

일본의 전통예능

22333602 정현진

목차

전통예능

- 정의
- 역사

분야

- 연극
- 무용
- 연애
- 음곡
- 공예
- 예도

비교&유사

- 한국
- 중국

현재 상황

- 과거
- 코로나
시기

정의 및 역사

전통

- 사상
- 관습
- 행동 양식

예능

- 표현 + 수행 + 연습
- 몸에 익힌 기능
- 기술, 예술 포함

- 서양 문화 받기 전 문화
- 메이지 시대 기준
- 중국 유입 -> 변화

노라쿠

-노: 노래와 악기

-광언: 서민 중심 희극

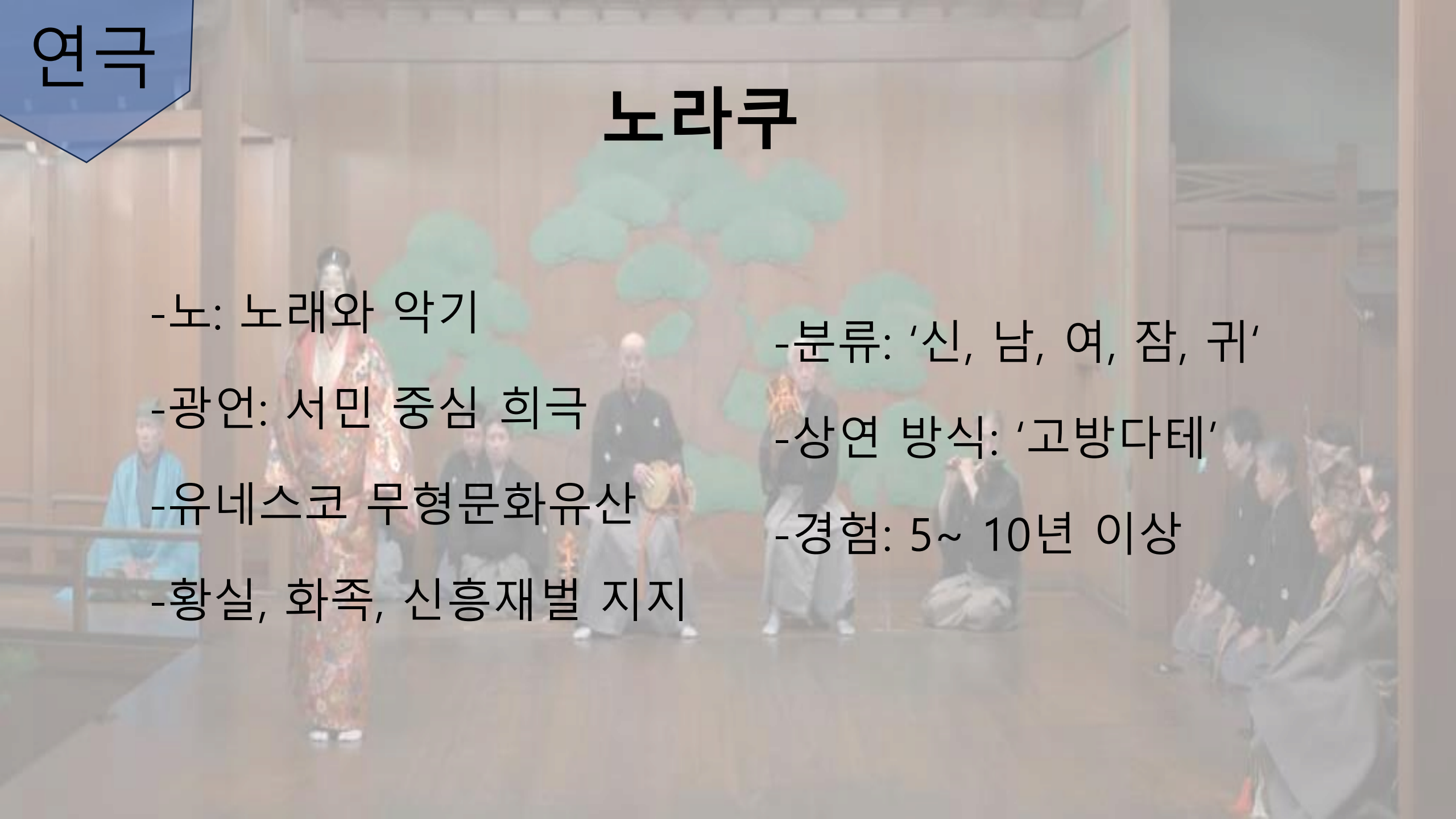
-유네스코 무형문화유산

