

Jongmyo Jeryeak

Index

06	Grußworte	26	Liedtexte des Jongmyo Jeryeak
16	Vorstellung der rituellen Musik Jongmyo Jeryeak	30	Vorstellung der Instrumente der Jongmyo Jeryeak
24	Personen und Requisiten	38	Produktions- und Künstlerteam
25	Programm	42	Das National Gugak Center

Der Jongmyo-Schrein, wo die rituelle Musik Jongmyo Jeryeak seit dem 15. Jahrhundert alljährlich aufgeführt wird.
15세기 이후 매년 종묘제례악이 연행되는 '종묘'의 모습

목차

06	인사말	26	악장가사 해설
16	종묘제례악 소개	30	종묘제례악 악기 소개
24	등장인물 및 도구	38	제작진 및 출연진
25	프로그램	42	국립국악원

12. SEP 2022

Musikfest Berlin
Philharmonie

17. SEP 2022

Elbphilharmonie
Hamburg

23. SEP 2022

26. SEP 2022

musica viva / BR
Prinzregententheater
München

Kölner Philharmonie

In diesem Jahr feiern wir den 50. Jahrestag des Inkrafttretens des koreanisch-deutschen Kulturabkommens. Dies verleiht der Deutschlandtournee der Ritualmusik Jongmyo Jeryeak eine ganz besondere Bedeutung.

Seit über 140 Jahren unterhalten Korea und Deutschland freundschaftliche Kooperationsbeziehungen nicht zuletzt in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Handel. Im Jahr 1972 haben die Republik Korea und die Bundesrepublik Deutschland ein offizielles Kulturabkommen geschlossen und pflegen seitdem einen sehr regen kulturellen Austausch. Verschiedene Programme, darunter insbesondere Auftritte im Rahmen von Tourneen, bieten die Gelegenheit, die einzigartigen kulturellen Traditionen und künstlerischen Errungenschaften beider Länder zu erleben.

Die Aufführungen der Jongmyo Jeryeak - der Essenz der traditionellen koreanischen Kultur und ein immaterielles Kulturerbe der Menschheit der UNESCO – werden sicher nachhaltige Spuren in der Geschichte des Kulturaustausches zwischen beiden Ländern hinterlassen.

Die traditionellen Künste bilden die Wurzeln der „K-Culture“, welche heute weltweite Anerkennung findet. In dem Gesamtkunstwerk Jongmyo Jeryeak, das Sie heute erleben, sind die Musik, der Gesang und der Tanz vereint, die während der Joseon-Dynastie (1392-1910) in den Zeremonien des Königshauses aufgeführt wurde. Die erhabene und majestätische Schönheit, die durch die getragene Musik verkörpert wird, ist nicht nur ein kulturelles Erbe Koreas, sondern der Menschheit. Ich hoffe, dass diese Performance, welche die koreanischen Künste in all ihrer Vielfalt abbildet, dem Publikum den Charme der traditionellen koreanischen Kultur nahebringen und Neugier auf das Land Korea wecken wird.

Auch wünsche ich mir, dass durch diese Aufführung die kulturelle Partnerschaft zwischen Korea und Deutschland weiter intensiviert wird.

Den beteiligten deutschen Institutionen, der Botschaft der Republik Korea in Deutschland, dem Koreanischen Kulturzentrum in Deutschland und den Verantwortlichen des National Gugak Center möchte ich für die Vorbereitung dieser Veranstaltung meinen tiefsten Dank aussprechen.

Möge die Ritualmusik Jongmyo Jeryeak, die in verschiedenen Regionen Deutschlands aufgeführt wird, die Vorstellungskraft und Inspiration der Künstlerinnen und Künstler anregen und beim Publikum einen tiefen Eindruck hinterlassen.

안녕하십니까? 문화체육관광부 장관 박보균입니다.

한국과 독일의 문화협정 50주년을 기념하여, 독일에서 ‘종묘제례악’ 공연을 선보이게 되어 뜻깊게 생각합니다.

지난 140여 년간 한국과 독일은 정치, 경제, 통상 등 다양한 분야에서 우호 협력 관계를 증진해왔으며, 1972년, 두 나라는 정식으로 문화협정을 맺고 활발한 예술적 교류를 이어오고 있습니다. 특히 순회공연과 같은 다양한 프로그램은 양국의 고유한 문화적 전통과 예술적 성취를 경험하는 장이 되고 있습니다. 한국 전통문화의 정수이자 세계 유네스코 인류무형문화유산인 ‘종묘제례악’ 공연은 양국 문화교류 역사에 큰 발자취로 남을 것이라고 확신합니다.

전통예술은 오늘날 세계적인 감재를 받고 있는 K-컬처의 뿌리입니다. 이번에 여러분이 만나게 될 ‘종묘제례악’은 조선시대 왕실 제례의식에서 사용된 기악과 노래, 춤이 어우러진 종합예술입니다. 절제된 음악 속에 담긴 숭고하고 장엄한 아름다움은 한국뿐만 아니라 인류의 문화적 자산이기도 합니다. 다채로운 예술의 향연이 관객들에게 한국 전통문화의 매력을 알리고 한국에 대한 호기심을 자극하는 계기가 되었으면 합니다.

이번 공연을 통해 양국의 문화적 동반자 관계가 더욱 단단해지기를 바랍니다. 공연 준비로 함께 힘써주신 독일 연방문화 및 미디어 정책 특임관실, 주독일대한민국대사관, 주독일한국문화원을 비롯한 극장 관계자 여러분, 국립국악원 관계자분들께 깊은 감사를 표합니다.

독일 여러 지역에서 선보이는 종묘제례악이 예술가들에게는 또 다른 상상력과 영감을 불러일으키고, 관객들에게는 깊은 감동을 선사하는 공연이 되기를 기대합니다. 감사합니다.

2022. 9. 12.

문화체육관광부 장관 박보균

12. September 2022

Park Bogyoon

Leiter des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus

Vor 50 Jahren ist das koreanisch-deutsche Kulturabkommen in Deutschland, der Geburtsstätte der westlichen klassischen Musik, in Kraft getreten. Aus diesem Anlass wird in repräsentativen deutschen Konzertsälen die Ritualmusik Jongmyo Jeryeak aufgeführt, ein Gesamtkunstwerk, das die 500-jährige Kultur und Kunst der Joseon-Dynastie (1392-1910) verkörpert. Ich freue mich sehr über diese Kooperation.

Das Ritual Jongmyo Jerye ist das einzige königliche Ahnenritual der Welt, das seit fast 600 Jahren in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist. Es ist ein umfassendes Meisterwerk, in dem traditionelle Gewänder, Musik (Gesang und Darbietung) und Tanz vereint sind. 2001 wurde es in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Für diese Veranstaltung besuchen insgesamt 86 Mitglieder des koreanischen National Gugak Center Deutschland. Ich hoffe, dass diese bislang größte Aufführung der Jongmyo Jeryeak in Deutschland Eindruck bei Ihnen hinterlassen wird.

Um dieses Ereignis zu einem Erfolg zu machen, haben Deutschland und Korea – hier ist insbesondere das Koreanische Kulturzentrum zu nennen - in den mehr als drei vergangenen Jahren intensive Gespräche geführt. Ich möchte all denjenigen, die für das Gelingen dieser Aufführung keine Mühen gescheut haben, meinen tiefen Dank aussprechen: den Mitgliedern des National Gugak Center, dem künstlerischen Leiter Dr. Winrich Hopp des Musikfests Berlin und der Konzertreihe *musica viva*, dem Generalintendanten Christoph Lieben-Seutter und der Künstlerischen Betriebsdirektorin Barbara Lebitsch der Hamburger Elbphilharmonie, dem Intendanten Louwrens Langevoort und der Programmdirektorin Frauke Bernds der Kölner Philharmonie sowie allen Mitwirkenden der beteiligten Institutionen.

Ich bin fest davon überzeugt, dass sich durch diese deutsche Vier-Städte-Tournee der Jongmyo Jeryeak die Beziehungen zwischen Korea und Deutschland weiterentwickeln werden. Auch hoffe ich, dass wir durch den kontinuierlichen Kulturaustausch zwischen unseren beiden Ländern unser gegenseitiges Verständnis künftig weiter vertiefen können.

Dr. Cho Hyunock
Botschafterin der Republik Korea in Deutschland

올해 한국과 독일은 문화협정 체결 50주년을 기념하고 있습니다. 클래식 음악의 본고장인 독일에서 조선왕조 500년의 역사가 낳은 최고의 종합예술인 한국의 “종묘제례악” 공연이 독일의 대표적인 공연장에서 양국의 협력 하에 개최되어 매우 기쁘게 생각합니다.

종묘제례는 600년 가까이 원래의 원형을 유지하고 있는 조선 왕실의 제사 의식입니다. 의상, 노래와 연주, 무용 등이 어우러진 종합예술의 걸작으로 2001년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재되기도 하였습니다.

금번 종묘제례악 공연을 위해 지금까지 독일 내 종묘제례악 공연 중 최대 규모인 총 86명에 달하는 국립국악원 단원이 독일을 방문하여 여러분께 큰 감동을 선사하게 될 것입니다.

동 공연을 성사시키기 위해 3년이 넘는 기간 동안 한국과 독일 그리고 우리 문화원이 협의를 지속해 왔습니다. 공연을 위해 독일을 방문하는 국립국악원 단원 여러분, 베를린 음악축제(Musikfest Berlin)와 뮌헨 바이에른 방송국 무지카 비바 (*musica viva*/BR)의 음악 페스티벌 예술감독인 빈리히 호프(Winrich Hopp) 박사님, 크리스토프 리벤-조이터(Christoph Lieben-Seutter) 함부르크 엘프필하모니 대표님과 바바라 레비치(Barbara Lebitsch) 예술감독님, 랑에포트 라우렌스 (Langevoort Louwrens) 쾰른필하모니 대표님과 프라우케 베렌즈(Frauke Bernds) 프로그램 감독(Programmdirektorin)님 그리고 함께 애써주신 모든 공연장의 관계자 분들께도 깊은 감사의 인사를 전합니다.

한국과 독일의 관계가 이번 종묘제례악의 독일 내 4개 도시 순회공연을 통해 더욱 발전할 것을 믿어 의심치 않으며, 앞으로도 양국간 지속적인 문화교류를 통해 서로에 대한 이해가 깊어질 수 있기를 바랍니다.

감사합니다.

대한민국 대사
조현옥

Als Gäste des heutigen Konzerts möchte ich Sie herzlich begrüßen! Ich freue mich, dass Sie die Gelegenheit wahrnehmen, um einen Einblick in die traditionelle koreanische Musik zu erhalten.

Fast zwei Jahre lang haben das National Gugak Center und das Koreanische Kulturzentrum in Deutschland aktiv an den Vorbereitungen für dieses Ereignis gearbeitet.

Die Aufführung des National Gugak Center findet anlässlich des 50. Jahrestags des Inkrafttretens des koreanisch-deutschen Kulturabkommens statt. Sie wird hoffentlich dazu beitragen, die kulturelle Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern weiter auszubauen. Die offiziellen Beziehungen zwischen Korea und Deutschland begannen mit dem Freundschafts-, Handels- und Schifffahrtsvertrag von 1883. Im kommenden Jahr sind es bereits 140 Jahre, seitdem dieser Vertrag geschlossen wurde.

Zur Geschichte der modernen koreanischen Musik leistete Deutschland einen wichtigen Beitrag. Der deutsche Musikwissenschaftler Franz Eckert (1852-1916) komponierte die erste koreanische Nationalhymne, die Kaiserlich Koreanische Nationalhymne, und unter seiner Leitung wurde im koreanischen Kaiserreich auch das erste westliche Militärorchester gegründet. Es bedeutet uns viel, die Ritualmusik Jongmyo Jeryeak, eines der Highlights der traditionellen koreanischen Musik, in vier Konzerten sowohl an modernen als auch an geschichtsträchtigen Orten in Deutschland aufzuführen. Denn Deutschland hat den Samen für die westliche Musik im östlichsten Teil Asiens – der koreanischen Halbinsel – gesät.

Im ostasiatischen, konfuzianischen Kulturkreis wurden die Ahnen wie Gottheiten verehrt. In eigens errichteten Schreinen wurden Zeremonien für die Geister der verstorbenen Vorfahren vollzogen. Solche Schreine heißen in einem einfachen Haushalt „Gamyo“, während der königliche Schrein den Namen „Jongmyo“ trägt. Zusammen mit „Sajik“, dem Schrein für die Götter der Erde und der Ernte, bildete der Jongmyo das geistige und wirtschaftliche Fundament der koreanischen Nation.

Jongmyo Jeryeak bezeichnet die Musik, Lieder und Tänze, die am Jongmyo-Schrein während der Gedenkzeremonien für die Ahnen der Könige und Königinnen aufgeführt werden.

Die heutige Jongmyo Jeryeak basiert auf einer Version aus der Goryeo-Dynastie (918-1392), die in der frühen Joseon-Dynastie (1392-1910) von König Sejong neu arrangiert wurde. König Sejong war nicht nur ein großer Herrscher und Gelehrter, der unter anderem durch die Erfindung des koreanischen Alphabets Hangeul einen unschätzbaren Beitrag zur Zivilisation der Menschheit leistete. Er war auch ein großartiger Musiker.

Die Jongmyo Jeryeak, die Musik und Tänze, die bei den Ritualen am Jongmyo-Schrein aufgeführt werden, bildet den Höhepunkt in den Zeremonien des Joseon-Reichs. Auf der modernen Bühne repräsentiert die Jongmyo Jeryeak die große Würde und Erhabenheit von Joseons königlicher Familie. Wir hoffen, dass das heutige Konzert Ihnen die wertvolle Chance bieten wird, nicht nur mehr über die traditionelle koreanische Musik, sondern auch über ihren spirituellen Hintergrund zu erfahren.

