

日本雅樂의 高麗樂 林歌와 唐樂 林歌의 차이점에 대한 한 考察

—太鼓點을 中心으로—

黃 俊 淵

〈부산대 전임강사〉

現傳하는 日本傳統雅樂曲인 〈林歌〉에 대한 小野功龍씨의 考察⁽¹⁾은 많은 흥미를 불러 일으킨다. 우선 小野씨의 연구결과를 간추리면 다음과 같다.

1) 唐樂의 〈林歌〉(以下 〈唐林〉으로 略함)는 高麗樂의 〈林歌〉(以下 〈高林〉으로 略함) 보다도 發生年代가 뒤진다. 때문에 〈唐林〉은 〈高林〉에서 파생되었다고 본다.

2) 〈高林〉의 악곡길이는 拍子十四이고 〈唐林〉의 길이는 拍子十一이어서 兩者가 다른듯 하나 樂曲後半部의 反復선율을 빼면 兩者가 共히 拍子九 정도의 길이를 가져서, 결과적으로, 두 曲의 길이도 一致된다고 본다.

3) 〈高林〉은 下無(f#)이 基音인 高麗平調로 되었고, 〈唐林〉은 平調(e)로 되었으나, 두 曲의 실제 선율은 長2度의 차이를 갖는 동일旋律이라고 볼 수 있다.

4) 〈高林〉 拍子는 四拍子物로 되었고 〈唐林〉의 拍子는 早八拍子로 되어서 서로 다르지만, 兩者의 太鼓點은 동일한 位置, 즉 같은 旋律위에 들어간다.

이상과 같은 小野씨의 考察은, 서로 다른 形態로 연주되는 〈高林〉과 〈唐林〉의 音樂內容이 여러점에서 一致되고 있음을 보여주었다. 즉 〈高林〉과 〈唐林〉은 서로 〈渡物〉 관계에 있음을 證明한 것이라 하겠다.

그러면 한편으로 〈高林〉과 〈唐林〉은 어떤 특징을 각각 가졌을까. 다시 말해서 일반적인 高麗樂과 唐樂의 차이점⁽²⁾ 이외에, 특히 樂句의 처리방법이 兩者가 어떻게 다른지가 궁금해진다. 따라서 이 글에서는 같은 골격과 같은 길이를 가진 〈高林〉과 〈唐林〉의 旋律이 各 各 어떠한 拍子構造를 가졌으며, 그 構造와 樂句와의 관계가 어떤지 등이 論議된 것이다. 〈林歌〉의 樂譜로는 「高麗樂筆樂譜」와 「雅樂鳳笙譜」가 채택되었고, 芝祐泰의 五線譜가 참고되었다.

周知하다시피, 〈唐林〉은 早八拍子의 拍子로 되었고 〈高林〉은 四拍子物로 되어서 서로 拍

(1) 小野功龍 「唐樂의 林歌와 高麗樂의 林歌について」(韓國音樂研究 제10집) 1980.

小野功龍 「林歌의 歷史的推移について」(相愛女子大學研究論文集 제29卷) 昭和 57年.

(2) 高麗樂과 唐樂의 일반적 차이점이라 함은 兩者의 使用樂器나 편성 調子拍子 등을 말함.

子의 打法이 다르다.

먼저 早八拍子인 <唐林>을 살펴보면, 樂譜(鳳笙譜)의 太鼓點이 主目된다. 같은 樂譜에 수록된 일반적인 早八拍子 樂曲에서는 1行의 제 5 박에 있는 太鼓點이 <林歌>에서는 한拍 뒤인 제 6 박에 나타나고 있다. (이러한 例는 <林歌> 以外에도 黃鍾調의 <海靑樂>과 盤涉調의 <蘇春>이 있다.) 그런데 이처럼 1行의 제 5 박에 太鼓가 들어가지 않고 제 6 박에 들어가게 記譜되어 있는 점은, 同譜의 <春鶯囀颯踏>의 例⁽³⁾에 비추어서 變다른 意味를 갖지 않는 것으로 보여진다. 따라서 林歌의 樂譜에는 제 6 박에 太鼓가 位置하고 있으나, 실제 演奏나 音樂 해석時에는 太鼓點이 있는 곳이 早八拍子의 제 5 박에 해당된 것이다. 그리고 日本雅樂會編의 「雅樂打物總譜」에서도 (p. 46) <林歌>의 太鼓(百)를 제 6 박이 아닌 제 5 박에 표시하고 있다.