-황실, 화족, 신흥재벌 지지

-분류: '신, 남, 여, 잠, 귀'

-상연 방식: '고방다테'

-경험: 5~ 10년 이상

-[곡무]의 절

-선율적 [소가절]

-노 + 교겐

* 교겐: 웃음의 연극

-구성: 춤 + 노래 + 피리

-양식: 무로마치 시대

-악보 단순

-연주법: 200가지

*고쓰즈미 치는 소리

'노' 연주 악기 - 쓰즈미

- 구성

- 두 장의 가죽

- 통 (몸체)

- 뒷면 : 음의 고저

- 종이의 무게와 습기

- > 음색 다름

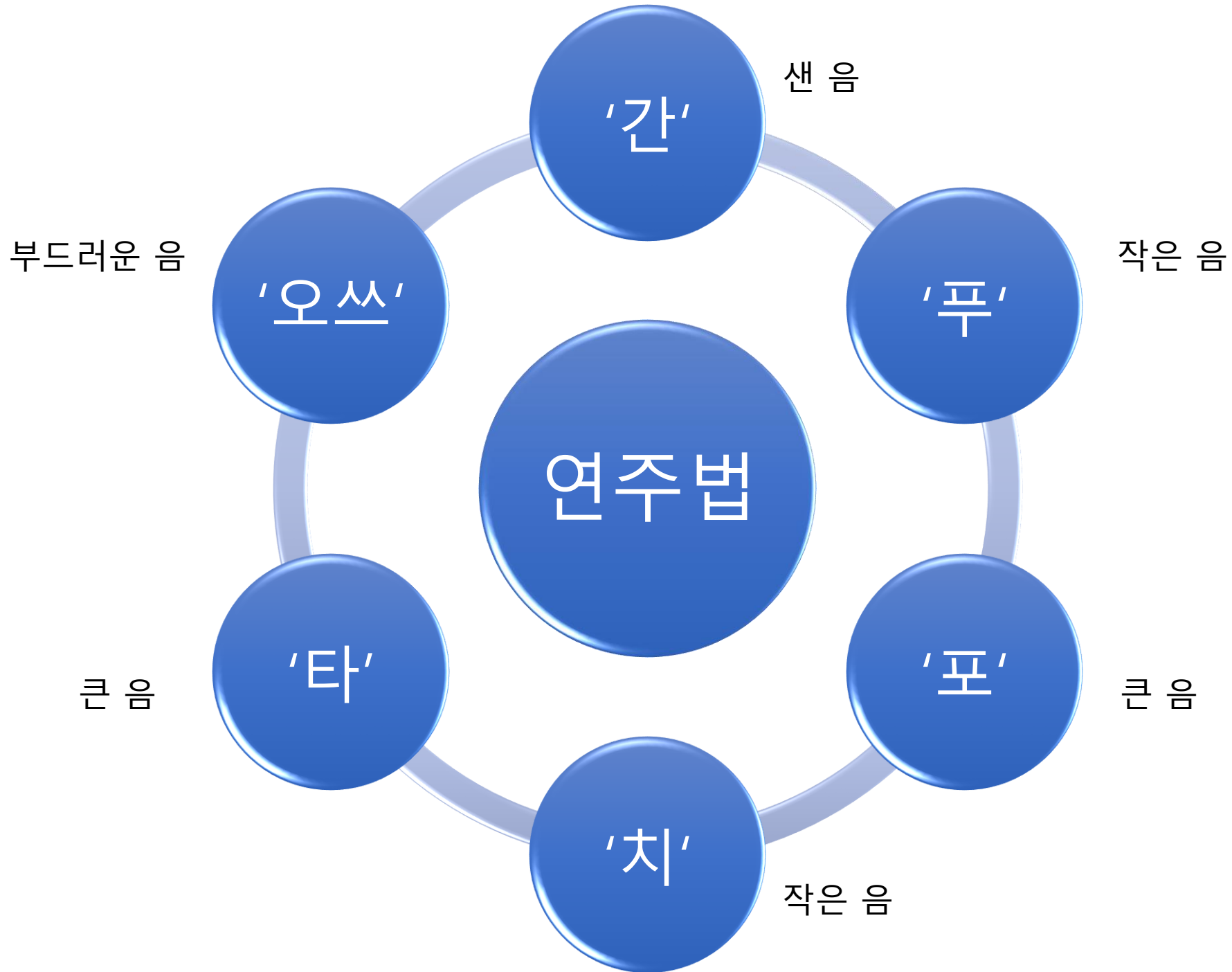
- - 인기곡: 하고로모(ET)