Joseons Regierungs- und Musikphilosophie gründet auf der Ideologie des „Ye-Ak“. „Ye“ steht für eine vertikale Ordnung und „Ak“ für eine horizontale Harmonie. Miteinander verschmolzen ähneln die beiden einem Kreuz, an dem sich Gott und Mensch vertikal treffen und der Mensch mit seinen Nachbarn in Harmonie lebt.

„Ye“, das Ritual der Lebenden, die den Toten ihren Respekt erweisen, beginnt am Schrein Jongmyo, an dem majestätische Stille herrscht und die Dreieinigkeit von Himmel, Erde und Mensch zusammenfließt, um eine Einheit zu bilden. Die Körper der Lebenden und der Geist der Toten sind dabei durch einen unsichtbaren vertikalen Faden miteinander verbunden. „Ak“ erzeugt durch die Kombination von Musik, Lied und Tanz eine horizontale Energie.

Mein außerordentlicher Dank gilt Dr. Winrich Hopp, den Verantwortlichen der beteiligten künstlerischen Einrichtungen, Dr. CHO Hyun Ock, Botschafterin der Republik Korea in Deutschland, dem Gesandten-Botschaftsrat Dr. LEE Bongki, Leiter der Kulturabteilung der Botschaft der Republik Korea (Koreanisches Kulturzentrum), und allen weiteren Personen, die zur Realisierung dieser Veranstaltung einen Beitrag geleistet haben.

Ich hoffe, dass durch diese Aufführung die künstlerische Zusammenarbeit zwischen Korea und Deutschland intensiviert wird, um den Nährboden für weitere fruchtbare Kooperationen zu bereiten.

12. September 2022

Kim Youngwoon

Direktor des National Gugak Centert

한국의 전통음악을 듣기 위해 찾아주신 관람객 여러분
반갑습니다.

이곳에서 여러분들을 만나기 위해 국립국악원은
주독일한국문화원과 더불어 2년 가까이 기쁜 마음으로 정성
들여 준비해 왔습니다.

한국 국립국악원의 이번 공연은 한·독 문화협정 체결 50주년을
기념하여 한국과 독일의 문화교류 확대를 위해 기획되었습니다.
한국과 독일 양국 간의 교류는 1883년 한독수호통상조약 체결로
시작되었으니, 내년이면 벌써 140년의 역사를 가지게 됩니다.
한국음악의 역사에 있어서 독일은 매우 중요한 나라입니다. 한국
최초의 국가(國歌)인 ‘대한제국 애국가’가 1902년 독일인
음악가 프란츠 에케르트(Franz Eckert, 1852~1916)에 의해
작곡되었고, 대한제국 황실은 그를 통해 서양식 군악대를
창설하였기 때문입니다. 아시아 동쪽 끝 한반도에 서양음악의
씨앗을 뿌린 독일의 유서 깊은 공연장에서 한국의 대표적인
전통음악인 종묘제례악을 공연하게 되어 감개무량합니다.

유교문화권에서는 조상신을 최고의 신으로 모셨습니다.
돌아가신 분의 신위를 사당에 모시고 이곳에서 제사를
지냈습니다. 일반 가정에서 조상을 모시는 곳을 ‘가묘’, 왕실의
왕과 왕비의 신위를 모시고 제사 지내는 곳을 ‘종묘’라고
부릅니다. 종묘는 땅의 신[社]과 곡식신[稷]을 제사하는 곳인
사직과 더불어 나라를 지탱하는 두 개의 기둥이었습니다. 종묘와
사직은 각각 국가의 정신적, 경제적 기초였기 때문입니다.

종묘제례악은 바로 이곳 종묘에서 선대 왕들과 왕비들을 제사할
때 연주되던 기악, 노래, 춤을 말합니다. 현재 전승되고 있는
종묘제례악은 고려왕조에 이어 1392년에 개국한 조선조 초기에
이전 왕조의 것을 고쳐 새롭게 정리한 것으로, 그 음악의
작곡자는 한글 창제로 인류문명사에 크게 공헌한
세종대왕입니다. 그는 위대한 군주, 학자였을 뿐 아니라
음악가이기도 합니다.

종묘제례악은 종묘에서 제례를 올릴 때 수반되었던 음악과
춤이며 조선 의례의 정점에 위치합니다. 조선 왕실 최고의
품격과 위엄을 엿볼 수 있는 문화유산에 무대화한 콘텐츠인
종묘제례악을 통해 한국의 음악뿐 아니라 정신문화를 접할 수
있는 소중한 기회가 되기를 기대합니다.

조선의 통치철학이자 음악의 철학적 기초는 예악사상(禮樂思
想)에 있습니다. 예(禮)는 수직적인 질서를, 악(樂)은 수평적인
조화를 의미합니다. 이것은 마치 신(神)과 ‘내가’ 수직으로
만나고 이웃과 조화롭게 살아가는 것을 형상화한 십자가와도
닮았습니다. 장엄한 고요가 내려앉은 종묘에 하늘과 땅과 인간이
어우러지는 삼위일체의 공간이 펼쳐지고 산 자가 죽은 자에게
예(禮)를 표하는 제례가 시작됩니다. 산 자의 육신(肉身) 그리고
죽은 자의 혼(魂)과 백(魄)은 보이지 않는 수직의 끈으로 이어져
있습니다. 기악과 노래와 춤이 어우러진 ‘악’에는 조화로움이
수평적 에너지로 깃들어 있습니다.

오늘의 공연이 성사되기까지 노고를 아끼지 않은 호프 박사님과
극장 관계자 여러분들, 주독일대한민국대사님,
주독일한국문화원장님을 비롯한 관계 직원 여러분들에게 존경과
감사를 표합니다. 이번 공연을 통해 미래를 여는 동반자로서
한국과 독일 양국의 공동번영과 우호 협력관계를 공고히 다질 수
있게 되기를 바랍니다.

감사합니다.

2022. 9. 12.
국립국악원장 김영운

Ältere Berlinerinnen und Berliner erinnern noch lebhaft das großartige, 14 Tage währende Korea-Festival 1985, das vom Internationalen Institut für vergleichende Musikstudien und dem Horizonte Festival der Weltkulturen in Kooperation mit zahlreichen europäischen Partnern organisiert wurde und im Westen der damals noch geteilten Stadt Berlin stattfand. Einer der Höhepunkte des vielfältigen, der koreanischen Kultur gewidmeten Programms war eine Aufführung der königlichen Ahnenschreinmusik Jongmyo Jeryeak. Neben vielen weiteren europäischen Aufführungen wurde die königliche Ahnenschreinmusik auch im Münchner Gasteig präsentiert, und der Bayerische Rundfunk flankierte die Aufführung mit einer 7-stündigen radiophonen „Koreanischen Musikanacht“ im Hörfunk.

Nicht zuletzt durch das 1972 geschlossene Deutsch-koreanische Kulturabkommen haben sich seither deutschlandweit immer wieder Gelegenheiten der Begegnung mit der koreanischen Kultur, ihren Künsten, ihren Künstlerinnen und Künstlern ergeben, die zu einem fruchtbaren Austausch zwischen Deutschland und Korea, aber auch der asiatischen und der europäischen Welt geführt haben. Bedeutsam ist dieser Austausch auch für die zeitgenössische Musik geworden. Aus Korea stammende Komponistinnen und Komponisten wie Isang Yun, Younghi Pagh-Paan und Unsuk Chin gehören heute zu den großen und bedeutenden Namen des europäischen und internationalen Musiklebens.

Groß ist die Freude, dass nun anlässlich des 50jährigen Jubiläums des Kulturabkommens zwischen Deutschland und der Republik Korea eine große und repräsentative Aufführung der königlichen Ahnenschreinmusik Jongmyo Jeryeak durch das renommierte National Gugak Center im Rahmen einer Deutschland-Tournee mit den Stationen Berlin – Hamburg – München – Köln möglich wird.

Die Präsentation der Jongmyo Jeryeak mit dem National Gugak Center ist für alle an dieser Initiative beteiligten Partner eine besondere Ehre, und ich bedanke mich für die vorzügliche Zusammenarbeit bei der Kulturabteilung der Botschaft der Republik Korea und dem National Gugak Center in Seoul, bei dem Generalintendanten der Elbphilharmonie, Herrn Christoph Lieben-Seutter, und dem Intendanten der Kölner Philharmonie und Geschäftsführer der KölnMusik GmbH, Herrn Louwrens Langevoort.

Dr. Winrich Hopp
Künstlerischer Leiter des Musikfest Berlin der Berliner Festspiele
Künstlerischer Leiter der musica viva des Bayerischen Rundfunks

연세가 있으신 베를린 시민들께선 1985년 14일 일정으로 성대하게 개최된 코리아페스티벌을 여전히 생생하게 기억하고 계십니다. 이 행사는 국제 비교음악학 연구소와 세계문화 호리존테 페스티벌이 수많은 유럽 파트너와 협력하여 조직했으며, 당시 분단돼 있던 서베를린에서 열렸습니다. 한국 문화를 주제로 한 다채로운 프로그램의 하이라이트 중 하나는 선조들을 기리는 왕실 사당음악, 종묘제례악 공연이었습니다. 여러 유럽 음악 연주와 더불어 왕실 사당음악이 뮌헨 가슈타익 공연장에 울려 퍼진 것입니다. 라디오방송국 바이에른 룬트퐁크는 7시간에 달하는 ‘한국 음악의 밤’이란 제목의 공연 프로그램을 편성해 방송함으로써 종묘제례악 공연에 보탬을 주었습니다.

특히 1972년 한독문화협정이 체결된 이후부터 독일 전역에서 한국 문화와 예술, 예술인들과 만나볼 수 있는 기회가 꾸준히 생겼습니다. 이는 한독 간의 알찬 교류는 물론이고, 아시아와 유럽 세계의 교류로도 이어졌습니다. 이 교류는 당대 음악에도 큰 의미를 갖게 됐습니다. 윤이상 작곡가님, 박 파안 영희 (박영희) 작곡가님, 진은숙 작곡가님 등 한국 출신의 작곡가 분들이 오늘날 유럽과 국제 음악계에서 명성을 떨치고 계십니다.

그리고 이제 한독문화협정 체결 50주년을 맞아 저명한 한국 국립국악원이 베를린, 함부르크, 뮌헨, 쾰른 등을 들리는 독일 투어의 일환으로 대규모의 이상적인 종묘제례악 공연을 펼치게 됐습니다. 정말 기쁜 일입니다.

국립국악원의 종묘제례악 공연은 이 이니셔티브에 참여하는 모든 파트너들에게 큰 영광입니다. 끝으로 물심양면으로 협력해주신 한국 대사관의 한국문화원과 국립국악원 그리고 크리스토프 리벤-조이터 엘프필하모니 대표님, 라우브렌 랑에보어트 쾰른필하모니 감독님께 감사의 말씀을 드립니다.

빈리히 호프
베를리너 페스트슈펠레 베를린음악축제 예술감독
바이에른 방송국 뮤직 비바 음악축제 예술감독

Liebe Musikfreunde,

es erfüllt mich mit großer Freude, dass wir heute einen der bedeutendsten Klangkörper der Weltkulturen in der Elbphilharmonie begrüßen dürfen: das National Gugak Center Seoul, das als Nachfolger des Königlichen Hofmusikorchesters wirkt. Gastspiele dieses für die Geschichte und das kulturelle Selbstverständnis Koreas ungemein wichtigen Ensembles auf dem europäischen Kontinent sind eine Rarität. Und so opulent besetzt war das Orchester in Deutschland noch nie zu sehen: mit 66 Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne und nochmals 20 Personen hinter den Kulissen. Sie alle lassen uns teilhaben an einem Gesamtkunstwerk bestehend aus Musik, Gesang und rituellem Tanz, das auf eine mehr als 500 Jahre währende Geschichte zurückblickt.

Klassische Musik außereuropäischer Kulturen ist im Spielplan der Elbphilharmonie als weltoffenes Konzerthaus des 21. Jahrhunderts eine ebenso prägende wie selbstverständliche Konstante. Davon legt nicht nur die erfolgreiche Abo-Reihe »Klassik der Welt« Zeugnis ab, auch Themenfestivals und Schwerpunkte rund um Regionen wie den Kaukasus oder den Nahen Osten tragen zur Programmvierfalt bei und begeistern regelmäßig das Publikum. Instrumente, Tonsysteme und musikalische Ausdrucksformen unmittelbar zu erleben, die sich fernab Europas entwickelt haben (und oftmals deutlich früher als hier), macht den Horizont weit und lässt uns neu über Musik und ihre Bedeutung für den Menschen nachdenken.

In der Jongmyo Jeryeak wird die Weisheit der Könige der Joseon-Dynastie gerühmt, die über 500 Jahre lang bis ins frühe 20. Jahrhundert in Korea herrschte, und um den Segen der Ahnen gebeten. Nicht zuletzt feiert das Zeremoniell die Resilienz des Menschen gegen Widrigkeiten aller Art. Eine Botschaft, die uns gerade in diesen Zeiten sehr gelegen kommt.

Ich wünsche allen Mitwirkenden und allen Gästen ein unvergessliches Erlebnis.

Christoph Lieben-Seutter
Generalintendant von Elbphilharmonie und Laeiszhalle Hamburg

음악을 사랑하는 귀빈 여러분, 반갑습니다.

