

从 1950 年代乐剧和电影的结合状况看出的后殖民和冷战

洪荣林（韩国延世大学公演艺术研究中心研究员）

韩国乐剧是大众音乐剧的总称，产生于 30 年代，在 40 年代成长为体裁，光复以后到 1955 年一直活跃地进行演出，以后渐渐衰落了。1950 年代末，电影是最受欢迎的大众艺术。由于时代的审美感和国家鼓励电影产业的政策，电影制作活跃起来了，乐剧人士也跟着前往制作电影，当时规模最大的和乐剧、电影制作有关的公司即韩国演艺有限公司就成立了。乐剧人士从事电影制作，结果发生电影和乐剧结合的混杂现象，从中可以看出后殖民、冷战的状况。

乐剧和电影结合的现象有新派乐剧作品的电影化现象。50 年代评论家和观众都排斥殖民时期流行的新派剧、新派性，认为那是旧时代、殖民时代的产物，虽然新派性的一些要素一直维持着，可是他们都改称为 melodrama。

乐剧和电影结合的混杂现象有乐剧和电影的蒙太奇性组合。乐剧的一段场面插进到电影里。这时电影的叙述暂时停下来，乐剧的娱乐性提高了。乐剧场面的形式、结构仍然和殖民时代的情况没有两样，可是他们唱的、跳舞的都是从美国尤其是美八军俱乐部演出带来的。有时候，拍喜乐剧形式的 comedy 电影。

关键词：乐剧、电影、后殖民、冷战、混账

1. 后殖民-冷战时期与乐剧(人)

乐剧产生于日帝强占时期¹，直到韩国战争以后也一直受欢迎²。在殖民统治达到高潮之时，乐剧迎来一片繁荣景象，光复后也仅一点一点地改变着日帝强占时期的演出，演出十分活跃。乐剧积极反映了观众喜好。在日帝强占时期中日战争爆发后加强文化管制的情况下，乐剧和attraction³也吸引了大批观众。⁴日本表面上高喊了“健全的娱乐”，但实际上要通过审查展现出殖民地统治的施行，又要通过剧场税征收实现增税等，仍然维持了乐剧演出。虽然是战时体制时期，但市民们为解消对娱乐的渴望，还是涌进了乐剧剧场。1940年代的乐剧不但是在城市还在农村以慰问演艺的移动演剧·慰问团的形态演出。从南韩单独建立政府到韩国战争休战，乐剧以‘军艺队’的形态一边宣传反共意识，一边施行了以attraction为主的演出。这是和日帝时期的移动演剧·慰问团同一性质的。在韩国战争之后，乐剧被女性国剧推后，又到1950年代后半期被电影推后，逐渐失去了方向。乐剧想结合其他艺术类型的要素而延续生命，但越是这样就越失去了个性，终于衰落了。1950年代中期，韩国演艺株式会社以乐剧人为主而成立，囊括乐剧和电影活动。当初以乐剧为主活动，后来转移到以电影为主。从他们的活动里经常会看到乐剧和电影的结合状况。

这里，我要谈乐剧人抛开日帝强占时期的面貌而移动到电影，以韩国演艺株式会社为中心，从乐剧与电影结合的情况下可以看出的后殖民与冷战的状况。乐剧和电影的结合状况有三种：1) 乐剧代表作品被拍成电影，故事的主线不变。2) 把乐剧的片段插入到电影。3) 跟着乐剧的结构拍成电影，即乐剧的电影化。其中第一种类和新派调·melodrama有关，乐剧和电影的结合状况很复杂，在另外论文讨论。在这里，我要探讨后者两种。首先了解一下当年的乐剧和电影一般情况，然后通过具体例子详细看从乐剧和电影结合状况下的后殖民和冷战的面貌。