- 역사: 야마토 국가

- 내용: 종교, 종파 초월

- > 인간이 범한 과오 구제

“Odogu (Tools)”

분라쿠

-성립: 오사카

-인형 정루리 계보

-2009년, 무형문화유산 등록

-오사카시, 국립분라쿠 극장

-도쿄, 국립소극장

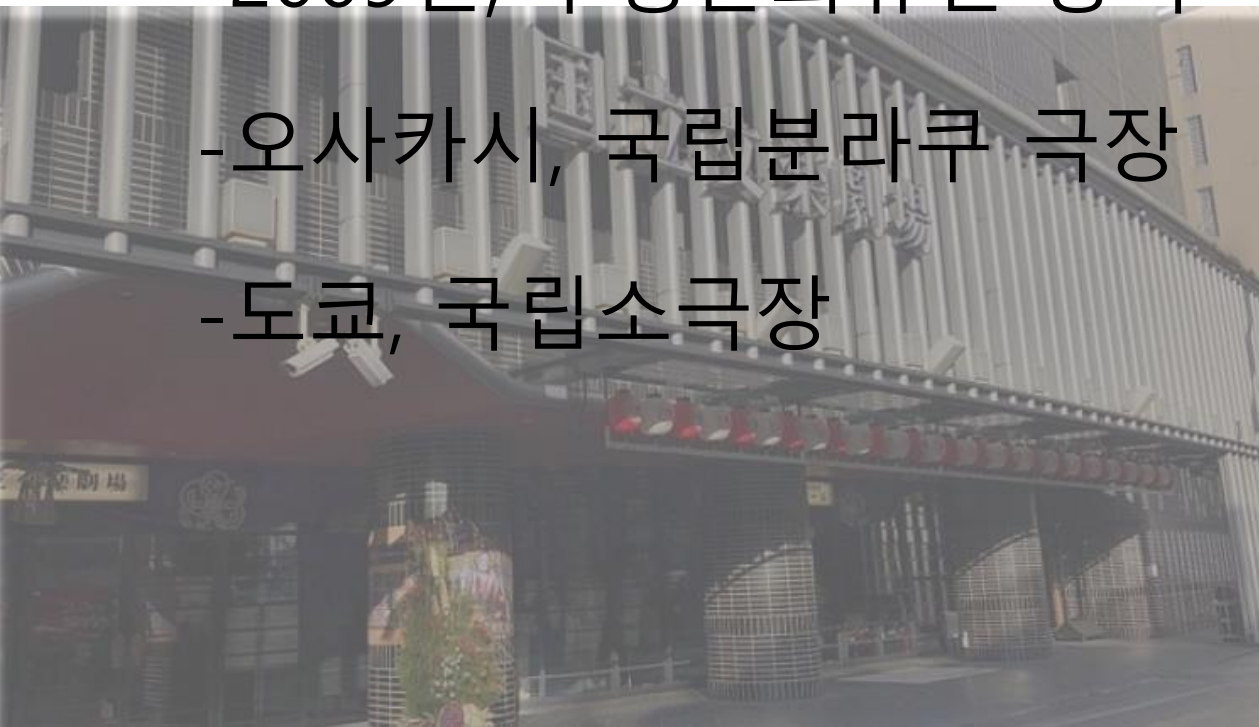
-발전: 도쿠시마와 아와지

-구성

타이오: 말하기 배역

샤미센: 연주자

인형: 꼭두각시

인형(꼭두각시)

-17c 기원

-인형 조종자: 3명

-표현: 정교 & 박진감

-인형 구성

어깨 : 잘 마른 수세미

허리 : 대나무

* 사람의 윤곽

다리, 팔, 손: 실

- <https://www.youtube.com/watch?v=v0kzrK5t9Yo>
- -노가쿠 악기 및 의미, 이야기...

- <https://www.youtube.com/watch?v=uuJMuVECul>
- -이시카와의 전통예능 웹극장 "노(能)"

- <https://www.youtube.com/watch?v=0hoK3RFvxwM>
- -분라쿠 연극

카구라(神樂)

-일본 고유 무악

-역할 : 일본 신사 제사

-최고 (最古) 현존 예능

-역사

아스카&야요이 시대:

벼농사 -> 풍작 기도

조몬 시대:

자연신앙, 고유 의식 뿌리

-내용: 일본 종교적 양식 바탕

-궁중: 미카구라
(御神樂, みかぐら)

-민간: 사토카구라
(里神樂, さとかぐら)

-현재: 헤이안 시대~

가부키(歌舞伎)

- 텐쇼 시대 유행어