저는 오늘 세계 문화의 가장 중요한 오케스트라 중 하나인 국립국악원을 엘프필하모니에서 맞이하게 돼 매우 기쁩니다. 국립국악원은 왕립 궁중음악 관현악단의 계승자로서 활동하고 있습니다. 한국의 역사와 문화적 자아상을 드러내는 데 매우 중요한 역할을 하는 국립국악원이 유럽 대륙에서 초청 공연을 갖는 건 자주 있는 일이 아닙니다.

국립국악원이 이렇게 풍성하게 팀을 꾸리고 독일에 온 건 이번이 처음입니다. 무대에 오르는 아티스트만 66명이고, 무대 뒤에는 20명이 있습니다. 이들 모두 우리가 500년 이상 지속된 역사를 뒤돌아보는 의례적인 춤과 가곡, 음악으로 이뤄진 종합 예술 작품을 선보이는 자리에 함께할 수 있도록 해줍니다.

은 세계에 개방된 21세기 콘서트홀 엘프필하모니의 공연 프로그램에서 비유럽권 문화의 클래식 음악은 언제나 자명하고 중요한 비중을 갖고 있습니다. 이는 상황을 이룬 구독 공연 시리즈 '세계의 클래식'에서 증명이 됐습니다. 뿐만 아니라 코카서스나 동등 등의 지역에 중점을 둔 공연과 테마 페스티벌이 프로그램의 다양성에 기여하고 계속해서 청중들에게 감명을 주고 있습니다. 유럽에서 멀리 떨어진, (그리고 이곳에서보다 훨씬 이전에 만들어진 경우가 잦은) 악기와 음향 시스템, 음악적 표현 형태를 직접 경험해 보는 건 시야를 큰 폭으로 넓혀주고, 음악과 음악이 인간에 갖는 의미에 대해 새롭게 생각해 볼 기회를 줍니다.

'종묘제례악'은 20세기 초까지 500년 넘게 한반도를 다스린 조선 왕조 왕들의 지혜를 찬송하고, 선조들의 축복을 기원합니다. 무엇보다도 이 예식은 온갖 역경에 맞서 인간이 견뎌내는 힘을 찬미합니다. 오늘날과 같은 시기에 딱 알맞은 메시지가 아닌가 싶습니다.

모든 관계자와 청중들이 잊지 못할 경험을 하고 가시길 바랍니다.

크리스토프 리벤-조이터
함부르크 라이스할레 및 엘프필하모니 대표

Sehr geehrte Frau Botschafterin Ihre Exzellenz Dr. CHO Hyunock, liebe Mitwirkende des Hofmusikorchesters und Dance Centre des National Gugak Center Seoul, lieber Lee Sangwon, liebe Yu Chungsook, lieber Publikum,

was Sie heute auf der Bühne der Kölner Philharmonie erleben, ist etwas ganz Außergewöhnliches – und zunächst vielleicht ungewohnt für uns europäische Hörer. Erst seit den Olympischen Spielen in Seoul 1988 kann man das höfische Zeremoniell Jonmyoeryak öffentlich erleben. Dies verdanken wir dem National Gugak Center Seoul, das auch diese Darbietung heute verantwortet. Gugak, das ist die traditionelle Musik Koreas.

Jonmyoeryak wurde im 15. Jahrhundert durch einen koreanischen Herrscher erfunden. Diese höfische Tradition, die über Jahrhunderte fünfmal jährlich am kaiserlichen Schrein – dem Jongmyo – abgehalten wurde, besteht aus Vokal- und Instrumentalmusik sowie Tanzelementen und wird in Kostümen aufgeführt.

In Europa erlebte zeitgleich die Renaissance ihre Blüte. In diese Zeit fällt sowohl die Erfindung des Buchdrucks als auch die des Notendrucks. Kontrapunktische Vokalpolyphonie und Mehrchörigkeit bestimmen die Musik dieser Zeit, die Komponisten wie Giovanni Pierluigi da Palestrina, Giovanni Gabrieli und Orlando di Lasso prägten. Wir haben 2019 das Originalklangfestival FELIX gegründet: Hier findet Musik dieser Zeit und der nachfolgenden Jahrhunderte ihren Raum, auf den originalen Instrumenten und mit dem Wissen über die jeweils aktuelle Spielpraxis zum Zeitpunkt der Komposition.

Ich danke dem Kuratorium KölnMusik, dass sie uns die Aufführung des Jonmyoeryak durch Mitwirkende, die sich mit der koreanischen Musiktradition bestens auskennen, in der Kölner Philharmonie ermöglichen. Gerade in den heutigen Zeiten können wir vielleicht in dieser Zeremonie, die geprägt ist durch strenge Symbolik im Zeichen der ausgleichenden Kräfte Yin und Yang und der Balance der fünf Elemente, Ruhe und Kraft finden. Ich wünsche uns allen, dass wir uns durch die Schönheit des Gesamtkunstwerks einfangen lassen und die meditativen Aspekte auf uns wirken lassen.

Ihr Louwrens Langevoort
Intendant der Kölner Philharmonie
und Geschäftsführer der KölnMusik GmbH

존경하는 조현옥 대사님, 친애하는 국립국악원 정악단 및 무용단 여러분, 이상원님과 유정숙님, 그리고 청중 여러분. 모두 반갑습니다.

여러분은 오늘 켈른필하모니 무대에서 매우 독특한 경험을 하게 될 것입니다. 아마도 우리 유럽 청중들에게는 낯설게 다가올 것이라고 생각됩니다. 우리가 이렇게 공공연하게 궁중 예식인 종묘제례악을 체험해 볼 수 있게 된 건 서울에서 열린 88올림픽 이후부터입니다. 이는 오늘날에도 이 공연을 책임지고 선보이는 국립국악원 덕분입니다. 국악은 한국 전통 음악을 의미합니다.

종묘제례악은 15세기 한국의 한 왕이 만들었습니다. 수세기 동안 1년에 5차례 왕의 사당인 종묘에서 열린 이 궁중 전통은 노래와 기악, 무용으로 이뤄져 있으며 예복을 입고 행해집니다.

동 시기에 유럽에선 르네상스가 꽃피고 있었습니다. 이 시기에 서적 및 악보 인쇄가 발명됐습니다. 이 시대의 음악은 대위법적 다성 성악음악과 다합창을 특징으로 합니다. 조반니 피에르루이지 다 펠레스트리나, 조반니 가브리엘리, 오를란도 디 라소와 같은 작곡가들이 이런 음악을 만들었습니다. 우리는 2019년 오리지널 사운드 페스티벌 펠릭스(Fel!X)를 설립했습니다. 이 프로그램은 오리지널 악기와 작곡 당시의 연주 방식에 대한 지식을 토대로 해서 앞서 언급한 시대와 그 다음 세기들의 음악이 울려 퍼질 공간을 제공합니다.

끝으로 한국의 음악 전통에 가장 정통한 음악인과 관계자분들이 켈른필하모니에서 종묘제례악을 선보일 수 있게 도움을 주신 켈른음악이사협회(Kuratorium KölnMusik)에 감사의 말씀을 드립니다. 오늘날과 같은 시기에 우리는 어찌면 음양(陰陽)과 오행(五行)의 균형을 가리키는 엄숙한 상징적 표현을 특징으로 하는 이 예식에서 평온함과 힘을 발견할 수 있지 않을까 싶습니다. 저는 우리 모두가 이 종합예술 작품의 아름다움에 사로잡혀 명상적 측면의 영향을 받을 수 있길 바랍니다. 감사합니다.

라우렌스 랑에보어트
켈른필하모니 대표

Jongmyo, das Bauwerk zur Repräsentation des Landes Korea

Jongmyo Jeryeak ist der Name der aus Liedern und Tänzen bestehenden rituellen Musik, die in den Ahnengedenkzeremonien am Jongmyo, dem königlichen Schrein der Joseon-Dynastie (1392-1910), aufgeführt wird. Der Jongmyo-Schrein befindet sich in Jongro, dem ältesten Bereich der Seouler Innenstadt, und beherbergt die beiden Heiligtümer Jeong-jeon und Yeongnyeong-jeon. Hier befinden sich die Ahnentafeln der Könige und Königinnen des Joseon-Reiches, beginnend mit dem ersten König, Taejo, dem Begründer der Dynastie, dessen Geburtsname Lee Seonggye lautet. Nach der asiatischen Tradition der Ahnenverehrung werden die Gedenktafeln für die vier Generationen der Vorfahren von König Taejo in dem Schrein verwahrt.

Während der Joseon-Zeit wurden im Heiligtum Jeong-jeon große Ahnengedenkzeremonien durchgeführt: ein Mal zu jeder Jahreszeit, am sogenannten Nab-il (wörtlich „Jagdtag“) gegen Ende des Jahres, und immer dann, wenn sich das Land in einer schwierigen Lage befand. Ähnlich verhielt es sich mit dem Heiligtum Yeongnyeong-jeon: Dort wurden Zeremonien im Frühling, im Herbst und am „Jagdtag“ Nab-il abgehalten. Diese Tradition wurde bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts beibehalten. Danach wurde sie auf eine Ahnengedenkzeremonie am Jongmyo-Schrein am ersten Sonntag im Mai reduziert, an der die Nachkommen der königlichen Familie des Joseon-Reiches teilnehmen.

Die Bedeutung der Ahnenrituale

Ahnenrituale waren in traditionellen asiatischen Kulturen von großer Bedeutung. Die Ahnentafeln der Vorfahren zu Hause aufzubewahren und regelmäßig Zeremonien vor ihnen zu vollziehen, war für den Großteil der Menschen in Asien von elementarer Bedeutung. Die Zeremonien hatten die Funktion, Dankbarkeit gegenüber denen auszudrücken, die ihnen das Leben geschenkt hatten, sich an die Dinge zu erinnern, die sie ihnen beigebracht hatten, freudige Ereignisse mit Verwandten durch regelmäßige Treffen zu teilen, ihrer gemeinsamen Vorfahren zu gedenken, die Ahnen um Hilfe für ein besseres Leben zu bitten und vieles mehr. Dasselbe galt für königliche Familien. Der Brauch, Schreine zu bauen, um die Ahnentafeln von Königen und ihren Vorfahren aufzubewahren und regelmäßig Ahnenrituale durchzuführen, stammt bereits aus der Antike.

Im Königreich Joseon wurde besonderer Wert auf die Zeremonien am Jongmyo-Schrein gelegt, in denen die königlichen Vorfahren verehrt wurden, sowie auf die Zeremonien am Sajik-Schrein, in denen die Götter des Landes und des Getreides verehrt wurden. Der Ausdruck „Jongmyo und Sajik“ war im Königreich Joseon eine Umschreibung für das gesamte Land. Jongmyo Jerye bezeichnet die Ahnenrituale, die am Jongmyo-Schrein durchgeführt werden. Im Joseon-Reich handelte es sich dabei um staatliche Zeremonien höchsten Ranges, bei deren Durchführung die Könige selbst eine aktive Rolle übernahmen.

한국의 대표건물, 종묘

종묘제례악은 한국 조선왕조(1392-1910)의 왕실 사당인 종묘(宗廟)에서 제사를 지낼 때 연주하는 음악으로, 노래와 무용이 포함된 의식음악이다. 조선왕조의 종묘는 서울의 구도심 중심부인 종로구에 있으며, 정전(正殿)과 영녕전(永寧殿) 두 개의 사당으로 구성되었다. 이곳에는 조선왕조를 건국한 태조 이성계를 비롯하여 조선왕조의 역대 왕과 왕비의 신주(神主)가 모셔져 있다. 그리고 조상숭배를 중시하는 동양의 전통에 따라 정전의 중심에는 태조 이성계의 아버지와 할아버지를 비롯한 4대 조부모의 신위가 중심에 모셔져 있다.

조선시대 정전에서는 봄·여름·가을·겨울의 사계절과 연말의 납일(臘日), 그리고 국가의 번고가 있을 시 대제(大祭)를 지냈고, 영녕전에서는 봄과 가을의 두 차례와 납일에 제사를 지냈다. 이 같은 전통은 20세기 전반기까지 이어졌으나, 지금은 조선왕실의 후손을 중심으로 매년 5월 첫 일요일에 한 차례 종묘대제를 거행한다.

제례가 가지는 의미

동양의 전통문화에서 제례는 매우 중요한 의미를 지닌다. 조상의 신주를 집안의 사당에 모시고 정기적으로 제사를 지내는 것은 자신을 낳고 길러 준 조상들에 대한 후손의 도리를 다하고, 그 가르침을 잊지 않으며, 조상의 영혼과 정례적인 만남을 통하여 기쁨을 함께 나누고, 조상들의 보살핌으로 복을 받아 행복한 삶을 누리하고자 하는 마음이 담겨있기 때문이다. 왕실의 경우도 다르지 않아서 왕가의 조상과 역대 제왕의 신주를 모신 사당을 건립하고, 정기적으로 제사를 지내는 관습이 고대사회부터 있었다.

특히 왕실의 조상을 모신 종묘의 제례나 토지와 곡식의 신을 제사하는 사직(社稷)의 제례는 매우 중요하게 취급되어, '종묘사직'이란 말은 국가를 상징하는 의미로 쓰이기도 하였다. 종묘제례는 조선시대의 국가 최고 의례였으며, 임금이 직접 참여하여 조상들에게 제사를 지내는 의식이었으므로, 연주되는 음악도 유교적인 예악사상(禮樂思想)이 반영된 매우 장엄한 것이었다.