¹ 对20世纪前半期日本帝国统治期间，韩国称为日帝强占期，日本称为日本统治时代，台湾称为日治或者日据时期，大陆的中国称为日据时期，就透露着各自不同的历史观。

² 从当时的报纸演出广告栏来看，新剧演出占10%，电影占30%，乐剧占60%，可以说乐剧是相当受欢迎的。根据Youngmi-Oh, 《韩国战后戏剧的形成与展开》，Seoul:泰学社，1996，第55页

³ attraction原本是以吸引剧场观众为目的而进行的观赏或娱乐活动。

⁴ “据说，综合戏剧、revue、舞蹈、流行歌曲、jazz，虽然可以说具有美丽，但实际上不是戏剧，又不是revue，真不知道是什么。（中略）的确用这么难听的声音，在舞台上展现这样不健康的娱乐而诱惑观众，这必须要尽速排除才对。……乐剧团如果真的没搞好，就会变成恶剧团。Gunye-Lim, 〈漫画漫文:手帖〉，《新时代》，1941年5月，第180页。再引用Hua-jin-Lee, 〈战争与演艺:战时体制时期在京城乐剧和attraction的流行〉，《韩国学研究》卷36，仁川：仁荷大学韩国学研究所，2015，第317页。

2.从光复到 50 年代的乐剧、电影和韩国演艺株式会社

1) 乐剧

在韩国，‘乐剧’是具有大众性的音乐剧之泛称，产生于30年代，在40年代形成类型模式，光复以后一直活跃到55年，后来逐渐衰落了。乐剧很难确定它的定义。50年代活动非常活跃的乐剧编剧兼团长Nohong-Park将乐剧解释为以下4种模式。⁵

- 一、是串联几个小故事的作品。演员们互相对白,以唱歌跳舞的形式演出,但严格来说,与其说是乐剧,不如说是show更合适。
- 二、是在剧情与歌曲一致的情况下,舞蹈与音乐配合得恰到好处,是一部大规模的作品。需要40首以上的创作歌曲,全本需要60首以上的乐曲,出场人物也需要50多名左右。
- 三、虽然剧情和歌曲一致,但规模较小。需要20首以上的创作歌曲,全本需要30首以上的创作乐曲。
- 四、是主要用歌曲来诉苦唱情节上的凄凉悲伤。需要10首以上的创作歌曲,全体需要40首以上的乐曲。使用已有的歌曲或编曲,或从新作曲也可以。

其中,第一类是指作为喜歌剧或幕间剧演出的Revue或sketch等简单形态的演出,从此我们可以看出乐剧的最基本构成因素是歌曲和故事。乐剧和电影结合状况的三个类型中,除了第一类型以外,第二和第三都属于这类模式。上述的第二类和第三类是具有叙事结构的。第四类指在综艺show或show舞台上以歌手为中心的演出。像这样,乐剧不能定义为单一类型。这是因为乐剧由几个具有独立性的碎片结合而成的(蒙太奇方式)。具有独立性的碎片在结构上编得松散一些,松散的结构容易拆解,又容易从新再编成。乐剧以各种形式与电影结合,也缘于这种乐剧的特点。但是,乐剧作为商业戏剧、流行音乐剧,当初盛行于日帝强占时期。乐剧的音乐以日帝强占时期的轻音乐和大众流行歌曲为基础,剧情以悲伤的新派调为主,这些都被评价为凸显了乐剧含的殖民性。⁶因此,解放后精英分子寻觅"民族文化"时,批判和排斥了乐剧的殖民性。乐剧为了生存,不得不换穿上当年时代潮流的美国风新服饰。当时美国风新服饰之一就是电影。