- 기발한 옷차림
- 가부키자(분장): 장속& 헤어스타일
- 종합예술
- 2009년 무형문화 유산 등재
- 과거: 주로 여성이 춤
- 명칭: 에도시대 [가부코], [광언연극]

봉오도리

-조상 공양

-봉: 죽은 자, 집에 돌아옴

-대상: 누구나

-불교, 신도 영향 -> 세속적 성격 강화

-21c 중요무형민속문화재 및 선택무형민속문화재 등재

-역사: 메이지 이전 - 가가키 등 풍습 연결

• 의복

-유타카

-착용법

단선을 띠에 꽃아 뒀

남성: 가운 처럼 착용

여성: 신장에 맞춤
허리띠 접음

-기모노 일종

-평상복

-여름 착용

-유래: 유카타비라 (수건)

-사용

과거: 천황 귀족

무로마치 말~에도시대 초
: 민간

<https://www.youtube.com/watch?v=C6XmFX7eg1Y>

-가부키 공연

<https://www.youtube.com/watch?v=0yBs870C6Eo>

-가부키 설명

<https://www.youtube.com/watch?v=yF9qaaXPxxk>

-봉오도리

라쿠고(らくご)

-성립: 에도시대 일본

-화예 일종

*인간으로 표현한 기법

-낙어가: 연기자

-표현: 혼자, 몸짓, 손짓

-도구: 부채, 수건

-무용과의 차이점

:의상, 도구, 음곡 의존 x

-용어: [고전 낙어]

가락(가가쿠)

- 일본 고전 음악
- 2007년, 중요 무형 문화재, 유네스코의 무형 문화 유산
- 특징: 길고 느린 노래와 춤
- 황궁 행사 및 연회, 극장 공연

조각(초금)