Geschichte der Ritualmusik Jongmyo Jeryeak

Wichtige Rituale wie Ahnengedenkzeremonien am Jongmyo- oder am Sajik-Schrein beinhalten in der Regel die Darbietung von Musik und Tanz. Forschern zufolge geht das Musizieren bei staatlichen Ritualen auf die frühen Tage des Goryeo-Reiches (918-1392) zurück, das dem Joseon-Reich auf der koreanischen Halbinsel voranging. Über die Musik, die im Königreich Goryeo bei Ritualen gespielt wurde, ist nicht viel bekannt. Man weiß allerdings, dass im Jahr 1116 verschiedene Arten der Palastmusik aus der chinesischen Song-Dynastie ins Reich kamen, um in Goryeos Äquivalent des Jongmyo-Schreins aufgeführt zu werden. Diese chinesisch geprägte Hofmusik hatte es schwer, sich in Goryeo zu etablieren, und dies verbesserte sich erst in den frühen Tagen des Joseon-Reiches. König Sejong, der eine Neuorganisation der Musik vornahm, die bei verschiedenen Staatszeremonien gespielt wurde, wies darauf hin, dass es unangebracht sei, chinesische Hofmusik bei Ritualen des Joseon-Reiches aufzuführen.

Sejong war übrigens der vierte König des Joseon-Reiches und der Schöpfer der koreanischen Schrift Hangeul. Er war der Ansicht, dass die Hofmusik, die zu Beginn der Joseon-Dynastie komponiert wurde, die Errungenschaften und Bemühungen seiner Vorfahren bei der Gründung eines neuen Staates nicht angemessen würdigte, und verspürte das Bedürfnis nach einer neuen Art von Musik.

Der König nahm Anleihen bei der Hofmusik seiner Zeit und bei traditioneller Musik aus der Goryeo-Zeit, um „neue Musik“ zu schaffen, für die Jeongdaeeop und Botaepyeong typische Beispiele sind. Die beiden Musikstücke wurden unter Sejong's Herrschaft bei offiziellen Feierlichkeiten aufgeführt, bevor sie für die Verwendung beim Ahnenritual Jongmyo Jerye unter der Leitung von Sejong's Sohn Sejo modifiziert wurden.

Die Originalversion des Jeongdaeeop enthielt fünfzehn und die des Botaepyeong elf Lieder. Sie wurden durch die Modifikationen in jeweils elf Abschnitte untergliedert. Danach wurde das Botaepyeong um das Stück Jung Gwang erweitert, das Seonjos Leistungen im Kampf gegen die japanischen Invasoren im Imjin-Krieg (1592-1598) lobt. Zudem wurden Yong Gwang und Jeong Myeong zu einem Stück verschmolzen. Diese Veränderungen lassen sich in alten Notenschriften zurückverfolgen, die im 138. Buch der Chronik von König Sejong, im 48. Buch der Chronik von König Sejo, im Dae-Ak Hu-Bo aus der Zeit von König Yeongjo und im Sokak-Won-Bo aus der Zeit von König Gojong enthalten sind. Auch Il-mu, ein ritueller Tanz, ist in einem Buch mit dem Titel Shi-Yong-Mu-Bo zu finden.

Die rituelle Musik Jongmyo Jeryeak des Rituals Jongmyo Jerye, die auf das Jahr 1464 zurückgeht, hat eine über 500-jährige Geschichte mit kurzen Unterbrechungen von etwa zehn Jahren nach dem Imjin-Krieg (1592-1598) und etwa dreißig Jahren nach dem Koreakrieg (1950-53). Da das Ritual Jongmyo Jerye eines der wichtigsten staatlichen Ereignisse war, wurde dessen rituelle Musik von professionellen Musikern der Königlichen Musikakademie des Joseon-Reiches aufgeführt, einer Institution, aus deren Vermächtnis das heutige National Gugak Center hervorgegangen ist. Die Musik Jongmyo Jeryeak wurde 1964 zu Koreas nationalem immateriellen Kulturerbe Nr. 1 ernannt. 1994 wurden die Gebäude des Jongmyo-Schreins in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen, und die Ahnengedenkzeremonien, ihre Musik und ihre Tänze, die am Jongmyo-Schrein aufgeführt werden, erhielten im Jahr 2001 von der UNESCO die Anerkennung als Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit.

종묘제례악의 역사

종묘와 사직처럼 국가의 중요한 제사에는 반드시 음악과 무용이 수반된다. 대한민국에서 국가의 제사에 음악을 연주한 것은 고려 초기부터라 한다. 그러나 이때 연주된 음악에 대해서는 잘 알려지지 않았다.

다만 1116년 중국 송나라에서 아악(雅樂)이 전래되어 고려의 태묘(太廟)에서 연주되었다. 아악은 중국 고대음악의 양식을 따르는 음악이었으므로, 문화가 다른 고려왕조에서 제대로 전승되기는 어려웠고, 그러한 사정은 조선 초기까지 이어졌다. 이를 바로잡고자 국가의 제례·조화·회례에서 연주되는 아악을 정비한 바 있는 세종(世宗)은 조선의 종묘에서 중국풍의 아악이 연주되는 문제점을 지적한 바 있다.

조선의 제4대 임금이며 한글을 창제한 위대한 군주인 세종(世宗)은 건국 초기에 새로 만들어진 의식음악이 조상들의 위대한 업적과 새로운 나라를 건국한 어려움을 찬양하는 데 부족함이 많다고 생각하여 새로운 음악의 필요성을 절감하였다.

그래서 당시에 연주되던 궁중의 고취악과 고려시대부터 전승되던 향악을 바탕으로 '새로운 음악(新樂)'을 만들었는데, 대표적인 것이 <정대업(定大業)>과 <보태평(保太平)>이다.

이 두 곡은 세종 때 회례연(會禮宴) 음악으로 연주된 바 있으나, 세종의 아들인 세조(世祖)는 그 가사를 고치고 악곡 일부를 수정하여 제례 절차에 맞도록 다음은 다음, 이 곡을 종묘제례악으로 사용하도록 하였다.

세종 때 처음 만들어진 <정대업>은 15곡이고 <보태평>은 11곡이었는데, 종묘제례악으로 채택되면서 각각 11곡이 되었다. 그 후 임진왜란 때 일본을 물리친 선조(宣祖)의 업적을 찬양하는 <중광(重光)> 한 곡을 <보태평>에 추가하고, <용광(龍光)>과 <정명(貞明)>을 한 곡으로 합쳐 오늘에 이르고 있다. 이 같은 음악적인 변화는 『세종실록』 권138, 『세조실록』 권48에 실린 악보와 영조때의 『대악후보(大樂後譜)』, 고종 때의 『속악원보(俗樂源譜)』 등 옛 악보를 통하여 확인되며, 의식무용인 일무(佾舞)는 『시용무보(時用舞譜)』를 통하여 확인된다.

세조 10년 1464년 부터 연주되기 시작한 현행 종묘제례악은 임진왜란 후 10여 년과 한국전쟁 전후의 30여 년 정도 연주가 중단된 바 있을 뿐, 500여 년 이상 이어져 온 전통성을 간직한 의식음악이다.

종묘제례는 국가의 대사(大祀)이므로, 조선시대에는 그 음악도 국가의 음악전문 기관인 장악원(국립국악원의 전신) (掌樂院) 소속 음악인들이 연주하였고, 그 전통은 오늘날 국립국악원으로 이어지고 있다. 종묘제례악은 지난 1964년에 국가무형문화재로 지정되었고, 종묘의 건축물은 1994년 유네스코 '세계문화유산'으로, 종묘의 제사의식과 음악·무용은 2001년 유네스코 '인류무형유산'으로 등재되었다.

Musikalische Komposition im Einklang mit dem Ablauf des Jongmyo Jeryeak

Die Art und Weise, wie Rituale bei der Zeremonie Jongmyo Jerye ablaufen, ist im Grunde dieselbe wie bei gewöhnlichen Ahnengedenkzeremonien oder religiösen Zeremonien. Die Einführung des Jongmyo Jerye besteht aus drei Teilen: 1) die Begrüßung der Geister der Ahnen (Yeongsinrye), 2) das Zollen von Tribut gegenüber den Geistern der Ahnen (Jeonpyerye) und 3) das Servieren des zubereiteten Essens (Jinchanrye). Nach der Einführung geht das Ritual in seinen wichtigsten Teil über, bei dem den Ahnen drei Male Wein gereicht wird. Die drei Darreichungen des Weins werden „Choheonrye“, „Aheonrye“ und „Jongheonrye“ genannt. Das Ritual endet damit, dass die für die Zeremonie verantwortlichen Beamten das von den Geistern gesegnete Essen (Eumbokrye) untereinander teilen, die Schalen und Teller bedecken, die für die Zeremonie verwendet wurden (Cheolbyeondu), die Geister verabschieden (Songsinrye) und die für das Ritual verwendeten schriftlichen Gebete verbrennen (Mangryorye).

Die Musik Jongmyo Jeryeak besteht aus 27 Teilen, von denen elf Stücke das Botaepyeong bilden, das die kulturellen Errungenschaften der Joseon-Könige lobt. Weitere elf Stücke bilden das Jeongdaeop, das ihre militärischen Erfolge lobt. ‚Huimun‘, das erste Lied des Botaepyeong, wird in den Ritualen Yeongsinrye und Jeonpyerye mit unterschiedlichem Liedtext gespielt. Während das Stück im Ritual Yeongsinrye neun Male gespielt wird, wird es im Ritual Jeonpyerye in einem sehr langsamen Tempo aufgeführt. Die elf Stücke des Botaepyeong werden bei dem Ritual Choheonrye gespielt, und das gesamte Werk (bestehend aus elf Stücken) des Jeongdaeop wird bei den Ritualen Aheonrye und Jongheonrye aufgeführt. Diese Werke sind pentatonisch. Das ‚Pungan Jiak‘, das auf einer Skala aus sieben Tönen basiert, wird bei den Ritualen Jinchanrye, Cheolbyeondu und Songsinrye mit unterschiedlichen Texten und Titeln gespielt.

Ilmu, der Tanz des Rituals Jongmyo Jerye

Die rituelle Musik Jongmyo Jeryeak geht mit dem rituellen Tanz namens „Ilmu“ einher, was das Tanzen in Reihen bedeutet. Der Ilmu besteht aus dem Tanz Munmu, der die kulturellen Errungenschaften der Könige von Joseon lobt, und aus dem Tanz Mumu, der ihre militärischen Leistungen rühmt. Am Jongmyo-Schrein wird der Tanz Jerye Munmu unter dem Namen „Botaepyeong Jimu“ aufgeführt, während der Tanz Mumu als „Jeongdaeop Jimu“ aufgeführt wird. Die Tänzer präsentieren den Munmu mit einem mit Fasanenfedern geschmückten Stock (genannt „Jeok“) in der rechten und einer Bambusflöte (genannt „Yak“) in der linken Hand. Im Gegensatz dazu halten die Tänzer beim Aufführen des Tanzes Mumu einen Speer oder ein Schwert aus Holz in der rechten Hand. Der Tanz Munmu wird in der ersten Hälfte der Zeremonie bis zum Beginn des Rituals Choheonrye getanzt, während der Tanz Mumu während der Rituale Aheonrye und Jongheonrye aufgeführt wird. In den heutigen Ritualen beteiligen sich an dem Tanz „Palilmu“ 64 Tänzer in roten Kostümen, die in acht Reihen tanzen.

Bei der heutigen Aufführung wird die Prozedur der Ahnenrituale ausgelassen, und die Musiker sind nicht in zwei Gruppen (genannt „Deungga“ und „Heonga“) unterteilt, wie es ursprünglich bei formellen Zeremonien für einen melodischen Klang üblich war. Außerdem verhilft die Musik, die in einem Indoor-Auditorium mit feiner Akustik aufgeführt wird, dem Publikum dazu, die zarten Melodien und Töne mehr zu genießen, die bei Aufführungen von Ausschnitten aus dem Jongmyo Jerye im Freien nicht immer zur vollen Geltung kommen. Bei heutigen Aufführungen wird der Tanz Ilmu auf der vorderen Bühne aufgeführt, damit das Publikum einen besseren Blick auf den großen Hoftanz hat.

Das Jongmyo Jerye war nicht nur ein königliches Familienritual, sondern auch eine staatliche Zeremonie, die dazu diente, für das Land Frieden und Wohlergehen zu erbitten.

종묘제례 절차에 따른 음악 구성

종묘제례의 의식 순서는 일반적인 제사나 종교의례와 비슷하다. 제사의 도입부는 조상신을 맞이하는 영신례, 신에게 예물을 올리는 전폐례, 제사음식을 올리는 진찬례로 구성된다. 그리고 석 잔의 술을 차례로 올리는 절차가 제사의 핵심이다.

첫 잔을 올리는 것을 초헌례, 둘째 잔을 올리는 것은 아헌례, 셋째 잔을 올리는 것을 종헌례라 한다. 그리고 제사의 마무리는 신이 복을 내려 준 음식을 제관(祭官)이 나누어 먹는 음복례, 제기를 덮는 의식인 철변두, 신을 보내드리는 송신례, 제사에 사용된 축문을 태우는 망료례의 순서로 진행된다.

종묘제례악은 모두 27곡으로 구성된다. 이 중 역대 제왕의 문덕(文德)을 찬양하는 <보태평>이 11곡이며, 무공(武功)을 찬양하는 <정대업>이 11곡이다. <보태평>의 첫 곡인 <희문>은 영신례와 전폐례에서도 연주하는데, 가사가 서로 다를 뿐만 아니라, 실제 제사의 영신례에서는 아홉 번 반복 연주하며, 전폐례에서는 매우 느리게 변주하여 연주한다.

초헌례에서는 <보태평> 11곡, 아·종헌례에서는 <정대업> 11곡 전곡을 연주하는데, 이들 악곡은 모두 5음 음계이다.

