영산회상

靈山會相

영산회상(靈山會相)

〈영산회상〉은 오늘날 전승되는 풍류음악의 대표적인 기악곡이다. 〈영산회상〉의 본래 의미는 고대 인도 마가다국의 수도인 라자그리하(王舍城)에 있는 석가여래가 영취산(靈鷲山)에서 설법할 때의 모임을 뜻한다. 이를 통해 〈영산회상〉이 본래 불교와 관련된 음악이었음을 짐작할 수 있다. 〈영산회상〉이 언제부터 우리나라에서 연주되었는지는 정확히 알 수 없으나, 본격적인 모습은 조선 초기의 여러 문헌들을 통해 확인된다.

조선 전기에 편찬된 『악학궤범(樂學軌範)』(1493) 권5의 「시용향악정재도설(時用鄕樂呈才圖說)」에 따르면 〈영산회상〉은 학연화대처용무합설을 연행할 때, '영산회상불보살(靈山會相佛菩薩)'이라는 가사가 있는 성악곡으로 불렸다고 기록되었다. 그리고 세조대의 음악을 실은 『대악후보(大樂後譜)』(1759)에도 '영산회상불보살'의 가사와 함께 선율이 기록되어 있다. 이후 성현(成俔)이 지은 『용재총화(慵齋叢話)』(1525) 권1에도 여기(女妓)들이 원을 그리고 빙빙 돌면서 대열을 갖추며 '영산회상불보살'을 제창하였는데, "마치 승려들의 공불(供佛)을 모방한 듯하다."고 하였다. 이로 볼 때 조선 초기 〈영산회상〉은 성악곡으로 무용과 함께 불렸으며, 불교적 색채가 강하였음을 알 수 있다.

조선 중기를 거치면서 〈영산회상〉은 성악곡에서 기악곡으로 변화하였다. 먼저, '영산회상불보살'이라는 가사가 중종(中宗, 1506~1544) 때 '수만년사'(壽萬年詞)로 개작되었다. 그리고 곧 가사가 사라진 순수 기악곡으로 연주되었는데, 기악곡화된 최초의 〈영산회상〉은 『현금신증가령(玄琴新證假令)』(1680)에 거문고보로 수록되어 있다. 이와 같은 〈영산회상〉의 기악화는 궁중에서 민간으로 〈영산회상〉의 향유 공간이 확대되면서 생겨난 변화로 볼 수 있다. 즉, 풍류방에서 중인이나 선비계층은 〈영산회상〉을 애탄(愛彈)하면서 그것을 자신들의 심미적 요구에 적합하도록 음악적 변화를 추구한 것이다.

기악화된 이래 〈영산회상〉의 음악적 발전은 더욱 가속화되었는데, 그 결과 〈상령산〉에서 여러 파생곡들이 출현하게 된다. 〈상령산〉을 높게 변주한 〈중령산〉, 본래 20박이던 〈중령산〉을 10박으로 빠르게 변주한 〈세령산〉, 〈세령산〉의 잔 가락들을 덜어 낸 〈가락덜이〉가 만들어졌다. 그리고 6박으로 된 〈상현도드리〉와 이보다 음역이 낮은 〈하현도드리〉가 파생되고, 이후 풍류방에 여러 민속악 전문가들이 참여하면서 〈염불도드리〉, 〈타령〉, 〈군악〉이 추가되었다. 이와 같은 변화를 통해 〈영산회상〉은 느린 20박의 〈상령산〉으로부터 점점 한배가 빨라지는 구조의 모음곡이 되었다.

오늘날 연주되는 〈영산회상[重光之曲]〉은 거문고가 중심이 되기 때문에 〈거문고회상〉이 라고도 한다. 〈영산회상〉은 〈상령산〉·〈중령산〉·〈세령산〉·〈가락덜이〉·〈상현도드

리〉·〈하현도드리〉·〈염불도드리〉·〈타령〉·〈군악〉의 아홉 곡으로 되어 있으며, 이렇게 아홉 곡을 연주하는 것을 〈민회상〉이라 한다. 그리고 〈영산회상〉 다음에 〈계면가락도드리〉·〈양청도드리〉·〈우조가락도드리〉의 세 곡을 연이어 연주하는 것을 〈가진회상〉이라고 한다.

