

傳世 妙韻

PRECIOUS **MELODIES**

撰文：DANIEL ALLEN

南韓傳統說唱藝術的歌手，以細膩的演出觸動觀眾的心，把這門國寶藝術發揚光大

South Korea's traditional folk singers are captivating audiences with an art that is safeguarded as a national treasure

韓國傳統說唱藝術
板索里的演出時間
可長達九個小時

Performances of
traditional Korean folk
singing, or *pansori*, can
last up to nine hours

宋順燮每日花三小時
排練板索里(下圖)

Song Soon-sub (below) practises
pansori for three hours every day

來

自首爾的宋順燮，其豐富圓潤的男中音好比是醇酒，愈陳愈是醉人。這位精神奕奕的73歲歌手，表演韓國傳統說唱藝術「板索里」超過半個世紀，早已熟諳取悅觀眾之道。像一位慈祥祖父的他雖然個子小，但在舞台上卻綻放出一份懾人魅力。他說：「每次表演我都會與聽眾建立默契，帶領他們全情投入劇中跌宕起伏的情節。」

能令觀眾產生共鳴是板索里的精髓所在，而觀眾的反應亦能影響表演者的情緒和唱詞，正因如此，板索里已發展成一種民間藝術，並以諷刺幽默的手法表達人生的喜怒哀樂，還不忘在劇中宣揚道德倫理。板索里故事往往寓意深遠，最長的劇目可達九個小時。

首爾的國立唱劇團藝術總監劉永大解釋道：「板索里約於朝鮮王朝(1392至1910年)後期，起源自韓國西南部的全羅道；板索里的情節，主要是以歌聲及肢體語言道出民間的生活疾苦。」

他又說：「板索里由歌手(sorikkun)和鼓手(gosu)搭檔演出；鼓手敲擊用松木及母牛皮革製成的韓國杖鼓，以特定的節奏和不同的拍子，配合歌手以歌聲敘述故事和表達情感。鼓手亦會引導歌手灌注更多感情，令觀眾更加投入。」

板索里歌手必須接受長期及嚴格的訓練，才能夠掌握廣闊獨特的音域，並熟記複雜的曲目。許多大師級歌手具備獨特的個人風格，擁有一些首本名曲。宋順燮說：「我每天練習至少三小時，每個認識的劇目都已用上兩至三年的時間去練習及改進。」

儘管板索里源自民間，這門說唱藝術一度風靡全國，除了備受普羅大眾歡迎，亦獲得皇室貴族鍾愛。面對廣大層面的觀眾，專業歌手必須多才多藝，方能掌握各階層觀眾的喜好，而且還要適應在私人大宅、花園、舞台，甚至戶外的公眾場所等不同演出場地獻技。

板索里於18世紀經歷全盛時期，至20世紀上半葉逐漸式微；當時朝鮮半島陷入日據時期，再加上不同形式的娛樂節目興起，板索里男歌手又不斷流失，均導致這門藝術沒落凋零。在今天，原有的12部板索里集錦，有七部已因被遺忘或歌譜殘缺而成為絕唱。

在1964年，南韓政府有鑑於這項珍貴傳統藝術面臨失傳，將板索里確定為國家重要無形文化財產。在1993年，導演林權澤推出獲獎電影《西便制》，故事講述一名板索里老歌手的經歷。影片於當時非常賣座，令這項傳統藝術得到年輕一代的青睐。在2003年，板索里獲聯合國教科文組織列為人類非物質文化遺產。

如今，除了五首傳統集錦(madang，即長篇的板索里)，以板索里為本但戲劇性更強的唱劇(changgeuk)亦陸續地出現，吸引大量新人參與演出。知名的板索里歌手朴愛理正策劃將莎翁名劇《羅密歐與茱麗葉》改編成板索里。她說：「板索里的製作漸趨多樣化，使韓國人與海外觀眾均能欣賞這門藝術。即興創作是板索里的特色之一，而新發展出來的創作依然忠於此特色。」

金律希是朴愛理的替角，也是新一代歌手的代表。年僅21歲的她在首爾中央大學修讀板索里，開始時研讀集錦，現在則專注於新派說唱藝術的創作。她說：「我以身為板索里歌手而感到自豪。由於有愈來愈多年輕人對這門藝術感興趣，選讀的人數亦不斷增多。」

金律希期望將來能在韓國的大學教授板索里，她笑著說：「我希望在往後日子裡，人們能繼續欣賞到說唱藝術的美妙聲韻。」

現場說唱

國立中央劇院於1950年成立，專為保存韓國傳統表演藝術而設，堪稱為欣賞板索里的最佳場所。宋順燮於去年12月於此表演喜劇集錦《水宮歌》，描述水宮的海鯨與兔子鬥法。故事可追溯至新羅王朝初期(公元前57年至公元935年)的傳說，以諷刺手法描述君臣之間的關係。

www.ntok.go.kr

首爾的國立國樂院所舉行的大型傳統音樂表演，亦會定期推出板索里的劇目，查閱表演日期及地點，請登入www.gugak.go.kr

造訪首爾時，若需查詢旅遊資訊，包括各項活動及門票詳情，可致電24小時雙語(韓語及英語)熱線1330。在首爾以外地區，則可致電+82 2 1330。

CX FLIGHTS
國泰航程

Cathay Pacific Airways
flies four times a day
to Seoul

國泰航空每日有四班
航機飛往首爾

朴愛理 (右) 和林賢彬
的動人演出
Park Ae-lee (right)
and Lim Hyun-chul
deliver an emotional
performance

PRECIOUS MELODIES

Like a vintage wine, the rich baritone of Song Soon-sub is improving with age. Singing *pansori*, or traditional Korean folk songs, for more than half a century, the sprightly 73-year-old from Seoul knows how to enthrall an audience. “I forge a relationship with listeners each time I perform,” he explains. “Then I take them on an emotional journey.”

The reaction of the crowd can affect the lyrics and mood of the singer during performances, the longest of which can last up to nine hours. As such, *pansori* has developed into a form of folk art that reflects the sorrows and joys of man through satire and humour, with a healthy dose of morality thrown in.

“*Pansori* was created in southwest Korea’s Cheolla Province during the later

days of the Joseon Dynasty [1392-1910],” says Yoo Young-dai, Artistic Director of the Seoul-based National Changgeuk Company of Korea. “A *pansori* story tells of the sufferings and everyday lives of commoners through song and body language. One singer, or *sorikkun*, is accompanied by a drummer, or *gosu*, who beats a shallow barrel drum made of pine and cowhide.”

Pansori singers undergo long and rigorous training to master a wide range of distinct vocal timbres and memorise complex repertoires. “I practise three hours every day,” says Song. “Each story that I know has taken two to three years to learn and perfect.”

In the past *pansori* entertained everyone from the Korean working classes to nobility and royalty. But in the first half

of the 20th century it went into decline. The Japanese occupation of Korea, the rise of other entertainment and a shortage of male singers were all detrimental. Of the 12 original *pansori* songs, seven have been lost forever.

In 1964, the South Korean government designated *pansori* a National Intangible Cultural Property, and in 2003 it was classified as an Intangible Cultural Heritage treasure by UNESCO. “A growing range of productions are now accessible to Koreans and foreigners,” says Park Ae-lee, a renowned *pansori* singer.

Park’s understudy, Kim Yul-hee, typifies the upcoming generation of *pansori* singers. “I want people to enjoy the beautiful sounds of *pansori* for years to come,” she says with a smile.