한편 四拍子로된 <高林>의 樂譜(高麗樂箏篋譜)에서도 太鼓의 位置가 他樂曲과 다르게 記譜되어 있다. 즉 많은 高麗樂曲 중에 四拍子의 音樂은 1行의 제 1 박에서 太鼓가 등장하는데, <林歌>는 악보상 1행의 제 3 박에 太鼓가 위치한다(이런 例에는 <八仙破>도 있다.) 그리고 정확히는 제 1小拍子도 行의 제 1 음에 있지 않고 제 2 음에 나온다. 그런데 이처럼 제 3 박에 太鼓가 위치하는 <高林>의 경우도 同譜의 <白濱>의 例⁽⁴⁾에 비추어 보면 行의 제 1 박에서 太鼓가 울려진다고 보아야 할 것이다. 역시 앞서 말한 「雅樂打物總譜」에서도 <高林>의 太鼓點은 제 1 박에 기록되어 있다.

결국 이상과 같은 문제, 즉 太鼓의 위치에 따른 記譜上의 문제를 바로잡아서 <高林>과 <唐林>을 譯譜하면 다음의 악보처럼 될 것이다. (악보 참조) 다시말해서 역보된 악보는 <唐林>과 <高林>이 각각 一定한 長短에 依하여 연주되는 까닭에 그 장단形(rhythm pattern)에 맞추어서 기록된 것이다. 즉, 唐樂은 第 5 拍에 太鼓를, 高麗樂은 第一拍에서 각각 太鼓를 치는 것에 맞춘 것이다.

譯譜에 따르면 음악의 始終에 있어서 <高林>과 <唐林>이 다같이 각각의 拍子(즉 長短)와 일치되지 못하였다. 즉 <唐林>은 음악이 제 8小拍에서 시작하여 제 7小拍에서 끝나고, <高林>은 제 2小拍의 중간에서 음악이 시작하여 제 2小拍에서 끝났다. 따라서 兩者가 다같이 전체적으로는 음악의 始終과 拍子(長短)가 일치되지 못하기 때문에 더 자세히 살펴볼 필요를 느낀다.

(3) 春鶯囀颯踏의 樂譜에는 行의 제 7 박에 太鼓가 記錄되어 있으나 제 2行의 返付가 제 3 박에 있으므로 결국 제 5 박에 太鼓가 들어가게 된다.

(4) 白濱의 樂譜를 보면 拍子가 없는 序吹부터 記錄되어 있음을 알 수 있는데 本曲(當曲)이 잇대어서 가지런히 記錄되기 위해서는 太鼓를 行의 첫머리로 옮기지 않았음을 알 수 있다.

다음으로 樂句의 始終과 長短과의 관계를 살펴보자. 먼저 이때 문제가 되는 것은 무엇이 樂句의 끝과 시작을 결정하는 요소가 되는가 하는 것이다. 이 문제에 대한 확실한 근거는 아직 없으나, 우선 各曲의 調子の 主音(或은 基音)과 그 主音의 5度위의 음, 혹은 5度이하의 음을 추출하여 그 두 음에서 길게 長기하면 그것을 樂句의 끝이라고 보는 방법이 있을 것이다. 그리고 또한가지는 짧게 反復되는 선율이 있다면, 그 반복되는 부분까지가 하나의 樂句를 이루었다고 볼 수도 있을 것이다.

이상의 2가지 點에 기하여 樂句를 분석하면 <唐林>과 <高林>은 각각 다음같이 될 것이다.