〈영산회상〉의 악기 편성은 거문고·가야금·해금·단소·세피리·대금·장구의 줄풍류 편성으로 연주되며, 경우에 따라서 양금이 추가되기도 한다. 현악기 중심으로 연주되는 실내악이라는 특성상 관악기 및 타악기는 비교적 적은 음량이 요구된다. 따라서 피리는 음량이 적은 세피리를 사용하고, 대금은 주로 저취(低吹)와 평취(平吹)로 연주한다. 장구는 채로 변죽을 치며, 해금은 원산을 옮겨서 음량을 작게 한다.

영산회상 靈山會相

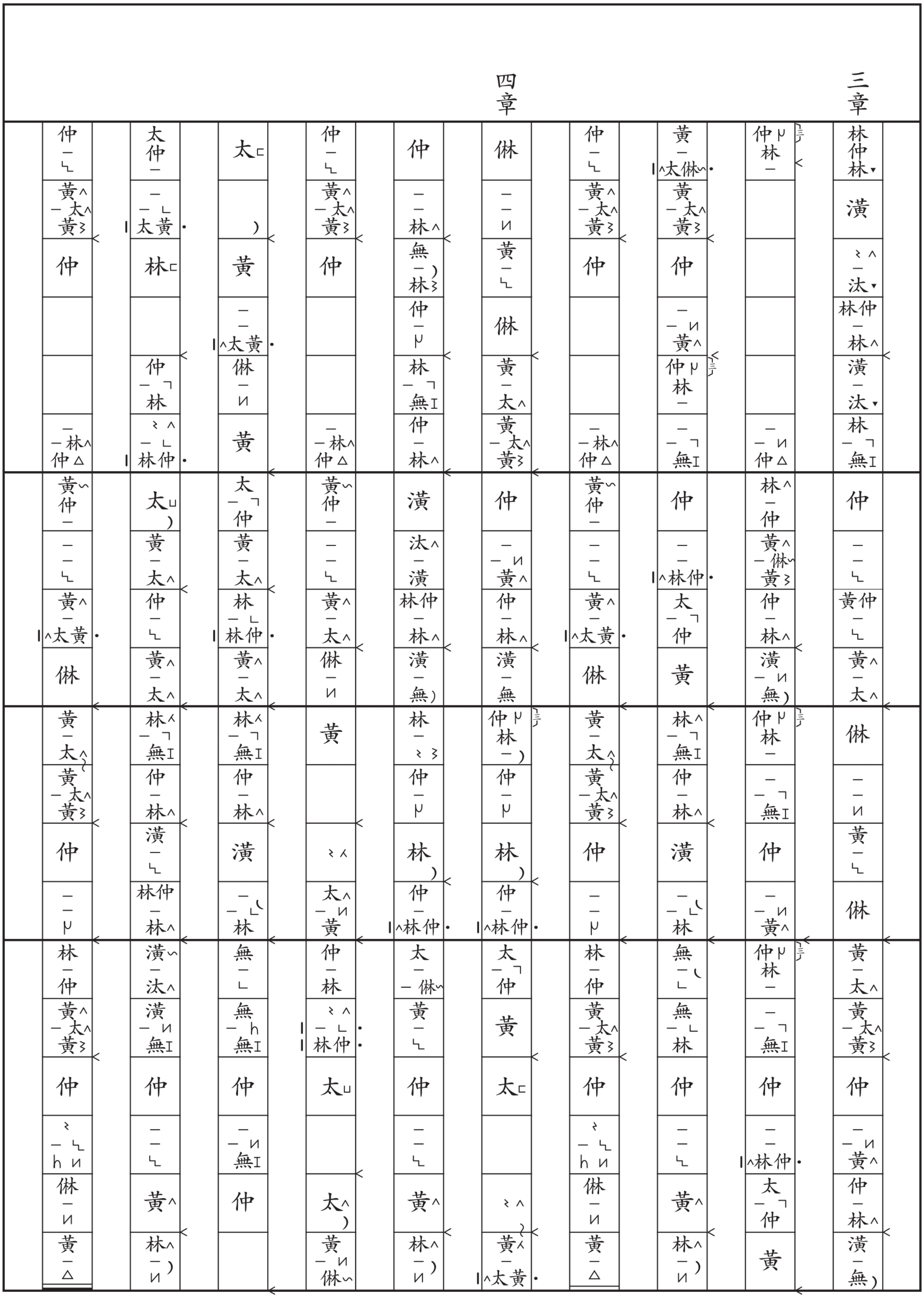
중광지곡 重光之曲

상령산 上靈山

一分·二五三十井

一章

二章


四章
三章

중령산 中靈山

一分·三十三井

一章

①	黃	無林	仲	林	林仲林	仲	林
	林黃	汰黃	無	林	潢	黃	林
	仲	無林	潢	仲黃	汰	林	仲黃
		仲林	林	太林	仲林	林	太林
		潢	太林	潢汰	太林	仲	黃
		黃	黃	林無	黃	林	黃
i	仲林	無	仲	汰	仲	仲	仲
	仲太	林	林	潢	黃	林	黃
	林	仲	無	潢	仲林	太仲	太黃
	無林仲	黃太仲	林無	潢汰	潢無	黃	潢
○	太倫	林無	仲	無	林	林無	黃太
	太倫太	仲林	林	仲	仲	仲林	黃太黃
	林無	潢	太仲	無林	林	潢	仲
	仲林	林	林	仲林	仲林	林	林
·	潢	無林	林	潢汰	太仲	潢	林仲
⋮	林	林	仲林	黃	黃	林	黃