-가가네(강철제) 이용 금속 조각

-주재료: 백금, 금, 은, 구리, 황동, 철, 알루미늄, 주석 등 금속

-금속 공예 기법

조금(초킨)	<ul style="list-style-type: none"> • 형상, 도안, 문자 • 의도한 기술
단금(金金)	<ul style="list-style-type: none"> • 금속 의도 형상 기술 • 조리개 가공
주금(주킨)	<ul style="list-style-type: none"> • 녹은 금속
판금 가공	<ul style="list-style-type: none"> • 절단.굽힘.납땜 • 상자 제작

조각 기술

워터마크

- 금 도안
- 실톱사용

조각

- 슝 사용
- 금 조각 패턴
- 도안.문자
- 모조.편절
쏘 있음

상안

- 흙조각
- 복수의 상안
기법
- '본 상안'->
큰 금 끼움

도예(구)

-점토 성형 ->
고온 소성

-가장 오래된 기술

-주요 산업

도기와 자기

도기

점토

1,000°C

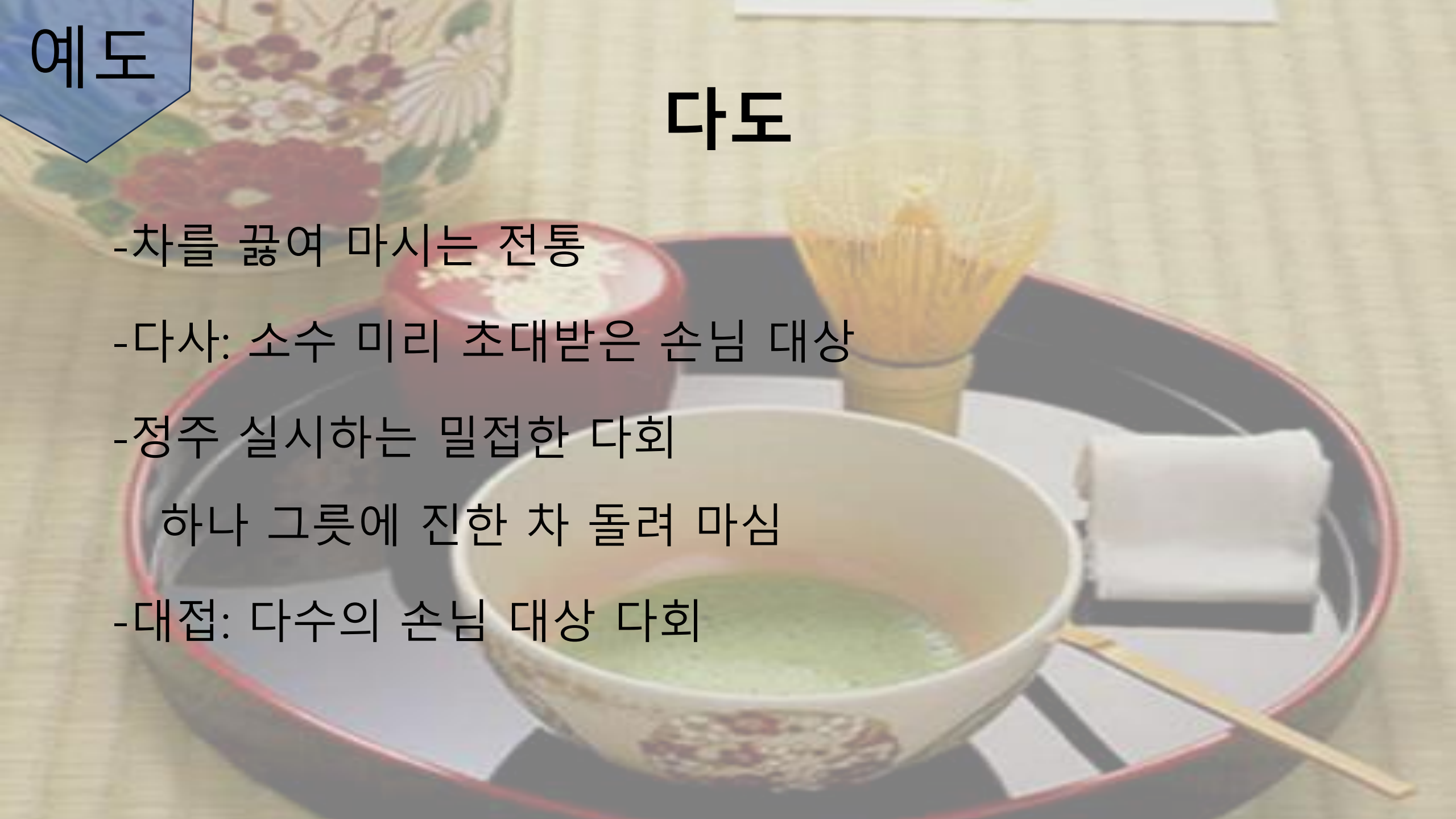
자기

장석류

1,200°C

다도

- 차를 끓여 마시는 전통
- 다사: 소수 미리 초대받은 손님 대상
- 정주 실시하는 밀접한 다회
하나 그릇에 진한 차 돌려 마심
- 대접: 다수의 손님 대상 다회

https://www.youtube.com/watch?v=h_tvI0YxMuc

-일본 다도의 예법 및 순서

<https://www.youtube.com/watch?v=Wd3E9KliKM>

-일본 다도 이야기

https://www.youtube.com/watch?v=bsikEI_03Y

-일본 황실 자기를 만들어온 자기의 명가 가키에몬

서예(書)

- 동양의 조형 예술
- 붓글씨
- 중국 기원
- 2009년, 유네스코 무형 문화유산 등재
- 구성: 모필, 먹
- 구분: 서체나 서품 등

松泉梁誠訓

志烈如秋霜
心貞如玉

비교

한국

- 다도: 일본 통치 시대, 생산과 보급 진행
- 인형조루리(人形浄瑠璃) = 꼭두각시놀음
- 노(能) = 봉산탈춤, 회별신굿 탈놀이, 송파 산대놀이
판소리, 남사당