반면에 7음 음계인 <풍안지악>은 진찬례·철변두·송신례 등 모두 세 차례 연주되며, 그때마다 가사가 다르고, 제목도 다르다.

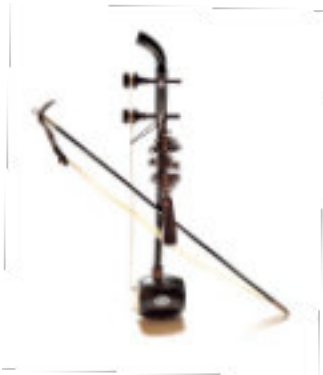
종묘제례의 춤, 일무

종묘제례악은 의식무용을 수반하는데, 이 춤을 일무(佺舞)라 한다. 이 말은 ‘줄지어 서서 추는 춤’이라는 뜻이다.

일무는 문덕(文德)을 찬양하는 문무(文舞)와 무공(武功)을 찬양하는 무무(武舞)가 있는데, 종묘제례에서는 문무로 <보태평지무>를 추고, 무무로 <정대업지무>를 춘다. 문무는 오른손에 꿩의 깃털로 장식한 적(翟), 왼손에는 대나무로 만든 관악기인 약(箛)을 들고 춤추며, 무무는 오른손에 나무로 만든 창(槍)이나 칼(劍)을 들고 춤을 춘다. 문무는 초헌례까지의 제례 전반부에서 추며, 무무는 아헌과 종헌에서 춘다. 오늘날 실제 제례의식에서는 팔일무(八佺舞) 즉, 64명의 무용수가 가로세로 각 여덟 줄의 대형을 이루어 춤을 춘다.

오늘 연주에서는 제사 절차를 생략하고, 본래 등가(登歌)와 헌가(軒架)로 구분되던 악대를 나누지 않고 함께 연주함으로써 보다 풍부한 음향을 느낄 수 있도록 구성하였다. 아울러 양질의 음향을 지닌 실내 공간에서 음악 중심의 연주를 펼치기 때문에, 야외 공간인 종묘제례 현장에서는 좀처럼 감상하기 어려운 섬세한 선율과 음색을 느낄 수 있도록 준비하였다. 또한 오늘 연주회는 일무를 앞쪽에 (베를린 필하모니 홀에서는 뒤쪽) 배치하여 장중하고 엄숙한 분위기에서 추어지던 궁중 의식무용의 춤사위를 가까이에서 감상할 수 있는 소중한 기회가 될 것이다. 종묘제례는 왕실의 제례인 동시에, 나라의 태평과 백성의 안위를 기원하던 국가 의례였다.

JIPBAK 집박(執拍)

Der Leiter des Orchesters, der den Anfang und das Ende der musikalischen Aufführung und Choreografie markiert, indem er die Bak, eine Holzklapper, spielt
음악, 춤의 시작과 끝을 박(拍)을 쳐서 이끈다.

HOL 홀(笏)

Die Tafel, auf der die Reihenfolge der Rituale geschrieben steht, die von einem Offizianten laut verlesen werden
제례의 순서가 적혀있는 패.

JIPSA 집사(執事)

Der Offiziant, der jeden Schritt des Rituals verkündet und den Leiter des Orchesters und den Zeremonienmeister an ihre Aufgaben erinnert
제관과 집박에게 의례 및 음악, 춤의 진행을 알린다.

MUNMU MUWON 문무(文舞) 무원

Die Bezeichnung für den Tänzer des Tanzes Munmu, der die gelehrten Errungenschaften des Königs zelebriert. Der in Rot gekleidete Tänzer hält die Flöte Yak in seiner linken und die Requisite Jeok in seiner rechten Hand.
문덕(文德)을 기리는 춤을 추는 사람.
왼손에는 약, 오른손에는 적을 든다.

MUMU MUWON 무무(武舞)무원

Die Bezeichnung für den Tänzer des Tanzes Mumu, der die militärischen Verdienste des Königs feiert. Der in Blau gekleidete Tänzer hält eine Lanze oder ein Holzschwert in der Hand.
무공(武功)을 기리는 춤을 추는 사람.
칼과 창을 든다.

YAK 약(簫)

Eine Bambusflöte mit drei Löchern, die Harmonie symbolisiert
관악기의 일종으로 화합을 상징한다.

JEOK 적(翟)

Eine Requisite mit einem Drachenkopf, die mit Fasanenfedern und dekorativen Holzmurmeln geschmückt ist. Sie wird beim Tanzen des Tanzes Munmu verwendet und symbolisiert die Pracht des Wappens des Königreichs.
문무를 출 때 쓰는 도구의 하나로, 용모양의 머리를 매달고 그 아래쪽에는 꿩의 깃을 묶고 나무구슬 등으로 장식한다. 이것은 문장(紋章)의 화려함을 드러내는 의미가 있으며 약(簫)과 함께 평화(和平)를 상징한다.

GEOM 검(劍)

Hölzerne Schwerter und Speere. Sie kommen als Requisiten beim militärischen Tanz Mumu zum Einsatz.
나무로 만든 칼과 창. 무신(武臣)을 상징하는 춤(무무)을 출 때 쓰는 도구이다.

CHANG 창(槍)

RITUALABLAUF	MUSIK
Yeongsin – Empfang der Geister der Ahnen	Yeongsin Huimun
Jeonpye – Darbringen von Seide als Opfergabe	Jeonpye Huimun
Jinchan - Darbringen von Opferspeisen	Pungan Jjak
Choheon – Anbieten der ersten Schale mit alkoholischem Getränk	Botaepyeong (11 Stücke) <ul style="list-style-type: none"> • Huimun • Gimyeong • Gwiin • Hyeongga • Jipyeong • Yunghwa • Hyeonmi • Yonggwang Jeongmyung • Junggwang • Daeyu • Yeokseong
Aheon - Anbieten der zweiten Schale mit alkoholischem Getränk	Jeongdaeop (11 Stücke) <ul style="list-style-type: none"> • Somu • Dokgyeong • Takjeong • Seonwi • Sinjeong • Bunung • Suneung • Chongsu • Jeongse • Hyeokjeong • Yeongwan
Jongheong - Anbieten der dritten Schale mit alkoholischem Getränk	
Eumbok - Empfang von Segnungen durch die Speisen, die die Geister zu sich genommen haben	
Cheolbyeondu - Entfernung der Opfergaben	
Songsin - Durchführung des Rituals zur Verabschiedung der Geister der Ahnen	
Mangryo - Beendigung des Rituals durch Verbrennen und Vergraben der zu Papier gebrachten Gebete und der Seide	

*Aufführung nur mit Musik und Tanz, ohne Durchführung des Rituals

제례 절차	음악
영신(迎神) 조상의 혼백을 맞이함	영신희문(迎神熙文)
전폐(奠幣) 폐백을 올림	전폐희문(奠幣熙文)
진찬(進饌) 제사음식을 올림	풍안지악(豐安之樂)
초헌(初獻) 첫 번째 술잔을 올림	보태평(保太平) 11곡 <ul style="list-style-type: none"> • 희문(熙文) • 기명(基命) • 귀인(歸仁) • 형가(亨嘉) • 집녕(輯寧) • 융화(隆化) • 현미(顯美) • 용광정명(龍光貞明) • 중광(重光) • 대유(大猶) • 역성(繹成)
아헌(亞獻) 두 번째 술잔을 올림	정대업(定大業) 11곡 <ul style="list-style-type: none"> • 소무(昭武) • 독경(篤敬) • 탁정(濯征) • 선위(宣威) • 신정(神定) • 분웅(奮雄) • 순응(順應) • 총수(寵綬) • 정세(靖世) • 혁정(赫整) • 영관(永觀)
종헌(終獻) 세 번째 술잔을 올림	
음복(飲福) 신이 드신 음식을 내려 받아 복을 받음	
철변두(撤饌豆) 제상을 물림	
송신(送神) 조상의 혼백을 보내는 예를 올림	
망료(望燎) 축문과 폐백을 문고 태워 제의를 마침	

*제의 없이 음악과 일무만 공연함

Jongmyo Jeryeak, die Ritualmusik der königlichen Ahnen im Jongmyo-Schrein, wurde während der Herrschaft von König Sejong, dem vierten König der Joseon-Dynastie, komponiert. Daher handeln die Liedtexte in den Stücken hauptsächlich von den Errungenschaften der sechs direkten Vorfahren von König Sejong wie König Taejo (dem Gründer der Joseon-Dynastie), König Taejong (Sohn von König Taejo und Vater von König Sejong) und vier Vorfahren König Tadjos, denen nach der Gründung der Dynastie ein königlicher Ehrentitel verliehen wurde: Mokjo, Ikjo, Dojo und Hwanjo.

Unter den Werken der Ritualmusik Jongmyo Jeryeak befindet sich ein Stück namens „Junggwang“, das die Errungenschaften von König Seonjo lobt, der Japan in dem siebenjährigen Krieg bezwang, der durch die japanische Invasion im späten 16. Jahrhundert ausgelöst wurde. Dieses Stück wurde dem Jongmyo Jeryeak im frühen 17. Jahrhundert hinzugefügt.

BOTAEPYEONG

Elf Lieder, die die literarischen Errungenschaften der Könige der Joseon-Dynastie feiern. Die Tänzer führen den Tanz Munmu dazu auf.

HUIMUN

Als die heiligen Vorfahren dieses Land gründeten,
trat eine strahlende und prosperierende Zivilregierung zutage.
Um zu wünschen, dass diese große und schöne Nation ewig währt,
singen wir dieses Lied und tanzen, um die Errungenschaften zu loben.

GIMYEONG

Oh, unser großer Vorfahre Mokjo, er regierte die Gyeongheung-Region weise.
Mehr und mehr Menschen kamen zu ihm,
unser großer Vater gründete ein ewiges Königreich.

GWIIN

Wie großartig ist unser Herr Ikjo!
Der für dieses winzige Stück Land gesorgt, den Menschen seine strahlende Tugend gewährte.
Weil er eine so große Tugendhaftigkeit besaß,
folgten [sie] ihm wie Schatten,
unzählige Menschen folgten ihm.

Er dachte nicht an sein persönliches Wohl,
wissend, dass Menschen zu Männern mit großer Tugend strömen.
Als die Menschen zu einem Mann mit großer Tugend strömten, wurde ein brandneues Fundament geschaffen.

HYEONGGA

Groß ist sein Name, Ikjo!
Er blieb dem König von Goryeo loyal.
Unser heiliger Dojo, Sohn von Ikjo,
Auch ihm vertraute der König von Goryeo.

Ihre große Liebe und Fürsorge für die Menschen wuchsen jeden Tag.
Auf Befehl des Himmels kamen sie, um unser Land zu regieren.

JIMNYEONG

Ssangseong, kleine Stadt so fern von Goryeo,
Die inkompetenten Beamten vernachlässigten ihre Pflichten, und das Volk litt.
Als sich unser heiliger Hwanjo um die Menschen kümmerte,
kehrte das umherziehende Volk endlich glücklich nach Hause zurück.

YUNGHWA

Oh! Wie großartig und heilig ist unser großer König, Taejo!
Wie groß ist seine Tugend!
Denn er herrschte mit seiner Gnade und gewann ihre Herzen mit seinem Gerechtigkeitssinn.
Von den Barbaren auf den fernen Inseln bis zu den Wilden in den Bergen,
er bezog sie alle mit ein, sodass jeder motiviert war, ihm zu folgen.
Ob sie auf dem Meer segelten oder eine Leiter erklommen, Menschen folgten seinem Namen.
Oh, wie brillant ist sein Geist!
Seine Größe leuchtet hell nah und fern.

HYEONMI

Oh! Unser großartiger König Taejong,
Er stoppte Unruhen und rettete unsere Nation!
Obwohl die Menschen seine wohlätigen Taten hoch würdigten und großes Vertrauen in ihn hatten, verzichtete er gütig auf den Thron und zeigte seine Tugend.

YONGGWANG JEONGMYEONG

König Taejong löste die Probleme mit den Nachbarländern, die Sorgen der Menschen sind verschwunden.
Seine Herrlichkeit ist strahlend hell.
Wongyeong, die Gattin von König Taejong, ist eine liebevolle Königin.

Mit ihrer Weisheit half sie dem König, die Aufstände zu beenden.
Wie schön, wie strahlend und unendlich herrlich.

JUNGGWANG

Unser großartiger König Seonjo schien mit solch großer Tugend!
Er besiegte die japanischen Feinde und rettete unser Königreich.
Er beschützte seine Nation mit seiner Rechtschaffenheit.
Die Nachkommen mögen ewiglich gedeihen!

DAEYU

Heilige Vorfahren verbreiteten ihre Tugenden, und so lebten die Menschen in Frieden während ihrer zivilen Herrschaft.
Das Gesetz und die Institutionen wurden eingerichtet, und ihre Leistungen strahlen.

YEOKSEONG

Was die Vorfahren mit großer Tugend verfolgten, scheint umso mehr, mit Frieden und Kultur.
Mit ‚Yak‘ in der linken Hand und ‚Jeok‘ in der rechten, tanzend und lobpreisend, die herrlichen Triumphe der Vorfahren enthüllend,
die so schön und wunderbar sind.

JEONGDAEOP

Elf Lieder, die die militärischen Errungenschaften der Könige der Joseon-Dynastie preisen. Die Tänzer führen dazu den Tanz Mumu auf.

SOMU

Der Himmel hat unserem großartigen König geholfen, verlieh ihm seine geheiligte Tapferkeit. Um solch mächtige Taten zu preisen, singen und tanzen wir.

DOKGYEONG

Unser großartiger und heiliger Mokjo hisste seine Flagge Richtung Norden. Den Menschen weise Führung gebend, schufen unsere Vorfahren die Grundlagen der neuen Dynastie.

