

出國報告（出國類別：考察）

韓國傳統音樂與文化市場機能考察計畫 ——以韓國國立國樂院為例

服務機關：國立臺南藝術大學

姓名職稱：賴錫中／教授兼音樂學院院長

派赴國家：韓國首爾

出國期間：2015年10月29日至2015年11月2日

報告日期：2016年1月25日

摘要

本案係筆者於 2015 年 10 月 29 日至 11 月 2 日執行本考察計畫，並以其中之 10 月 30 日至 11 月 1 日為主要行程。主要瞭解東北亞著名文化研究暨展演機構——為促進該國傳統音樂與舞蹈的發展而成立、位於韓國首爾的國立國樂院。主因該院下設有正樂團、舞蹈團、民俗樂團和創作樂團等四大表演團體，並且管理位於其他城市的「國立民俗國樂院」、「國立南道國樂院」和「國立釜山國樂院」等三大國樂院。

本案在執行主軸系掌握韓國國立國樂院的營運規劃、樂器展場與推廣演出活動，彼等發展暨營運的相關做法與經驗，可作為本校音樂學院轄下之亞太音樂研究中心、音樂表演與產學合作中心的發展參據，故執行本案以瞭解傳統音樂的發展與市場連結的機制，有助於本校音樂學院暨各系所中心未來與市場連結的參考。

目次

摘要	ii
報告本文	1
一、計畫目的	1
二、計畫執行過程	2
三、心得及建議	3
附錄	6
活動成果照片	6-8

本文

一、計畫目的

(一)計畫目標

傳統音樂文化在當代的發展模式與成效，攸關該民族或地區的文化形態之保存與變貌。本計畫案為能觀察公設音樂文化機構與教育部門之間的促進關係，特前往韓國首爾國立國樂院(National Center for Korean Traditional Performing Arts)，藉由該院充沛的公資源挹注而保存傳統音樂的作法、以及結合觀光旅遊文化的生態機能，對於傳統音樂的推展成效做一總體觀察，並將成果運用於筆者之教學與中心業務的推展參考。

(二)計畫主題

【韓國傳統音樂與文化市場機能考察計畫——以韓國國立國樂院為例】

(三)計畫緣起

我國與韓國傳統音樂發展的關係非常密切，在傳統藝術文化、教育與商業市場的推展模式，可以相互借鑒暨提升彼此的營運成效。位於韓國首爾特別市瑞草區的國立國樂院，全院設立於廿世紀中葉的 1950 年 4 月 10 日，係韓國文化體育觀光部下屬的國立音樂機構，主要設置目標與營運方向即為促進韓國傳統音樂的薪傳發展。

國立臺南藝術大學音樂學院設置有亞太音樂研究中心、音樂表演與產學合作中心等二級單位，在推展傳統音樂的模式與機制，與韓國國立國樂院有異曲同工之妙，因此本計畫在執行面特別著重該院的樂器陳列館、周末推廣展演與相關館舍的建置，可以採擷彼等之經驗以為參據。

(四)計畫效益

- 1.瞭解韓國傳統之有關文化市場連結的成功案例，知曉該音樂機構內涵的營運發展、策

略組織等文化知性體系的建構。

2.瞭解韓國傳統音樂的展演類型，知曉其發掘吸引來自全世界的文化人士與觀光遊客的策略。

3.全面瞭解韓國國立國樂院的建築布局、營運效能與文化場域建構的恢弘影響，並透過具體的活動參與，感受表演藝術製作與吸引觀眾的行銷手法。

二、計畫執行過程

(一)出國期間行程

104年10月29日至104年11月2日，共5天。

(二)參訪單位與過程

1.第一天 104.10.29(四)

行程(臺灣高雄－韓國首爾)。

2.第二天 104.10.30(五)

參訪韓國首爾國樂院的國樂(器)博物館，瞭解樂器在韓國音樂歷史中的發展與扮演角色與功能。

3.第三天 104.10.31(六)

參加韓國首爾國立國樂院的周末推廣劇場——「周六名品演出」活動，聆賞傳統型態的精湛演出。

4.第四天 104.11.1(日)

參訪韓國首爾國樂院的國樂(器)博物館，瞭解各樂器陳列館的規劃與設計構思，並觀察相關辦理活動的節目。

5.第五天 104.11.2(一)

回程(韓國首爾－臺灣高雄)。

(三)參訪單位彙整

- 1.參訪韓國首爾國立國樂院之樂器展覽現場。
- 2.參訪韓國首爾國立國樂院之推廣展演現場。
- 3.參訪參訪首爾國立國樂院之展演與辦公空間。

〈韓國國立國樂院-國樂博物館〉簡介如下：

該館係展示各種國樂遺物和樂器的館舍，是韓國獨特設置唯一國樂專用博物館，從此些收藏展品可以瞭解韓國上千年的國樂歷史。該館係於 1995 年開館，主要有平時的展示會和特設展示會，協助當地國樂教育提供臨場而活潑的教育場域。筆者觀察該館主要分成七個主題，在六個常設展廳空間，展示各種吹拉彈打國樂器和音像資料超過 250 種，其中除了樂器之外，使用的輔助多媒體影片，則涵蓋以傳統國樂傳說為素材的 3D 立體動畫影像。