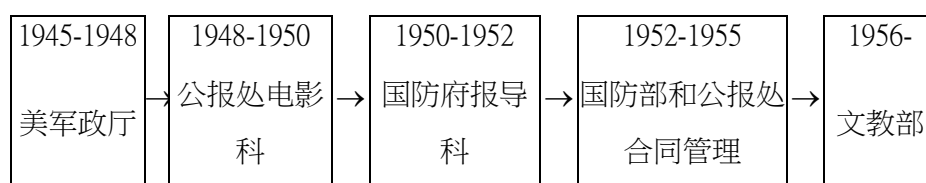
2) 电影

---

⁵ Hoyon-Kim, 《韩国近代乐剧研究》, Seoul: 民俗苑, 2009年, 第30页 再引用

⁶ Chunggang-Kim, 〈乐剧, 和好莱坞相见〉, 《大众叙事研究》卷29, Seoul: 大众叙事学会, 2013年, 第48-55页.

从光复到50年代，电影是含有美国式感性的主要媒体之一。⁷ 美军政厅禁止播放美国不允许的影片⁸。韩国战争之后，美国公报院(United States Information Service)制作并支援了以‘诱发亲美情绪’、‘巩固反共意识’为主题的电影，同时进口、分配大量的好莱坞电影免费巡回放映了，在各方面收到了美国的影响。⁹ 美国电影就成为认识世界的窗口。¹⁰ 在韩国管理电影的行政机关的变迁如下¹¹：

在行政责任被移交给文教部之前，根据1946年美军政厅制定的法令第115号进行了审查，主要以反共影片制作为主而活动。1954年实行‘对国产影片入场税的免税措施以及分等级征税’¹²，1958年宣布‘对鼓励国产电影制作以及为电影娱乐纯化的补偿措施’¹³，就选定优秀国产电影而向那家电影制作公司赋予外国电影进口权，结果以文艺物为主的韩国电影制作取得了飞跃性的发展。参考以下表格的数据。

年度	制作数量	年度	制作数量	年度	制作数量
1945	5	1951	5	1957	37
1946	4	1952	6	1958	74
1947	13	1953	6	1959	111
1948	22	1954	18	1960	92
1949	20	1955	15	1961	86
1950	5	1956	30	1962	113

⁷ 1945年11月至1948年3月，进口影片共700部，其中美国公报部新闻片38部，美国新闻片289部，美国剧情片422部，仅从这一统计来看，就足以看出美国电影的影响力。参考Myungja-Lee, <关于美苏军政期(1945~1948)首尔和平壤剧场的研究>，《统一与和平》卷1-2号，Seoul:首尔大学统一平和研究院：2009年，第32页。

⁸ 参考Enyoung-Kim, 《韩国电影的文化冷战编入过程》，Seoul:延世大学博士论文，2016年，第185-188页

⁹ 参考Chanhee-Yum, <1950年代冷战局面里电影启动方式和冷战文化形成之间的关系>，《映画研究》29辑，Seoul:韩国映画学会，2006年，第213-214页。

¹⁰ Enyoung-Kim(2016)，第190页

¹¹ 1991年改名成教育部。

¹² 电影院门票250圆，比一斗米还贵。<又涨价的剧场料金-从200圆到250圆>，Seoul:《首尔新闻》1954. 6. 18. 第2页。

¹³ 1958年4月文教部告示第3号令，制作被选定为优秀国产电影的制作人可以进口一部外国电影。Hana-Lee, 《1950-60年代‘大韩民国’的文化重建与电影叙事》，Seoul:延世大学博士论文，2009年，第105页。可是在这段时期，外国电影尤其是美国好莱坞电影占大多数，比如说1959年进口的外国电影是203片。

表1) 映画振兴公社, 《韩国电影资料便览》, 1977年, 页46. 1945-57年是以首映日期为准, 58年以后是以审查日期为准。(粗的字体为强调由笔者标示)

据统计, 1958年是正式开始探索电影产业的第一年¹⁴。50年代的韩国电影与以前不同, 着重于个人、人本身、自我等方面的新话题¹⁵。72家小规模的制作社为了赚钱乱纷纷地成立了, 这就造成电影制作数量的令人刮目的增长。在这一年制作的韩国影片是74部, 可以说一家制作社制作一部影片。许多乐剧人争先恐后用自己熟悉的演出方式拍电影, 过去的国剧、乐剧观众逐渐对西方样式的大众文化感兴趣而拥进了电影院。

