해 外來觀光客들은 한국인이 이룩해낸 역사와 문화를 간접적으로나마 체험하고 역사적 경험을 공유할 수 있다. 이는 획일적인 문화이해의 단계를 넘어 다양한 경험과 가치로 구성된 세계문화의 흐름 속에서 문화의 보편성은 물론 지역, 민족에 따라 다르게 형성된 특수성을 인정하고 이해하는 중요한 과정이다.

아프리카, 남미 등 오지의 아주 작은 문화경험들을 세계인들이 함께 경험하며 감동하고 공감하는 현상은 미지의 서로 다른 문화에 대한 막연한 동경이나 경이함을 넘어 세계문화를 발전시키고 인류보편의 문화공동체를 실현하는 자양분으로 인식하기 때문이다.

한국사회는 20세기 후반 그간의 역사에서 경험하지 못한 산업화와 민주화를 토대로 국민들의 참여의지는 정치, 경제를 넘어 사회, 문화 전반으로 확산되고 있다. 이러한 참여 분위기는 문화유산의 경우도 예외 없이 나타나 해당 정부부처나 전공자들의 전유물이란 인식을 벗어나 古代建築, 工藝, 美術, 音樂, 舞踊 등 文化遺産이 지닌 역사, 구성내용, 현재적인 의의를 이해할 수 있는 다양한 참여교육 프로그램이 형성되었다. 특히 시민들이 즐겨 찾는 고궁의 경우 단순한 고건축물 위주의 관람, 관광에서 벗어나 조선시대의 역사적 경험을 공유할 수 있는 다양한 儀禮事業 등 文化콘텐츠들로 채워지고 있다.

歷史經驗의 再現, 儀禮 復元은 내적으로는 국민들의 참여의지의 표현이며 외적으로는 문화다양성을 유지, 발전시킬 수 있는 관점으로 이해될 필요가 있다.

역사적인 경험을 활용하려는 韓國政府의 文化遺産 政策도 그간 保存, 保護 중심에서 1990년대 이후 文化遺産 活用으로 政策 中心이 變化하고 있다.

이번 학술회의는 唐·宋代 韓·中·日 삼국의 樂舞文化 交流를 주제로 하고 있어 조선시대를 내용으로 한 이 글은 다소 소원한 점은 있다. 문화의 흐름이 연속된 현실을 감안하면 이전시기의 전통을 근거로 구성된 조선왕조의 문화를 복원한 예를 소개하여 문화유산 연구의 궁극적 목적인 민족간 문화다양성의 인정과 이해를 통한 인류공통의 문화를 구현한다는 취지에서 한국의 예를 소개하는 의미를 두고자 한다.

2. 宮中儀禮 復元 文化環境

조선시대 궁중의례가 본격적으로 논의된 것은 1990년대