	無	潢	潢	無	仲	無	仲
	林	潢	林	潢	無	潢	無
	仲太	太	無林仲	太	林	太	仲
·	林	黃太黃	無林	黃太黃	仲	黃太黃	黃太黃

二章

①	林仲林	潢	林	仲	林	仲	林無
	林無	汰	林	林	林	林	林
	潢	仲林	潢	仲黃	潢	仲黃	潢
	潢汰	林	仲太	太林	仲太	林	林
	林無	潢	林	黃	林	黃	黃
i	仲	仲	汰	仲	仲	仲	仲
	黃	黃	潢	黃太黃	潢	太黃	黃太黃
	仲林	潢	潢汰	林	潢汰	黃	林
	潢無	林	林	潢	潢	潢	潢
○	林	無	無	黃太	林	林無	黃太
	仲	仲林	潢汰	黃太黃	潢汰	仲林	黃太黃
	林	潢	無林	仲	無林	潢	仲
	仲林仲	林	林	林	林	林	林
·	太仲	潢	潢	林仲	潢	無	林仲
⋮	黃	黃	潢汰	黃	潢汰	林	黃
	仲	無	無	仲	無	無	仲
	無林	潢	潢	無	潢	潢	無
	林仲	太	林仲	太	林	太	仲
·	無林	黃太黃	無林	黃太黃	無林	黃太黃	△

三章

仲	林	仲	林	仲	林	仲	林
林	仲	無	林	林	無	林	林
仲	林	仲	林	仲	林	仲	林
太	無	林	無	無	林	林	林
黃	仲	仲	林	林	仲	林	林

四章

林	林	林	林	林	林	林	林
林	林	林	林	林	林	林	林
潢	潢	潢	潢	潢	潢	潢	潢
潢	潢	潢	潢	潢	潢	潢	潢
無	無	無	無	無	無	無	無
仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲

五章

無	黃	無	黃	無	黃	無	黃
潢	仲	無	仲	潢	仲	無	黃
潢		仲		潢		仲	
無		無		無		無	
林		林		林		林	

① 太 仲林 太 仲林 太 仲林 太 仲林 太 仲林 太 仲林 太 仲林

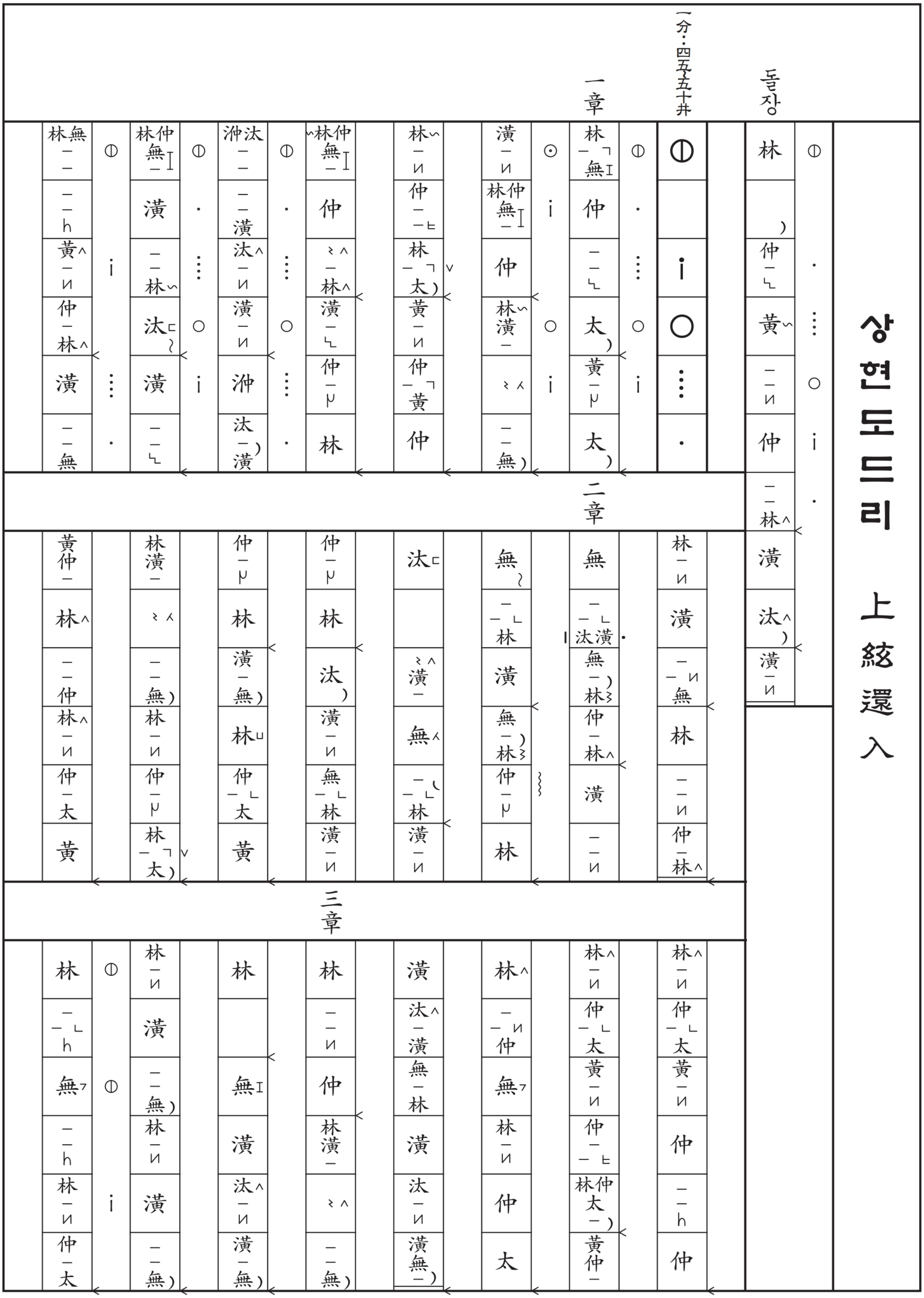
i 黃 仲 林 潢 林 潢 林 潢 林 潢 林 潢 林 潢 林 潢 林 潢

○ 黃 仲 林 潢 仲 林 潢 仲 林 潢 仲 林 潢 仲 林 潢 仲 林 潢

⋮ 黃 仲 林 潢 仲 林 潢 仲 林 潢 仲 林 潢 仲 林 潢 仲 林 潢

세령산 細靈山
一分·三八·四五井
一章
二章
三章
四章

가락덜이 加樂除只
一分·四十四五井
一章
二章
三章


상현도드리 上絃還入
돌장
一章
二章
三章

하현도드리 下絃還入

四章

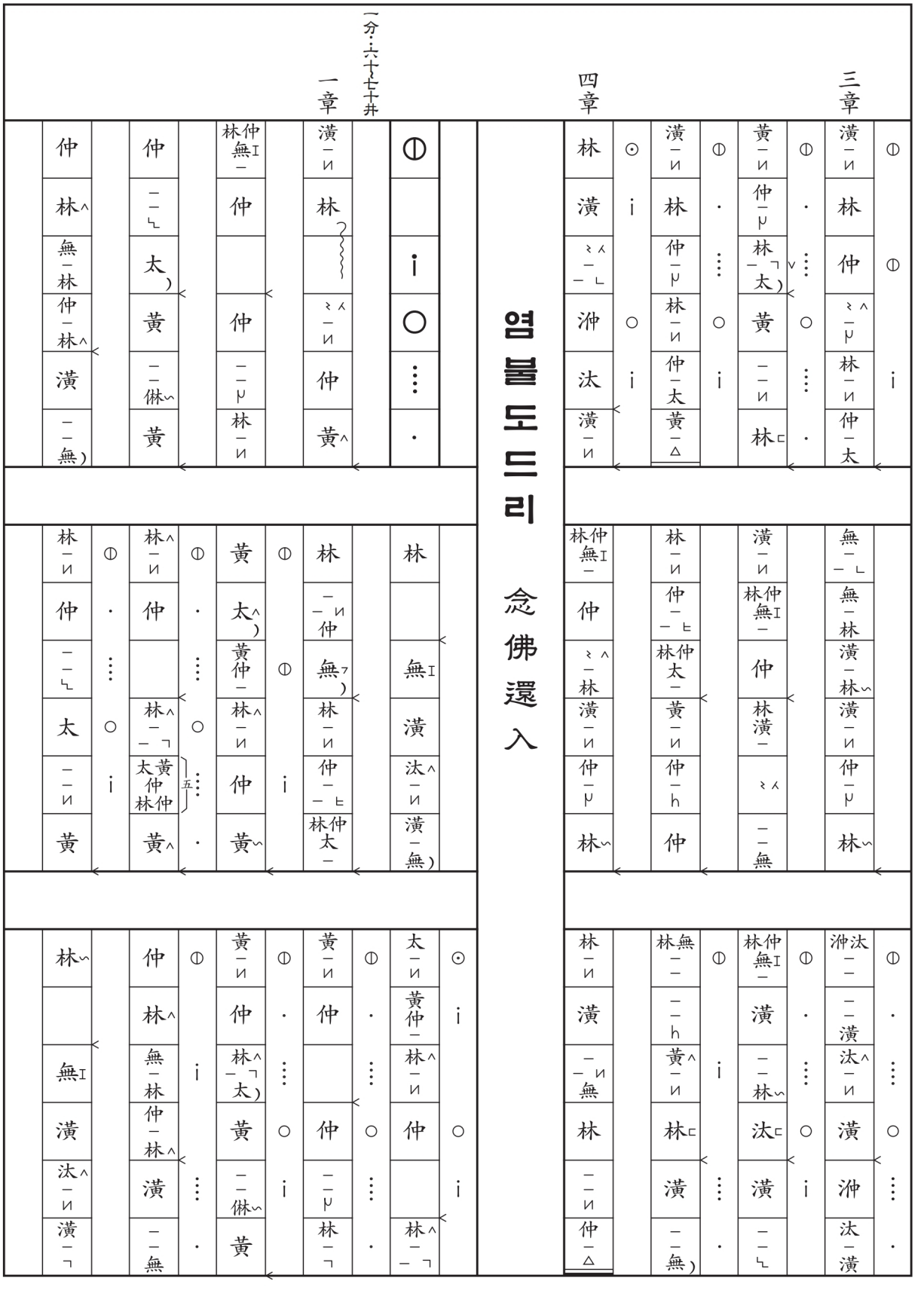
①	·	·····	○	·····	·	①	·	·····	○	·····	i	⊙	i	○	i	①	··	·····	○	·····	·	①	··
黃	仲	林太	黃	林	林	潢	林	仲	林	仲	黃	林	潢	沖	汰	潢	無	無	潢	潢	仲	林	無
潢	林	仲	林	仲	仲	黃	黃	林	仲	林	仲	潢	黃	潢	仲	林	林	林	林	林	潢	潢	潢
林	潢	黃	潢	林	潢	仲	林	潢	林	黃	林	林	林	仲	林	沖	潢	潢	林	林	林	汰	汰
仲	林	林	仲	潢	林	林	仲	林	仲	仲	潢	仲	仲	林	沖	汰	汰	潢	汰	汰	汰	潢	潢
林	仲	仲	林	仲	林	仲	林	仲	林	林	林	林	林	林	潢	潢	潢	潢	潢	潢	潢	潢	潢
黃	林	黃	黃	林	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃

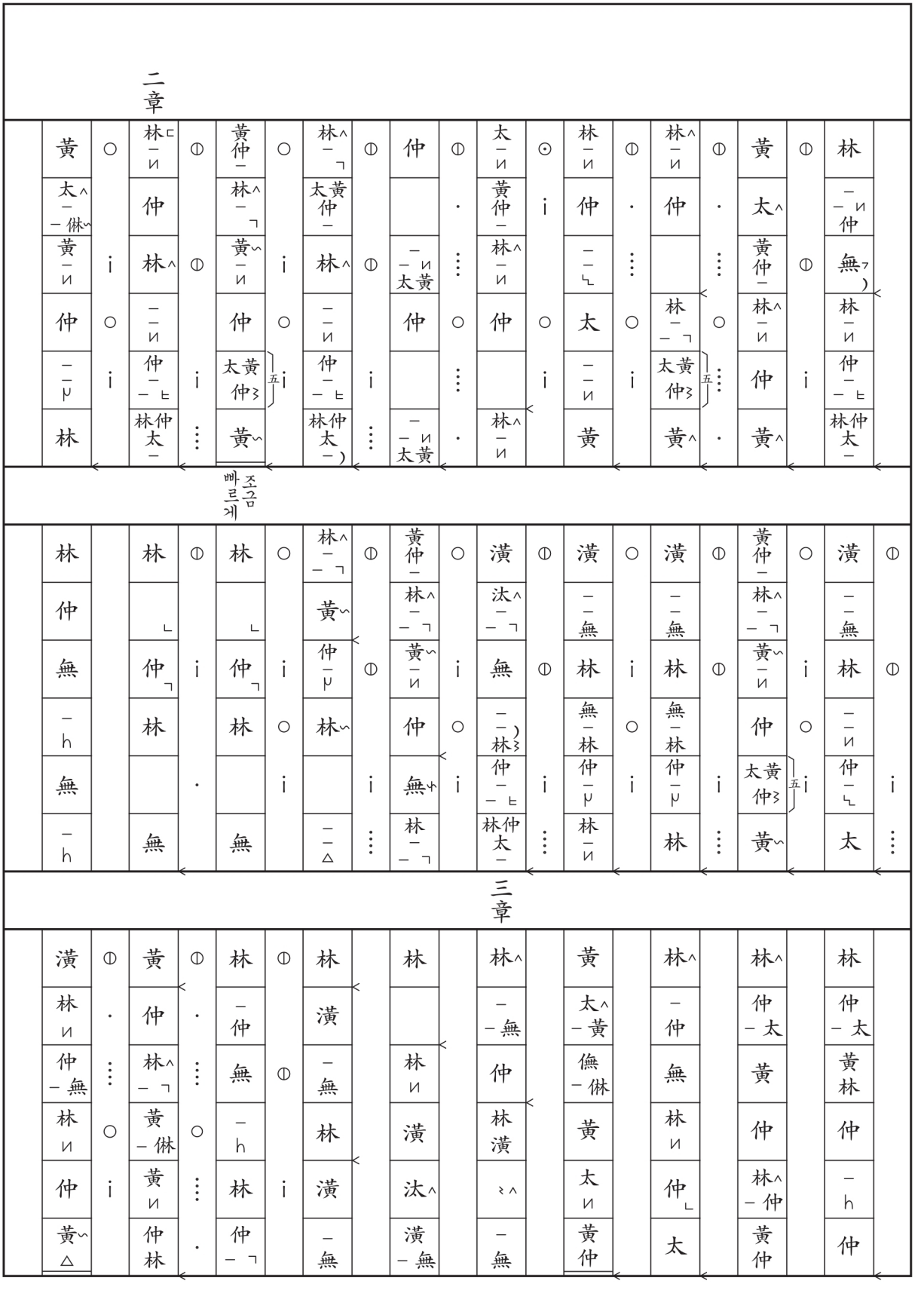
一章

一分·四五五十井																							
①		i	○	·····	·	林		黃	林	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃
黃	黃	林	仲	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃
黃	黃	林	仲	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃
仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲

二章

林	潢	林	潢	仲	仲	潢	林	黃	林	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃
黃	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲
黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃
太	林	太	林	仲	仲	潢	林	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲
太	林	太	林	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲	仲
黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃
黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃	黃


三章
四章
一章
一分·六十七十井
염불도드리 念佛還入


二章
조금 빠르게
三章

타령 打令

四章

⊙	林	無	潢	
i	潢	ˇ林 –	林ㄴ	
	ˇ	潢 林 –	仲	
○	沖	潢	林 潢	
i	汰	仲ㄱ	ˇ	
	潢 ㄴ –	林	– 無	

林ㄴ	林ㄴ	汰ˇ	
仲	仲	– 潢	
林ˇ – 仲	ˇ林	汰ˇ ㄴ	
黃	潢	潢	
仲ㄱ	仲ㄱ	沖	
仲	林	汰 – 潢	

林ㄴ	林ㄴ	潢	
潢	潢	– 林ˇ	
– 林ˇ	– 林ˇ	汰ㄷ	
潢	潢	潢	
– 汰ˇ	– 汰ˇ	– 汰ˇ	
(ㅈㄱ……)			

一章

(一分·九十~九六井)

①	林	仲	太	汰ˇ	仲		
	– 無		– 黃		– 無		
	仲	林	林	潢ˇ	林		
i	林ˇ	潢	無	無	無		
	– 仲	– ㄴ	– 林ˇ	– 林	– 林ˇ		
·	汰	無ㄱ	潢	潢	潢		
·	潢	仲	潢ˇ	潢ˇ	潢ˇ		
	– ㄴ	– 無	– 無	– 無	– 無		
i	無ㄱ	林	林	林	林		
	仲	潢	潢	潢	潢		
	– ㄴ	– ㄴ	– 汰	– 汰ˇ	– 汰		
·	黃ˇ	無ㄱ	潢	潢	潢		

二章

潢	林	太ˇ	仲	仲	仲
– 無	– 無		– ㄏ	– 太	– ㄏ
林	仲		太	黃	仲
仲	無	太ˇ	黃	太	林ˇ
– 無	– 林	– 黃	– 太	– 仲	– 無
林	仲	偸	倧ˇ	黃	林
潢	黃	黃	黃	仲	仲
– 無	– ㄴ	– ㄴ	– 太ˇ	– ㄏ	– ㄏ
林	仲	黃	黃	太	太
仲	林ˇ	仲	仲	黃	黃
– 太	– 無			– 倧ˇ	– 倧ˇ
黃	林 仲		– △	黃	黃

三章

	潢		太		林		潢		汰淋		泮		潢		汰		無		林		仲
	汰				無		內				內		泮				林		無		內
	林				仲		無		淋		泮		汰				仲		林		仲
			太		無		仲		泮		汰		潢		汰		林		無		林
			黃		林		無						泮				潢泮		潢		無
			儉		仲		林		汰				汰				汰		林		林
	仲		倧		黃		潢		潢		潢		潢		汰		潢		潢		潢
	太		內		內		內		內		內		無		泮		無		泮		內
	黃		黃		仲		無		無		無		林		汰		林		汰潢		無
	仲		仲		林		仲		潢		潢		潢		汰		潢		無		仲
					無		內		汰		汰		汰		泮		汰		潢		林
	林		林		林仲		黃		潢		潢		潢		汰		潢		汰潢		仲

四章

	林		林		潢		仲	①	仲無	①	林		林		潢		仲		潢		
	無		無		無		無				無		無		無		內		汰		
	仲		仲		林		林		汰	·	仲		仲		林		林		林		
	仲		仲		仲		無	¡	潢	①	仲		仲		仲		無		無		
					無		林		汰						無		林		潢		
	太				林		潢	·	無	·	太				林		潢		林		
	林		林潢		潢		潢	·	林	①	林		林潢		潢		潢		仲		
	無		泮		無		無		仲		無		泮		無		無				
	仲		汰潢		林		林	¡	太	¡	仲		汰潢		林內		林		黃		
	仲		無		仲		潢		黃		仲		無		仲		潢		仲		
			林				汰		倧				林				汰				
	△		仲		黃		潢	·	黃	·	無		仲		黃		潢				