TAKJEONG

Als jene hartnäckigen Barbaren die Kontrolle über Ssangseong übernahmen,

hat der große Hwanjo sie alle vernichtet.

Er besiegte diese schlaunen, wilden Feinde, erschloss für unser Volk ein neues Territorium.

SEONWI

Als Goryeo nicht gerecht regiert und von allen Seiten attackiert wurde,

die Japaner einfielen; Banditen sich ausbreiteten, Barbaren auf ihre Gelegenheit zur Invasion warteten, verbliebene Yuan-Soldaten drohten, korrupte buddhistische Mönche ihren Weg in die Regierung fanden,

beschützte unser großartiger Taejo die Nation und brachte die Politik in Ordnung. Seine Errungenschaften strahlen mit himmlischer Würde.

SINJEONG

Er wurde rasend gegenüber unseren Feinden, kämpfte wie ein Tiger oder Leopard. Weil er so tapfer war, sah es aus, als ob er flöge.

Die hohe Moral der Truppen verhüllte den Himmel,

die Schreie der Gerechtigkeit erschütterten das Land.

Feinde, vernichtet wie gespaltener Bambus, wer könnte einer solch furchterregenden Attacke standhalten?

Seine militärischen Taten waren so großartig, dass es das Werk der Götter ist.

BUNUNG

Stark und mutig, wie Blitz und Donner. Nichts ist für ihn zu stark,

keine Aufgabe ist zu schwierig, sie zu lösen.

Die gesamte Nation lebt in Frieden, da Belohnung und Bestrafung gerecht sind.

Von Göttern eingesetzte Soldaten ersticken das Böse.

Verräter, die den Willen des Himmels verachten, sind nirgendwo sichtbar.

Die Nation, in der die strahlende Sonne aufgeht, wird für immer gesegnet sein.

SUNEUNG

Der König von Goryeo hörte nicht auf die weisen Worte seiner loyalen Untertanen

und stellte sie als Verräter hin.

Taejo entschied nach dem Willen der Götter, die Soldaten zurück in die Hauptstadt zu schicken.

Der Himmel und die Menschen halfen ihm.

CHONGYU

Er hisste seine gerechte Fahne und kehrte um, der Himmel half ihm sehr.

Verheißungen des Glücks ließen das Land erzittern, und die Menschen jubelten vor Freude.

Alle begrüßten sie mit aufwendig zubereiteten Speisen. Unser König säuberte dieses Land und ebnete unserer Nation den Weg.

JEONGSE

Der einsame Vasall von Goryeo

hätte durch sein falsches Urteil eine Katastrophe herbeigeführt.

Unser Taejong erfuhr davon im Voraus.

Durch seine gewaltige Weisheit besiegte er den Feind und brachte Frieden über das Land.

HYEOKJEONG

Die Japaner fielen in unser Land ein. Die Geduld unseres Königs verwandelte sich in Zorn, und er entsandte die Armee.

Unzählige Segelschiffe fuhren über den Ozean.

Sie besiegten die Feinde und zerstörten ihre Festungen. Es war, als würde man einer Wildgans die Federn rupfen und sie im lodernen Feuer verbrennen. Die große Welle verebbte, unser Land erlangte wieder Frieden.

YEONGGWAN

Oh, unsere großen Vorfahren,

sie alle weisen großartige militärische Errungenschaften auf.

Alle ihre Verdienste und Erfolge, wie könnte man sie überhaupt mit Worten beschreiben?

Unser Tanz drückt ihren innigen Willen aus.

Bitte sieh zu, dass es für immer so bleiben möge.

종묘제례악은 조선왕조의 제4대 세종대왕 때 창제되었다. 따라서 악장의 노랫말은 세종의 직계 조상 6명의 업적을 찬양하는 내용이 주를 이룬다. 그 6명은 조선왕조를 건국한 태조와, 그의 아들이며 세종의 아버지인 태종, 그리고 조선 건국 이후 태조의 조상 4명 즉 목조·익조·도조·환조이다.

다만 종묘제례악 중 ‘중광’ 한 곡은 16세기 말 일본의 침입으로 발발한 7년간의 전쟁에서 일본을 격퇴한 왕인 선조의 업적을 찬양하는 내용이다. 이 곡은 17세기 초에 추가 되었다.

보태평지악
保太平之樂

조선왕조 조종(祖宗)의 문덕(文德)을 찬양하는 악곡 11곡

희문(熙文)

위대한 왕들께서 이 나라를 세우셨으니 그 문화와 정치가 길이 빛나도다 이 나라가 영원히 융성하기 바라오며 노래와 춤으로 그 업적을 찬양하도다

기명(基命)

위대한 조상님 목조께서 경흥지방에서 선정을 베푸시니 모여 든 백성들이 날로 늘어나 새 나라의 터전을 굳건히 닦으셨네

귀인(歸仁)

위대한 익조께서 백성들을 사랑하사 온 나라 백성들께 큰 덕을 베푸셨네 선한 백성을 중하게 여기시니 모든 백성이 그분을 따랐도다 따르는 백성들이 구름처럼 모여오니 모두가 의로움을 따름이어라 어진 백성들이 그 분을 따랐으니 새 터전이 굳건하게 열림이어라

형가(亨嘉)

위대한 할아버지 익조께서는 고려의 왕에게 충성을 다하셨고 그 아드님 도조께서도 고려 왕의 돈독한 신임을 받으셨으니 두 분은 모두 국가와 백성을 걱정하는 하늘의 뜻을 따르셨도다

집녕(輯寧)

멀고 먼 고려의 변방 쌍성고을에서는 무능한 관리들이 백성을 돌보지 않았으나 거룩한 환조께서 백성의 삶을 편안케 하시니 떠돌던 백성들이 모여들어 행복을 찾았네

융화(隆化)

위대한 태조께서는 큰 덕을 지니시어 인자함과 의로움으로 백성을 다스리셨네. 주변의 오랑캐들도 우호적으로 대하시니 모두가 감탄하여 따르지 않는 이 없었네 산 넘고 물 건너까지 그분의 은혜가 미치시니 그분의 위대함은 온 누리에 널리 퍼지도다

현미(顯美)

위대한신 아버지 태종께서는 국란을 평정하고 국가를 보전하셨네. 그 공이 실로 커서 모두가 찬양하지만 돈독한 미덕으로 왕위를 사양하셨네.

용광·정명(龍光·貞明)

거룩한 부왕 태종께서 이웃 나라와의 분쟁을 탁월하게 해결하시니 백성들의 큰 걱정을 덜어 주신 그분의 영광은 밝게 빛나도다. 부왕의 배필이신 자애로운 원경왕후께서는 부왕을 도우사 지혜로 국난을 해결하시니 바르고 영명하신 내조는 끝이 없으라.

중광(重光)

덕이 높으신 선조 임금께서는 왜적을 물리치고 국가를 지키셨네 의로움으로 강토를 보존하시니 후손들은 오래도록 번영하리라

대유(大猶)

여러 성군께서 덕을 펼치시고 문화를 사방에 드러내시니 국가의 제도는 완비되었고 그 업적은 크게 빛나도다

역성(釋成)

조상의 공덕으로 쌓은 업적은 평화와 문화로 더욱 빛나네 왼손에 악을 들고 오른손에 적을 들어 춤추며 찬양하오니 조상님들의 크신 공덕은 끝없는 아름다움과 착함으로 드러나네

정대업지악 定大業之樂

조선왕조 조종(祖宗)의
무공(武功)을 찬양하는
악곡 11곡

소무(昭武)

하늘이 우리 성군을 보호하시어
빛나는 무운(武運)을 열어 주셨도다
더할 수 없는 큰 업적을 쌓으셨기에
노래와 춤으로 찬양하나이다.

독경(篤慶)

위대하신 우리 조상 목조께서는
북쪽의 변방을 친히 정벌하시고
그 곳 백성에게 선정을 베푸시니
이는 새 나라의 기틀을 닦으심이라.

탁정(濯征)

나쁜 적들이 쌍성 고을을 점거하니
거룩한 환조께서 말끔히 정벌하사
도독을 무찌르고 새 영토를 개척하셨네

선위(宣威)

고려 조정이 이미 기울어
나라를 다스릴 힘을 잃었네
원나라는 위협하고,
주변의 오랑캐는 기회를 노리며
왜구는 준동하고, 절을 떠난 요사한 중이
정사를 농단할 때
위대한 우리 태조께서 나라를 지키시고
정사를 바로 잡으셨네
이로써 하늘의 위엄을 펼치시니
그 업적이 찬란히 빛나도다

신정(神定)

적들의 침공에 분노한 병사,
그 위엄이 맹수 같도다
드높은 사기는 하늘을 덮고,
정의의 함성은 땅을 울린다.
파죽(破竹) 같은 공격 앞에 적들이 흩어지니,
불패의 무공은 신의 뜻이라.

분웅(奮雄)

장하도다 우리 용맹 천둥 같고 번개 같다
무엇인들 못 꺾으며 어디인들 평정 못 하리
온 나라가 평안함은 상과 벌이 공정함이네
신의 뜻을 받든 병사 사악한 곳 평정하니
하늘 뜻을 능멸하는 반역자를 볼 수 없네
찬란히 해 돋는 나라 길이길이 복되리라.

순응(順應)

고려의 임금에 충신의 간언을 외면하고
국난을 일으킨다 오히려 모함하네.
우리 태조께서 신의 뜻 받들어 결단하시고
군대를 돌리시어 도성을 향하시니
하늘과 백성이 모두 도왔네.

총유(寵綏)

의로운 회군에 하늘마저 도우시니
상서로움 진동하고 온 백성이 환호하네
정성어린 음식으로 군사들을 맞이하니
세상을 평화하고 나라 앞 길 밝히셨네

정세(靖世)

외로운 고려의 신하가
그릇된 판단으로 화(禍)를 자초하니
거룩하신 우리 태조께서
그 비밀을 미리 알아내시고
신묘한 모책(謀策)으로 해결하시어
세상을 평안케 하셨네.

혁정(赫整)

섬나라 오랑캐들 우리 변방 침략하니
인내가 분노가 되어 군사를 일으켰네.
수많은 배를 몰고 바다를 건너가서
적들을 무찌르고 소굴을 쳐부수었으니
새의 깃털에 불이 붙어 활활 타는듯하네
큰 파도를 잠재우고 나라를 안정시켰네.

영관(永觀)

위대하신 우리 조상께서는
대대로 큰 무공을 세우셨으니
그 크신 공덕과 위업을 어찌 가히 형용하리오
우리들의 춤에는 그 깊은 뜻을 담아
표현하였아오니
오래도록 그 뜻이 이루어지는 것을
살펴보아 주시옵소서.

BAK

Ein Instrument, das aus sechs langen hölzernen Stäben besteht, die von einem Lederband zusammengefasst werden. Wenn die Musik beginnt, wird es ein Mal angeschlagen, und wenn die Musik endet, drei Mal. Außerdem wird es angeschlagen, wenn sich die Musik oder die Tanzformation ändert. Da die Musik vom Bakspieler angeführt wird, ähnelt seine Rolle der des Dirigenten. Das Anschlagen der Bak funktioniert ähnlich wie das Öffnen und Schließen eines Papierfächers: Um den Ton zu erzeugen, wird auf das Holz geschlagen. Das Instrument ist aus Birken-, Maulbeerbaum- oder Jujubenholz, doch jedes harte Holz mit einer attraktiven Färbung kann zu einer Bak verarbeitet werden.

박 (拍)

긴 나무 여섯 조각의 윗부분을 가죽 끈으로 엮어 만든 타악기의 하나. 음악을 시작할 때 한 번 치고, 음악을 마칠 때 세 번 친다. 음악의 중간에서 음악을 전환할 때, 춤 반주에서 춤의 대형이 바뀔 때에도 박을 친다. 박을 치는 사람은 지휘자에 비교할 수 있는데, 전체 음악을 이끄는 역할을 맡는다. 부채를 퍼듯이 펼쳤다가 다시 오므릴 때 세계 부딪치면 나무가 울려 소리 난다. 박달나무나 뽕나무 혹은 대추나무로 만들지만 단단하고 빛깔이 좋은 나무라면 박을 만들 수 있다.

PYEON-JONG

Ein Idiophon, das aus 16 Glocken in zwei Reihen zu je 8 Glocken besteht. Genauso wie die Pyeon-gyeong können damit 16 Töne gespielt werden, von C bis D#. Der Klang entsteht, indem die Glocken mit einem Hornhammer angeschlagen werden. Jede der 16 Glocken ist gleich groß, und je dicker das Metall ist, desto höher ist der Ton – je dünner, desto tiefer. An den beiden Enden des Rahmens befinden sich ornamentale Schnitzereien von Drachenköpfen. Das Fundament des Rahmens bilden die Skulpturen von Tigern oder Löwen.

편종 (編鐘)

16개의 종을 두 개의 단으로 된 틀에 각각 8개씩 매달아 놓은 몸울림 타악기(idiophones). 편경과 마찬가지로 C음부터 d#음까지, 16개의 음을 연주할 수 있고, 뿔로 만든 망치로 돌을 두드려 소리 낸다. 16개의 종은 모두 같은 크기로 되어 있는데, 돌이 두꺼울수록 높은 음이 나오고 얇을수록 낮은 음이 난다. 종을 거는 나무를 좌우에는 용의 머리를 조각하여 장식한다. 틀의 받침대 아랫부분은 사자나 호랑이 모양을 조각하여 만든다.