三、心得及建議

通過本次進行【韓國傳統音樂與文化市場機能考察計畫——以韓國國立國樂院為例】，筆者在心得與建議方面主要有四點，詳述如下：

其一，韓國國立國樂院在保存民族樂器、音樂書籍、以及製作兼具傳統創新表演型態等成效頗為顯著，該院的設立位置緊鄰國家音樂廳與歌劇院，整體共構為一個文化保存與展演的巨幅場域，營造出韓國傳統與世界音樂文化並駕齊驅的意圖，並透過韓國觀光公社在國外駐點的宣傳，吸引亞洲各國文化界、藝術界與觀光客的蒞臨參與，促進國際化的場域與氛圍之建構，拓展傳統音樂的格局、提升民族文化的位階；該院除了定期的藝術刊物、演出資訊彙編手冊出版之外，並在此場域中設置韓國表演藝術大學，以橫跨學術、藝術、技術的三術護持，揭顯該國在推展藝術與保存傳統的強烈意圖。筆者觀察韓國將有限的文化藝術資源、加以有效的整合行銷，整體拓展文化的效能與影響力。

其二，韓國國立國樂院的樂器博物館建築雄偉，內部典藏樂器包含各類的鼓、奚琴、伽耶琴、吹管、金屬鑼鈸類等上百種樂器，各類並設有專門的空間陳列，附有圖文並茂的

解說牌、多媒體演奏畫面、有趣的互動裝置、印製解說手冊(包含韓、中、英、日文版本)，對於傳統樂器文化的保存力道與鞏固能量，誠可做為國家級樂器博物館的借鏡模式。未來在國立臺南藝術大學音樂學院倘有合宜空間，亦可開辦正式的博物館型態之樂器展示，而現階段將採用中小型的規模分批辦理、或以移動式的校園傳播樂器展的模式辦理，一方面增進本院學生在演奏之與的樂器介紹能力，二方面益使社會大眾認識民族樂器的種類、發展歷史、文化特色、演奏特性等知性內容。此因樂器乃呈現音樂的基礎之器，更且是工藝設計、審美理念、材料顯像的人文客體；因此，將其融入普羅大眾的生活之中、提升音樂學子介紹的表達能力，都有助於整體音樂文化的發展。

其三，韓國國立國樂院為推展傳統音樂文化，更推出與每周六下午 3:00~4:00 假該院牛眠堂或禮樂堂舉行周六名品演出，意圖構成觀眾與世界無形文化遺產、燦爛的韓國傳統公演藝術傑作相遇。2015 年的節目製作內容共分為——遺產、綜合、正樂、舞蹈、創作、品牌、民俗等類型，再依各節目內容區分為 A 至 F 型的表演型態，全數採售票方式賣出，筆者所購為 2015.10.31 的場次，單張 10000 韓元票券。筆者參與該場位於牛眠堂的遺產 B 行之演出內容，表演順序分別為：〈宗廟祭禮樂〉、〈盤索樂〉、〈處容樂〉、〈歌曲〉、〈阿里郎〉、〈靈山齋〉、〈江江水來〉、〈農樂〉；整場在最後震撼的〈農樂〉表演開放觀眾攝錄影，打破一般表演劇場禁止麗音錄影的規定，而此舉將可透過觀眾拍攝後之上傳臉書、LINE、社群網站等，為該院的表演節目進行一次最具效果的宣傳。筆者觀察觀眾大多為旅行社整體引入之觀光客，一般的散客並不多，全場約 500 座位有七成觀眾，而為迎接來自各國的嘉賓，舞台兩側字幕機投射出中文、日文的說明，使得演出內容可以更被清楚的瞭解，筆者有購得 2015 年全年度中文版的節目冊，對於該院在製作節目的多元化、傳統性與現代性的演藝，真實凸顯該院在音樂文化呈現的思考面向與廣泛格局。

其四，韓國國立國樂院在文化市場的促進成效，包含辦理各式音樂會的場館租賃、活動票務銷售、簡易餐廳經營、書籍影音資料銷售等，一方面由公部門出資營運，二方面透過商業性的銷售手法，益使社會大眾得以一般商業交易的方式，獲取欣賞音樂會門票、書籍、影音資料、小型樂器等之獲得，同步增加該院的營運收入。此點對與我校音樂學院的

發展亦可參酌，畢竟在目前有關音樂會、樂器展；專業書籍、影音資料、研習營隊等，都是我院師生的強項，同時也是專業實力展現的客體，希冀未來透過各系所辦理活動的活動宣傳、成果集結與提供民眾取得的便利性，可以在文化市場的連結能夠更具成熟的效能，以使學生面對未來職場的市場概念，得以逐漸形成並遞嬗熟悉。