군악 軍樂

一分：一一十 ~ 一二十井

一章

林	潢	林	南	汰	南	汰	汰	①							
南	汰	南			潢淞	潢	潢								
姑	南潢	姑		淞	汰	南	潢								
南	南	南	林	林	汰	林	沖	i							
林	潢	潢	南			潢									
姑	南林	南林	林		淞	南林	汰	·							
姑	姑	姑	姑		汰	潢	潢	·							
太	潢	潢			潢										
姑太	南潢	南	林南		淞汰			i							
黃	南	林	林		潢	潢	潢								
姑		南	南		汰										
太黃		姑	姑		南			·							

二章

林	潢	林	潢	潢	潢	南	太	倆							
南	汰		姑	姑				黃姑							
姑	南潢	姑	南	南		潢淞	姑	太姑							
南	南	南	潢	潢		汰	林	太							
林	潢	潢	南	淞		潢		黃							
姑	南林	南林	林	潢		淞		姑							
姑	姑	姑	南	潢	潢	潢		太							
太	潢		林	姑		淞		林							
姑太	南潢	南	潢	南	淞	潢		姑太							
黃	南	林	林	潢	潢	淞		黃倆							
姑		南		淞	淞										
太黃		姑		潢	潢	汰淞		黃							

三章

	南ㄷ		南ㄷ		汰ㄷ		汰		南		南		淋S 淹^		淤		太^		倘
									一 潢		一 潢						一		一 黃 姑
									南		南				汰		姑 ㄴ		太 姑
									林		林				潢 南		林ㄴ		太
	一 林		一 林						一 潢		一 潢		一 淋						
	姑		姑		淤		淤 淋		南		南		淤 汰						姑
	汰		太		淋		淤		汰ㄷ		潢		潢		淤		林		太
											一 汰 南		一 汰						一 林
	淤		姑 太		淹 淋		汰				潢 淤		潢		≋		姑		姑 太
	淤 汰		黃 倘		淤 汰		潢 南				汰		淤		汰		南ㄷ		黃 倘
	潢 南								一 潢		一 淤		一 汰		一 淋				
									南		汰 潢		淤		淤		≋^		黃
													勸馬聲						
	潢	①	潢		潢		潢		潢		潢		南		汰^		汰^		淤
															一 淤		一 淤		
	淤	·											潢		ㄴ		汰 淤		
	潢	①											汰^		淋S		汰		南
													一 潢				一 淋		一 潢
	淤	·											淤I				淤		南
	潢	①	潢		潢		潢		潢		潢		潢		林		汰		林
	一 淤 汰																一 淋		一 潢
	潢≋	¡															淤 汰		南
	南		潢^		潢^		潢^		潢^		潢^						潢 南		潢
	一 林				一 ㅂ				一 ㅂ										一 汰 南
	姑	·	淤		林^ ㅂ		淤		林^ ㅂ		淤						潢		潢

四章

南^	汰	林	潢	汰	南	①
–潢	–滋					
南	ㅂ	ㅂ		滋汰	潢滋	
林	淋s	潢		潢	汰	i
–南				–滋		
林		ㅎㅎ		汰		·
姑	林	林	潢	淋		·
		–ㅂ	汰潢			
林南		潢	南林	淹淋		i
林		南	汰	滋		
–南		–ㄱ	潢滋	–ㅎ		
姑		姑	汰潢	滋I		·

汰^	①	南	林	潢	林	
–滋		–潢滋	–南	–汰		
ㅂ	i	汰滋	姑	南潢	姑	
淋s		汰	南	南	南	
		–潢	–林	–潢	–潢	
	·	滋	姑	南林	南林	
	·	汰	滋	姑	姑	
		–淋	–汰	–潢	–潢	
	i	滋汰	滋汰	南潢	南	
	○	潢南	潢	南	林	
			–滋		–南	
△	·	潢	汰潢	ㅎ^	姑	