PYEON-GYEONG

Ein Idiophon, das aus 16 Steinen in zwei Reihen zu je 8 Steinen besteht. Es umfasst die Tonkala von C bis D#, und der Klang wird mit einem Hornhammer erzeugt, mit dem auf die Steine geschlagen wird. Da die Klangelemente aus Stein bestehen, ist der Klang natürlich, klar und elegant. Jeder der 16 Steine hat die gleiche Größe, und je dicker der Stein, desto höher der Ton - je dünner, desto tiefer. An den beiden oberen Enden des Rahmens befinden sich ornamentale Schnitzereien von Phönixköpfen. Der Rahmen ruft auf Skulpturen von Enten oder Gänsen, die sich zu wünschen scheinen, dass der Klang der Pyeon-gyeong weit wegfiegen möge, genauso, wie die Vögel es tun würden.

편경 (編磬)

16개의 경돌을 두 개의 단으로 된 틀에 각각 8개씩 매달아 놓은 몸울림 타악기(idiophones). C음부터 d#음까지, 16개의 음을 연주할 수 있고, 뿔로 만든 망치로 돌을 두드려 소리 낸다. 돌을 깎아 만들기 때문에 자연스러우면서 맑고 우아한 울림을 지니고 있다. 16개의 경돌은 모두 같은 크기로 되어 있는데, 돌이 두꺼울수록 높은 음이 나오고 얇을수록 낮은 음이 난다. 경돌을 거는 나무를 좌우에는 봉황의 머리를 조각하여 장식한다. 틀의 받침대는 기러기나 오리를 조각하여 만드는데, 이는 편경의 소리가 새가 날아가듯 멀리 퍼지기를 기원하는 의미이다.

CHUK

Ein hölzernes Schlaginstrument. Es wird an der östlichen Seite des Orchesters platziert und zu Beginn jedes Stücks gespielt. Damit spiegelt es wider, wie jeder Tag mit dem Sonnenaufgang im Osten beginnt, und es trägt ebenso die Farbe des Ostens: Grün. Die hölzerne Box besitzt oben eine Öffnung, in der ein hölzerner Stab steckt. Um einen Ton zu erzeugen, wird der Stab auf den Boden des Behältnisses gestoßen. Die vertikalen Bewegungen weisen darauf hin, dass die Musik durch das symbolische Öffnen des Himmels und der Erde beginnt. Chuk repräsentiert das ‚Yang‘ der Dualität Yin & Yang und bedeutet außerdem „Beginn“ oder „Anfang“.

축(祝)

나무로 만든 타악기의 하나. 악대의 동쪽에 배치하여 음악을 시작할 때 연주한다. 동쪽에서 해가 떠오르면서 하루가 시작되는 자연의 이치를 반영하여 동쪽의 빛깔인 청색으로 칠한다. 상자 모양의 몸체 뒷면에 구멍을 뚫고 방망이 모양의 채로 절구질 하듯이 두드려 소리 낸다. 위 아래로 내려치는 수직적 동작은 땅과 하늘을 열어 음악을 시작한다는 의미를 담고 있다. 축은 음양의 ‘양’을 상징하여 ‘시작’을 의미한다.

EO

Ein hölzernes Schlaginstrument in der Form eines auf dem Bauch liegenden Tigers. Es befindet sich auf der westlichen Seite des Orchesters und wird am Ende jedes Stücks gespielt. Damit spiegelt es wider, wie jeder Tag im Westen endet, und ebenso trägt es die Farbe des Westens: Weiß. Auf dem Rücken des Tigers befindet sich ein Kamm mit 27 kleinen wellenartigen Erhebungen. Das Instrument wird gespielt, indem mit einem Stab zunächst auf den Tigerkopf geschlagen und der Stab dann drei Mal über den Wellenkamm gezogen wird. Anders als bei der Chuk erfordert das Spielen der Eo eine horizontale Bewegung. Sie symbolisiert das Zusammenfügen von Himmel und Erde, während diese beim Chuk-Spielen symbolisch getrennt wurden. Die Eo dient dazu, das Ende der Musik anzuzeigen. Sie wird mit der im Osten platzierten Chuk kombiniert, welche den Beginn der Musik verkündet.

어(啟)

엷드린 호랑이의 모양을 한 타악기. 악대의 서쪽에 배치하여 음악을 마칠 때 연주한다. 서쪽으로 해가 기울면서 하루를 마치는 자연의 이치를 반영하여 서쪽의 빛깔인 흰색으로 칠한다. 호랑이의 등에는 27개의 톱니가 있다. 채로 호랑이의 머리를 먼저 친 후 등에 있는 톱니를 꼬리 쪽까지 훑어 내리며 세 번 반복하여 연주한다. 축과 달리 수평적인 동작으로 채를 치는 것은 수직적인 동작으로 열었던 땅과 하늘을 다시 맞닿게 하여 음악을 그친다는 상징적 의미를 지닌다. 동쪽에 배치하여 음악을 시작할 때 연주하는 ‘축’과 짝을 이룬다.

BANGHYANG

Ein Idiophon, das aus 16 Eisenstücken in zwei Reihen zu je acht Stücken besteht. Es hat einen klaren Klang, und die hohen Töne klingen scharf und kurz. Die Banghyang hat einen Umfang von 16 Tönen, von C zu D#, und der Klang wird durch das Anschlagen der Eisenstücke mit einem Hornhammer erzeugt. Alle 16 Eisenstücke haben eine identische Größe, und je dicker das Eisen, desto höher ist der Ton - je dünner, desto tiefer.

방향(方響)

16개의 쇠조각을 나무틀에 두 단으로 나누어 고정해 놓고 채로 치는 타악기. 맑은 음색을 지니는데, 높은 음역에서는 날카로운 소리가 나고 여음이 짧다. C음부터 d#음까지, 16개의 음을 연주할 수 있다. 쇠조각의 크기는 모두 같고, 조각이 두꺼우면 높은 음을 내며 얇으면 낮은 음을 낸다. 뿔로 만든 망치로 두드려 소리낸다.

JEOLGO

Eine Trommel, welche leicht diagonal auf einem kastenförmigen Sockel ruht. Die Trommel wird ‚Jeolgo‘ genannt, denn es handelt sich um eine ‚Trommel, um die Abschnitte der Musik zu trennen‘. Die Jeolgo wird nicht nur zum Anfang und Ende der Musik gespielt, sondern auch, wenn eine musikalische Phrasierung benötigt wird. Sie wird mit einem hölzernen Schlägel geschlagen, der in der rechten Hand gehalten wird.

절고(節鼓)

사각형의 상자 모양으로 된 받침대 위에 비스듬히 올려놓고 연주하는 북 형태의 타악기. '음악에 구절을 짓게 하는 북'이라 해서 '절고'라 부른다. 음악의 시작과 끝은 물론 연주 중간 중간에 일정한 구절을 짓는 역할을 한다. 오른 손에 나무로 만든 채를 쥐고 북면을 쳐서 연주한다.

JANGGU

Ein Schlaginstrument mit einem sanduhrförmigen Korpus aus Holz, dessen beide Saiten mit Leder bespannt sind. Es wird in fast jeder traditionellen koreanischen Musik gespielt und ist normalerweise zentral für die rhythmische Untermauerung der Stücke. Die rechte Saite des Instruments ist mit dünnerem Leder überzogen, sodass die Töne höher klingen, während das Leder der linken Saite dicker ist, um dunklere Töne zu erzeugen. Das Instrument repräsentiert die Harmonie zwischen Yin und Yang. Die rechte Saite wird mit einem dünnen Bambusstab angeschlagen, während die linke Saite mit der Hand geschlagen wird.

장구(杖鼓)

허리가 잘록한 나무 울림통의 좌우에 가죽을 덮어 씨워 만든 타악기. 대부분의 한국 전통음악을 연주할 때 사용하는데, 일정한 리듬의 틀을 담당한다. 악기의 오른쪽은 얇은 가죽을 씨워 높은 소리가 나고 왼쪽에는 두터운 가죽을 씨워 묵직한 소리가 난다. 이는 음악의 조화를 상징한다. 악기를 연주할 때 오른쪽은 대나무로 만든 가는 채를 손에 쥐고 치며 왼쪽은 맨손으로 쳐서 묵직한 소리를 유지한다.

DANGPIRI

Ein vertikal gespieltes Blasinstrument aus Bambus mit Doppelrohrblatt. Die Dangpiri erzeugt den dunkelsten und tiefsten Ton unter den drei Instrumenten, die zur Familie der Flöte Piri gehören: der ‚Hyangpiri‘, der ‚Dangpiri‘ und der ‚Sepiri‘. Im Jongmyo Jeryeak wird die Hauptmelodie der Dangpiri zugewiesen. Der Spieler sitzt beim Spielen aufrecht und zieht das Kinn etwas ein, während Rücken, Schultern und Brust aufrecht sind, um die Atmung zu erleichtern. Beim Spielen befindet sich die linke Hand oben und die rechte Hand unten am Instrument.

당피리(唐馨簫)

대나무 관대에 겹서(double reed)를 끼워 입에 물고 세로로 부는 관악기. 한국 전통음악을 연주하는 세 가지 종류의 피리, 즉 향피리, 당피리, 세피리 가운데 가장 묵직하고 굵은 소리를 내며 중요제례악에서 주요 선율을 담당한다. 연주할 때는 바른 자세로 앉는데, 턱은 약간 당기고 등과 앞가슴은 펴서 호흡하기 쉽도록 자세를 취하고 왼손이 위에, 오른손이 아래에 오도록 가지런히 잡고 연주한다.

DAEGEUM

Eine große Bambusquerflöte. Sie besitzt ein Mundstück, sechs Fingerlöcher zur Kontrolle der Tonhöhe, ein Loch zur Steuerung der Klangfarbe und ein weiteres zum Stimmen. Das Loch für die Klangfarbe, welches mit einem Bambushäutchen abgedeckt ist, erzeugt beim Hineinblasen einen schnarrenden Ton. Diese Art von Tönen stellte grundsätzlich das Ideal der koreanischen Tongebung dar.

대금(大琴)

가로로 부는 관악기의 하나. 대나무로 만든다. 입김을 불어 넣는 취구, 손가락으로 막거나 열어서 음높이를 조절하는 지공 6개, 갈대 속에서 채취한 얇은 막을 붙이는 청공, 그리고 조율을 담당하는 구멍이 뚫려 있다. 입김을 세게 불어 넣으면 얇은 막을 붙인 청공이 진동하여 특별한 울림을 연출한다.

HAEGEUM

Ein Saiteninstrument mit zwei Saiten, dessen Klang durch Reibung erzeugt wird. Eine Bambusstange wird über den Resonanzraum aus hartem Holz gespannt, an welcher die zwei Saiten befestigt sind. Beim Spielen der Haegeum kontrolliert die linke Hand die Saiten, während der Klang durch die Reibung erzeugt wird, die durch das Spiel des Bogens mit der rechten Hand entsteht.

해금(奚琴)

두 개의 줄을 활로 마찰시켜 연주하는 현악기. 단단한 나무로 만든 원통형의 공명통 위에 대나무 기둥대를 세우고 거기에 두 줄을 고정시킨 후 두 줄 사이에 말총으로 만든 활을 넣어 만든다. 해금을 연주할 때에는 왼손으로 두 줄을 움켜쥐듯이 쥐었다가 풀며 오른손에 잡은 활대를 좌우로 움직여 마찰시켜 연주한다.

AJAENG

Das Instrument verfügt über einen rechteckigen Resonanzraum, über den sieben oder neun Saiten gespannt sind. Der Klang wird durch das Spiel mit einem Bogen erzeugt. Das Instrument ist relativ groß, und durch das Streichen der dicken Saiten wird ein tiefer und dunkler Klang erzeugt.

아쟁(牙箏)

직사각형 모양의 울림통에 7개, 혹은 9개의 줄을 걸어놓고 활로 문질러 소리 내는 현악기. 악기의 크기가 크고 현이 굵어 저음역을 담당한다.

JINGO

Jingo ist die größte Trommel, die heute in Korea gespielt wird. Ihr Durchmesser umfasst ca. 120 cm, während ihre Länge ungefähr 150 cm beträgt. Wie bei der Jeolgo ist die Trommel in der Mitte ihres Korpus nach außen gewölbt, und an jeder Seite ist ein eiserner Ring befestigt. Die Jingo ruht auf einem ungefähr 120 cm hohen hölzernen Sockel und wird mit hölzernen Stäben, die der Spieler in jeder Hand hält, angeschlagen.

진고 (晋鼓)

북 종류의 타악기. 진고는 현재 사용되는 북 종류 중 가장 크다. 북면의 지름은 120cm 정도, 북통의 길이는 150cm 정도이다. 북통은 절고처럼 가운데가 볼록하게 나왔으며 양쪽 옆에 쇠고리를 단다. 진고는 높이가 120cm정도 되는 나무틀 위에 올려놓고 연주자가 서서 두 손으로 북채를 쥐고 친다.

JING

Ein Schlaginstrument aus Metall mit einem großen, runden Resonanzboden. Der Klang wird mit einem in Stoff gewickelten Schlägel erzeugt, der auf die Mitte des Resonanzbodens geschlagen wird.

징 (鉦)

금속으로 만든 타악기의 하나. 징의 울림판은 크고 둥근 모양으로 되어 있다. 나무막대에 천을 감은 채로 울림판의 가운데 부분을 두드려 소리 낸다.

TAEPYEONGSO

Eines der vertikal gespielten Blasinstrumente mit einem Doppelrohr. Die Flöte besteht aus hartem Holz wie Jujubenholz und verbreitert sich nach unten hin. Am Ende der Flöte befindet sich ein offenes Halbrund aus Metall, das dazu dient, den Klang zu intensivieren. In der Musik Jongmyo Jeryeak wird sie nur drei Male gespielt, wenn die kriegerischen Fähigkeiten gepriesen werden. Der Klang der Tapyeongso ist sehr voluminös und drückt Mut und Selbstbewusstsein aus.