附錄——活動成果照片

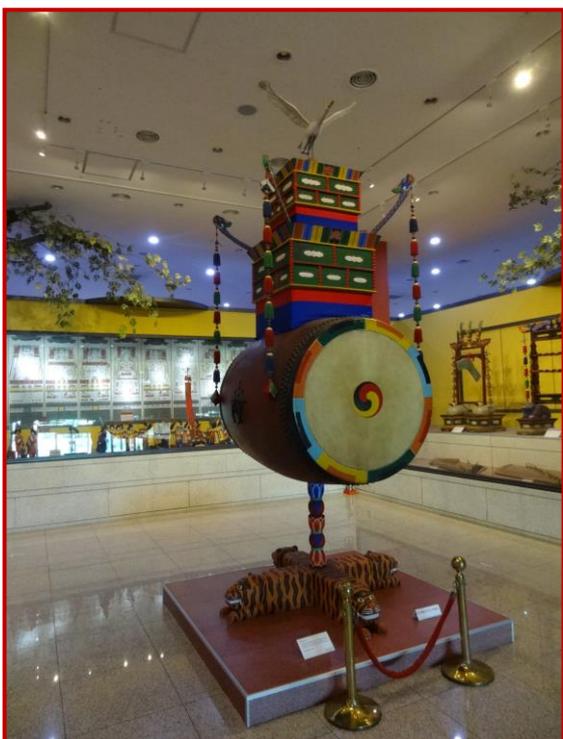
【圖 1】

筆者參訪韓國國立國樂院樂器博物館，於一樓大廳留影。該館自 1995 年開館以來，扮演樂器典藏、歷史研究、製作多媒體等主體業務，保存韓國文化不遺餘力。

【圖 2】

筆者參加韓國國立國樂院在每周六舉行的：「周六名品演出」活動，於開演前的留影。該活動是每週六的常態性演出，惟每次節目並不完全相同，係採多套製作而內容精湛。

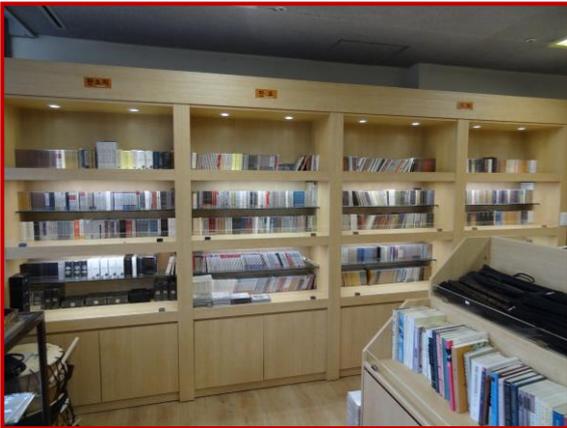
【圖 3】

韓國國立國樂院一樓大廳的建鼓，整體裝飾華麗，凸顯宮廷雅樂的莊重性與富貴性。周圍擺設各類打擊、彈撥、拉弦樂器等，合計約 250 餘種，內容豐富，工藝美感頗佳。

【圖 4】

筆者參訪還國國立國樂院樂器博物館，在伽耶琴展示廳內，觀看整體的琴身、琴弦、琴枕、歷來重要因項資料，保存與展示深具意義。

【圖 5】

筆者參訪位於樂器博物館左側的圖書與音像資料銷售中心，內部提供銷售的資料非常豐富，另有兼售簡易的樂器。

【圖 6】

韓國國立國樂院廣場周遭小角落的樂器體驗場，提供打擊樂器供民眾嘗試演奏，頗具文化趣味度。

【圖 7】

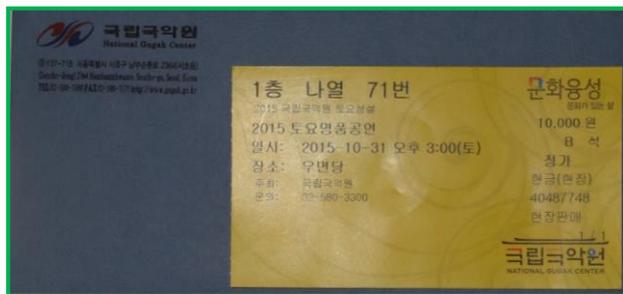
韓國國立國樂院的建築非常典雅，廣場也呈現寧靜祥和之感，所栽種植物更顯整體場域的幽靜。

【圖 8】
筆者聆賞國立國樂院<周六名品演出>活動的節目冊，該冊印製全年度所有的節目內容，整體設計與製作非常豐富。

【圖 9】
筆者收集到韓國國樂院目前僅存唯一一份中文解說資料摺頁，係由該館工作人員從檔案資料中找出來提供給筆者。

【圖 10】
筆者聆賞國立國樂院<周六名品演出>活動的入場券。

【圖 11】
韓國國立國樂院出版銷售的樂器手冊，印製收錄該館典藏的樂器圖像與解說。