중국

- 사자 카구라 -> 일본 무용 도입
- 토기와 도기를 구별 x
- 다도, 서예 -> 일본에 전파

<https://www.youtube.com/watch?v=gPNlti3gs2Q>

-경극과 가부키

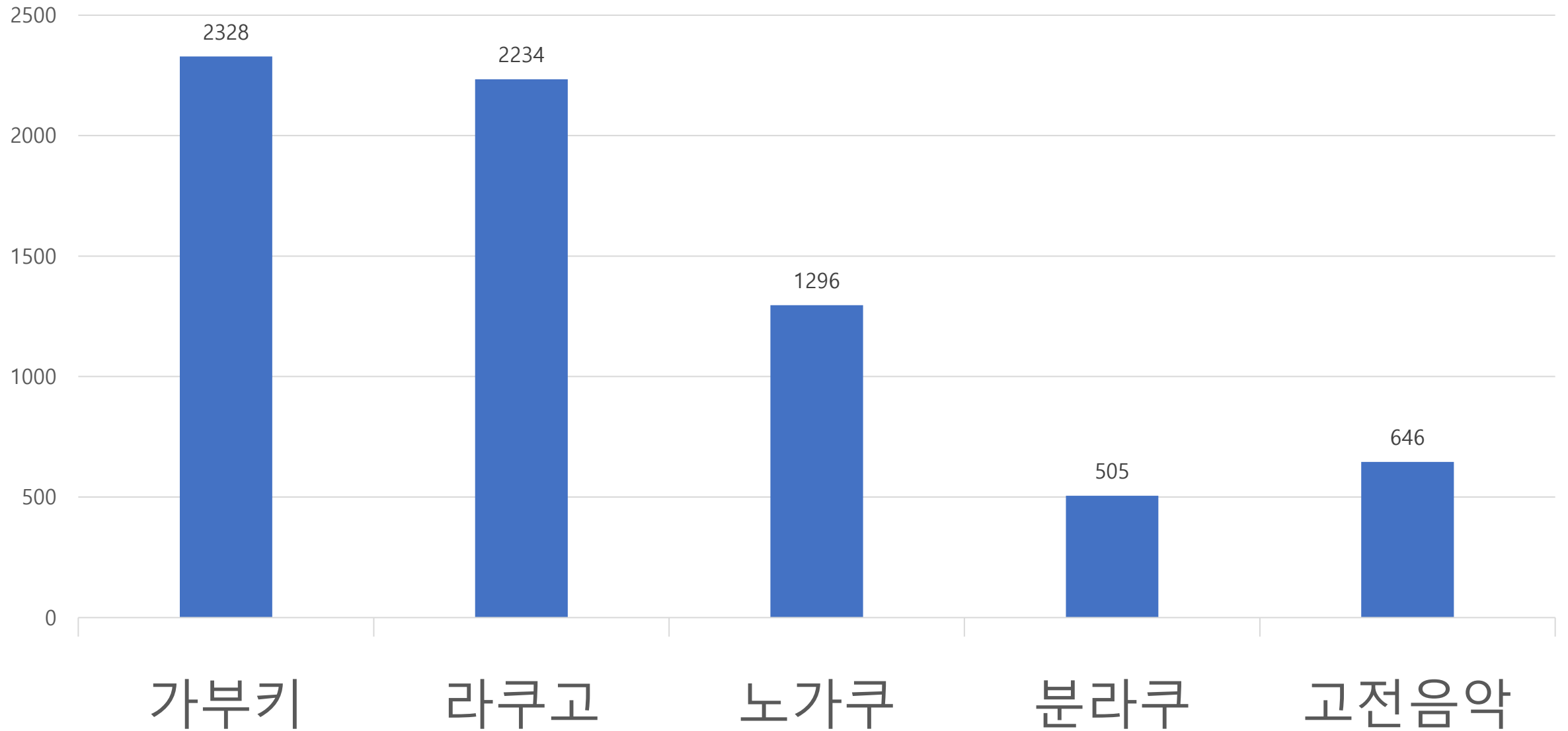
<https://www.youtube.com/watch?v=NYxnB0w3bJU>

-중국차

과거 및 코로나 시기 상황

- 전통예능의 중지와 연기 증가
- 과거: 태평양전쟁, 3.11 동일본대지진
- 중지 또는 연기된 전통예능 공연 5,457건
- 공연 중지 손실액: 175억 엔(2020년12월13일기준)
- 수용인원 제한 조치 손실액: 47억 엔

코로나 19로 인한 전통예능 공연 중지 건수

감사합니다

참고문헌

<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1529258&cid=62068&categoryId=62068>

-[네이버 지식백과] 일본의 전통예능 (사진 통계와 함께 읽는 일본 일본인 일본문화, 2011. 9. 5., 정형)

-비대면 시대 일본 전통예능의 현황과 계승을 위한 모색/한국일본문화학회/김현욱(국민대학교) 2021.08 45-62 page

<https://www.youtube.com/watch?v=v0kzrK5t9Yo>

-노가쿠 악기 및 의미, 이야기...

https://www.youtube.com/watch?v=_uuJMuVECul

-이시카와의 전통예능 웹극장 "노(能)"

<https://www.youtube.com/watch?v=0hoK3RFvxwM>

-분라쿠 연극

<https://www.youtube.com/watch?v=C6XmFX7eg1Y>

-가부키 공연

<https://www.youtube.com/watch?v=0yBs870C6Eo>

-가부키 설명

<https://www.youtube.com/watch?v=yF9qaaXPxxk>

-봉오도리

https://www.youtube.com/watch?v=h_tvI0YxMuc

-일본 다도의 예법 및 순서

https://www.youtube.com/watch?v=_Wd3E9KliKM

-일본 다도 이야기

https://www.youtube.com/watch?v=bsikEI_03Y

-일본 황실 자기를 만들어온 자기의 명가 가키에몬