	唐 林 歌	高 林 歌
1 악 구	1행 8박~3행 7박	1행~3행 제 2 박
2 악 구	3행 8박~5행 끝	3행 2박~5행 2박
3 악 구	6행	5행 3박~6행 2박
4 악 구	7행~8행	6행 3박~8행 2박
5 악 구	9행~10행	8행 3박~10행
1, 2, 3 악구	終音 b(주음의 4도 下)	c(主音의 4도 아래)
4 악 구	終音 a(주음의 5도 下)	b(主音의 5도 下)
5 악 구	終止音 e(主音)	f(主音)

앞에서 나눈 5개의 樂句의 始終과 長短과의 관계를 살펴보면 <唐林>이 <高林>보다도 더 잘 맞는 것을 알 수 있다, 즉 <高林>은 어느 樂句나 長短의 중간에서 시작하여 長短의 중간에서 그치는데 反하여, <唐林>은 5개의 樂句 가운데 4개의 樂句가 長短의 끝과 樂句의 끝이 일치되고 있는 것이다. 이러한 사실은 <高林>보다 <唐林>의 선율이 더욱 長短의 규칙에 알맞게 만들어졌음을 보여주는 것이라고 생각된다.

이상 간단히 살펴본 바에 의하면 음악의 始終과 장단의 始終과의 관계, 특히 樂句의 始終과 장단과의 관계에 있어서 <高林>보다도 <唐林>이 보다 규칙적(즉 一致度가 높음)임을 알았다.

그런데 앞에서 말한바처럼 小野씨는 日本의 歷史的 문헌에 基하여 <唐林>이 <高林>에서 파생한 일종의 「渡物」라고 지적하였다. 이러한 견해를 전적으로 따른다면, 적어도 본래의 高麗樂(林歌)는 다른 高麗樂曲과는 달리 長短과 음악(즉 樂句)이 一致되지 않는 독특한 樂曲이었을 것이다. 왜냐하면 일반적인 高麗樂曲들은(例; 仁和樂, 古鳥蘇, 胡德樂 등) 長短과 악구가 唐樂曲처럼 잘 일치되기 때문이다.

그러나 만약 小野씨의 견해를 따르지 않는다면 적어도 音樂구조상 〈唐林〉에서 〈高林〉이 파생되었다고도 볼 수 있지 않을까? 그 이유는 〈唐林〉의 첫 시작의 1小拍子만 뒤로 밀면, 이 樂曲은 어느唐樂曲처럼 매우 규칙적인 樂句를 갖는 音樂이 되기 때문이다. 또한 〈高林〉은 太鼓點을 〈唐林〉에 맞추어서 편곡하다 보니, 音樂이 長短과는 엉뚱하게 엮어진 것이라고 볼 수 있거나 않을까 생각된다.

결론적으로 〈林歌〉의 太鼓點을 中心으로 살펴본 〈高林〉과 〈唐林〉의 차이는 〈唐林〉이 〈高林〉보다 규칙적인 樂句로 짜여진 데 있다고 하겠다.

蛇足으로 或 〈高林〉의 장단과 樂句가 맞지 않는 것은 韓國音樂의 6大綱과 무슨 관계나 있지 않을까 생각해 볼 수도 있겠지만 아무 상관 없으리라고 여겨진다. 왜냐하면, 한국음악에서 음악이 제 2 강 또는 제 3 강에서 시작될지라도, 제 2 樂句나 제 3 악구에 가서는 音樂이 제 1 강에서 반드시 始作되므로 〈高林〉의 구조와는 다르다고 보기 때문이다(즉 가곡의 제 3 장은 제 3 강이 아닌 제 1 강에서 시작하기 때문이다).

早八拍子 唐樂 林歌

1 2 3 4 5 6 7 8 (拍)

1 2 3 4 5 6 7 8 (拍)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(行)

(이하 반박 사물장)

四拍子 高麗樂 林歌

① 大鼓

2 3 4 (拍)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(行)

(0 31)

(0 31 0 31 0 31)