태평소 (太平簫)

세로로 부는 관악기의 하나로 겹서(double reed) 악기이다. 악기의 관대는 대추나무와 같이 단단한 나무를 쓰는데, 아래쪽 끝부분에 반원 모양의 금속을 끼워 소리를 확장시킨다. 중요제례악을 연주할 때에는 무공을 칭송하는 음악 중 단 세 곡에서만 연주한다. 태평소는 음량이 매우 커 씩씩하고 당당함을 표현한다.

GAYAGEUM

Die Gayageum ist Koreas repräsentative Zither. Der lange, rechteckige Resonanzraum liegt im Schoß des Spielers/ der Spielerin, und zum Erzeugen eines Tons werden die Saiten geschlagen oder gezupft. Die Gayageum besteht aus einem Resonanzraum, 12 Saiten sowie beweglichen Stegen namens ‚Anjok‘, auf welchen die Saiten lagern. Die Gayageum wird auf dem rechten Oberschenkel des Spielers/ der Spielerin platziert. Die Saiten werden mit der rechten Hand gezupft und mit der linken niedergedrückt.

가야금 (伽倻琴)

가야금은 긴 직사각형의 악기를 무릎 위에 길게 누어 놓고 손가락으로 줄을 튕겨 연주하는 우리나라의 대표적인 현악기이다. 가야금은 악기의 몸통과 열두 현, 현을 지탱해주는 안쪽으로 구성되어 있다. 가야금을 오른쪽 무릎에 걸리도록 올려놓고 오른손으로 현을 뜯고, 왼손으로 현을 눌러 연주한다.

GEOMUNGO

Die Geomungo ist eine Zither mit sechs Saiten, einem Resonanzraum, sechzehn hölzernen Bündeln zur Kontrolle der Töne sowie drei hochstehenden Stegen, die wie die beweglichen Stege ‚Anjok‘ der Gayageum funktionieren. Die Saiten werden mit einem hölzernen Stab gezupft. Der Stab wird in der rechten Hand gehalten, während die linke Hand auf den hölzernen Bündeln die Töne kontrolliert.

거문고 (玄琴)

거문고는 상자식으로 짠 공명통과 공명통 위에 음높이를 조절할 수 있는 열여섯 개의 껍과 가야금 안쪽처럼 움직일 수 있는 세개의 줄받침, 그리고 손에 쥐고 연주하는 술대로 이루어져 있다. 오른손에는 술대를 쥐고 현을 쳐서 소리를 내고, 왼손은 공명통 위에 고정된 껍을 짚어 음정을 얻는다.

DIRECTION	STAGE CREWS	CAST		
Director General Kim Youngwoon	Stage Supervisor Kim Sunkook	Court Music Orchestra	Geomungo Yoon Sunghye Kim Soyeon Kim Minju Park Jisoo	Dance Theater Artistic Director Yoo Chungsook Dance Direction Kim Heyja
Production Supervisor Yoon Soonho	Stage Director Yu Hochul	Artistic Director Lee Sangwon	Ajaeng Chung Cyejong Kim Inae	
Planning Supervisor Park Sungbum	Lighting Cheon Kyungho Ahn Hyunjun	Jipsa Lee Sangwon		
Exclusive Program Director Kim Chaewon	Sound Kwon Soonjang Shin Jaram	Jipbak No Boongrae Lee Gunhoy	Jeolgo Koh Kyeonghwa	Imu Kim Tae-eun Kim Youngsin Ryu Jaeyeon Yun Eunjoon Baek Mijin Kim Younggae Seo Heejeung Kwon Moonsook Park Kyoungsoon Park Jeeae Lim Dongyeon Kwon Duckyeon Kim Seoryang Kim Jinwoo Jeon Soohyun Kim Hyunwoo
Program Director Song Hyunseok	Instrument-Props Hwang Jooyeun Jung Wook Lee Jaeman	Concertmaster Kim Byoungoh Hong Changnam Lee Dongyoung	Jingo Jung Taeksoo	
Planning and PR Heo Minhee Jang Yujeong	Jeun Sangwook Lee Changwoo Lee Wonjae	Piri Ko Woosuk Yoon Hyoungwook Lee Jongmoo Kim Sunhoon Kim Inki Lee Minha Ahn Jiyong	Pyeongjong Lee Bangsil Park Jihyun Pyeongyeong Hong Hyunwoo Lee Woong	
	Costume Seo Sunduk	Yoon Hyoungwook Lee Jongmoo Kim Sunhoon Kim Inki Lee Minha Ahn Jiyong	Banghyang Jang Kyongwon Cho Ilha	
		Daegeum Kim Sangjun Choi Sungho Moon Eungkwan Kim Keeeub Lee Kyoul Kim Sunghyeon Lee Daehyun	Jing Hong Sukbok	
		Haegeum You Eunjeong Ko Sooyoung Kim Yongseon Han Gapsu Lee Chanmi Lee Semi Kim Youngeun	Chuk Choi Taehoon Eo Hong Changnam Hong Sukbok	
		Gayageum Kang Hyojin Chung Jeeyoung Lee Myoungha Kim Hyungsub	Hwui Park Jangwonh Janggu Jung Taeksoo Koh Kyeonghwa	

제작진	무대스태프	출연진			
원장 김영운	무대총괄 김선국	정악단	가야금 강효진	휘 박장원	무용단
제작총괄 윤순호	무대감독 류호철	예술감독 이상원	정지영 이명하 김형섭	장구 정택수 고경화	예술감독 유정숙
기획총괄 박성범	조명 천경호 안현준	집사 이상원	거문고 윤성혜 김소연		무용지도 김혜자
총괄PD 김채원	음향 권순장	집박 노봉래 이건희	김민주 박지수		일무 김태은 김영신 유재연
제작PD 송현석	신자람	악장 김병오 홍창남	아쟁 정계중 김인애		윤은주 백미진 김영애
진행·홍보 허민희	악기·소품 황주연	이동영			서희정 권문숙
장유정	이재만 전상욱 이창우 이원재	피리 고우석 윤형욱 이종무 김성훈 김인기 이민하 안지용	절고 고경화		박경순 박지애 임동연 권덕연 김서량 김진우 전수현 김현우
	의상 서순덕		진고 정택수		
		대금 김상준 최성호 문응관 김기엽 이결 김성현 이대현	편종 이방실 박지현		
		해금 류은정 고수영 김용선 한갑수 이찬미 이세미 김영은	편경 홍현우 이웅		
			방향 장경원 조일하		
			징 홍석복		
			축 최태훈		
			어 홍창남 홍석복		

<p>Koreanisches Kulturzentrum Kulturabteilung der Botschaft der Republik Korea</p>	<p>Elbphilharmonie Hamburg / HamburgMusik gGmbH</p>	<p>주독일한국문화원</p>	<p>엘프필하모니 함부르크 / 함부르크 비영리책임회사</p>	<p>퀸른 필하모니</p>
<p>Leiter Dr. Bongki LEE</p>	<p>Generalintendant Christoph Lieben-Seutter</p> <p>Künstlerische Planung Barbara Lebitsch</p>	<p>원장 이봉기</p>	<p>대표 크리스토프 리벤-조이터</p>	<p>대표 라우렌스 랑에보어트</p> <p>공연기획 감독 프라우케 베른스</p>
<p>Projektleitung Chungil LEE</p>	<p>Projektleitung Andrea Meyer-Borghardt</p>	<p>기획/진행 이정일</p> <p>독어번역 게지네 스토이케</p>	<p>예술감독 바바라 레비취</p>	<p>진행 마티나 크레머</p>
<p>Übersetzung Gesine Stoyke</p>	<p>Musica viva des Bayerischen Rundfunks</p>	<p>독일언론홍보 스테파니 그로테</p>	<p>진행 안드레아 마이어-북하르트</p>	
<p>Presse Dr. Stefanie Grote</p>	<p>Künstlerische Leitung Dr. Winrich Hopp</p>	<p>베를리너 페스트슈필 (베를린 축제)</p>	<p>바이에른 방송국 무지카 비바 페스티벌</p>	
<p>Berliner Festspiele Ein Geschäftsbereich der Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH</p>	<p>Produktion / Projektorganisation Dr. Pia Steigerwald</p>	<p>대표 마티아스 피스</p>	<p>예술감독 빈리히 호프</p>	
<p>Intendant Matthias Pees</p>	<p>Kölner Philharmonie</p> <p>Intendant Louwrens Langevoort</p>	<p>무직페스트 베를린 (베를린 음악축제)</p>	<p>제작 / 진행 피아 슈타이거발트</p>	
<p>Musikfest Berlin</p>	<p>Konzertplanung Frauke Bernds</p>	<p>예술감독 빈리히 호프</p>		
<p>Künstlerische Leitung Dr. Winrich Hopp</p>	<p>Künstlerisches Betriebsbüro Martina Cramer</p>	<p>진행 양케 북케틴</p>		
<p>Organisationsleitung Anke Buckentin</p>				

KOREA

HAUTNAH ~~IN FERNOST~~
IM KOREANISCHEN
KULTURZENTRUM
BERLIN

한국문화원

Koreanisches
Kulturzentrum

Das National Gugak Center Eine Schatztruhe für die klassischen Darstellenden Künste Koreas

Das National Gugak Center ist das Zentrum für die koreanischen klassischen Darstellenden Künste.

Während ihrer gesamten 5000-jährigen Geschichte wurden die Menschen in Korea von Musik begleitet. Jede künstlerische Aufführung des National Gugak Center atmet den Geist der koreanischen Musik.

Das National Gugak Center geht auf das Emseongseo zurück, das in der Silla-Dynastie (7. Jhd.) gegründet wurde. In der Goryeo-Dynastie (Ende des 10. Jhd.) wurde es als ‚Daeakseo‘ fortgeführt, und in der Joseon-Dynastie existierte es unter dem Namen Jangakwon (seit 1466), um schließlich zu dem zu werden, was es heute ist. Es verfügt über einen Reichtum an kulturellen und künstlerischen Ressourcen, darunter die Musik und Tänze der Hof- und Volksmusik, die seit Jahrhunderten überliefert wurden, sowie die moderne Musik, die für das heutige Publikum komponiert wurde.

Unter dem Dach des National Gugak Center sind vier künstlerische Ensembles angesiedelt: das Court Music Orchestra, die Folk Music Group, das Contemporary Gugak Orchestra und das Dance Theater. Außerdem hat es drei lokale Zweigstellen (das Jindo National Gugak Center, das Namdo National Gugak Center und das Busan National Gugak Center). Dem National Gugak Center gehören 432 Künstler:innen an. Seine Musikensembles sind maßgeblich an den modernen Aufführungen beteiligt, in denen alte Hofmusik und Tänze sowie Volksmusik bis hin zu moderner Musik präsentiert werden.

Durch die Pflege alter Traditionen und die Neuinterpretation traditioneller Musik wird das National Gugak Center ein neues musikalisches Kapitel aufschlagen, indem es den Horizont gegenwärtiger und zukünftiger Musik erweitert. Das National Gugak Center folgt dem Prinzip der „Ehrung der Vergangenheit, um etwas Neues zu erschaffen“ (法古創新). Es ist eine Quelle der Inspiration, welche die koreanische Musik weiterentwickelt, um einen Beitrag zur Weltkultur zu leisten.

국립국악원, 전통 공연 예술의 보고 寶庫

국립국악원은 한국 전통 공연 예술의 총보산입니다.

우리 민족이 오천여 년의 세월을 살아오는 동안 음악은 늘 우리 곁에 가까이 있었습니다. 흥과 신명이 예술적으로 승화하여 형성된 우리 음악의 정신은 지금 국립국악원이 공연하고 있는 다양한 예술 작품 속에 살아 숨 쉬고 있습니다.

국가 기관으로서 국립국악원은 신라 시대 음성서(7세기경)로 출발해 고려 시대 대악서(10세기 말), 조선 시대 장악원(1466년)을 거쳐 오늘날의 모습으로 자리 잡아 왔습니다. 오랫동안 전승해 온 궁중과 민간의 음악, 춤은 물론 현대인들을 위한 창작 음악 등 다양한 문화 예술 자원을 보유하고 있는 국립국악원은 한국 음악의 긴 역사적 전통을 연구함으로써 한국 전통 예술의 보존과 전승은 물론 새로운 예술로 승화시키기 위한 기반 마련에 힘을 더해 주며, 국악 진흥을 위한 다채로운 교육 사업들도 펼치고 있습니다.

최고의 기량을 갖춘 국립국악원 정악단, 민속악단, 무용단, 창작악단의 4개 예술단은 옛 궁중에서 연주되었던 음악과 춤, 민간에서 애호가들이 연주했던 음악, 민중의 생활 가운데 살아있는 음악들을 이 시대 예술로 거듭나게 하는 공연 주역들입니다.

국립국악원의 연주 전통과 재해석은 지금 ‘여기’의 음악과 ‘미래에 다가올’ 우리 음악의 지평을 넓혀 주며 드넓은 음악 세계를 열게 될 것입니다. 국립국악원은 법고창신(法古創新)을 힘의 원천으로 삼아 이 땅의 음악을 갈고 닦으며 한국을 넘어 세계 인류 문화 형성세의 길을 크게 열어두고 있습니다.

**DAS NATIONAL
GUGAK CENTER**

(Seocho-Dong) 2364,
Nambusunhwanno,
Seocho-Cu, Seoul,
06757, Korea

www.gugak.go.kr

Tel. 82-2-580-3300
Fax. 82-2-580-3025