3) 韩国演艺株式会社的建立

在1955年, 一些乐剧团的老板进行合并设立演艺株式会社。这就是韩国第一家囊括乐剧、国剧、新剧、电影等并追求商业利润极大化的全面性娱乐公司¹⁶。这家公司担当电影和公演的制作、供应、流通, 还拥有剧场¹⁷, 是大规模艺人经纪公司兼制作公司。董事长Hwasoo-Lim与Sungman-Lee(李承晚)政权勾结, 对演艺界拥有绝对的权力。¹⁸ 所参与的乐剧团有无穷花乐剧团(Hwasoo-Lim)、白鸟歌剧团、乐剧团豪华船、希望歌剧团、大都会乐剧团(以后改名为首尔乐剧团)、长空乐剧团(以后改名为丰年乐剧团)、银铃乐剧团等, 都是由乐剧团的团长或中心人物自行参与组织。乐剧团从40年代的日帝强占时期和光复时期到韩国战争一直参加过国家动员政策¹⁹, 50年代的乐剧团还仍然参加同样性格的活动, 就组建并派遣国军慰问军艺队和农渔村文化启蒙队、制作反共电影。²⁰ 只是因时代环境不同而表演内容就有变化了。

这家公司的代表作品有《梦里的宫殿》²¹。这是结合当年在女性国剧作品里所常见的遥远过去的时代背景、宫廷里的爱情矛盾、豪华的舞台和服装, 再加上暴政和自由的对立矛盾(即反共要素)的作品, 规模很大, 1955年9月10日首演受到好评。

¹⁴ 韩国影像资料院, 《韩国电影的风景》, Seoul:文学思想社, 2003年, 第207页

¹⁵ 最代表作品是Hyungmo-Han导演、同名小说改编的《自由夫人》。这部电影是在当时引起各方舆论, 成为话题之作。这是50年代melodrama(以下称呼言情剧)的出发点, 也是现代思考和行动样式显露出的最大典型的作品。(韩国影像资料院, 上揭书, 第230页) 1950年代从这部电影开始以言情剧为主而制作。

¹⁶ Inkyung-You, <对于1950年代韩国演艺株式会社设立与活动的研究>, Seoul:《韩国剧艺术研究》55辑, 2017年, 第97页。

¹⁷ 受让平和剧场经营过。

¹⁸ 据传闻, 该公司的会长Ilmae-Kang是李承晚的养子。在李承晚政权的庇护下, 他成为代表经济界的财阀。

¹⁹ 具体提出了一下的内容: ① 设立音乐舞蹈训练班 ② 国军慰问军艺队的组建并派遣 ③ 农渔村文化启蒙队的组建并派遣 ④ 制作反共影片 ⑤ 国剧团体的演出 ⑥ 安排戏剧公演团体演出发表 ⑦ 音乐舞蹈等的演出。参考<设立音乐舞蹈训练所等韩国演艺会社的事业活跃中>, Seoul:《联合新闻》, 1955. 8. 4.

²⁰ 据Inkyung-You(2017, 第96页)的调查, 电影人Inki-Kim和Simwoo-Sup曾经说过“韩国演艺会社”的前身是韩国反共联盟(1954年6月设立)慰问表演队。

²¹ 剧情简介: 北海国侵略东海国, 东海国老百姓正度过苦难的日子, 以聪明王子Luma为中心而恢复了自由及和平的国家。

他们的营销战略是依靠明星体制，长期演大规模的作品，可是对当时的演出环境来说，他们追求的营销战略却没能成功。1950年代因有国产电影奖励政策而国产电影制作活跃起来，许多剧场也开始转换为专门放映电影的剧场。乐剧演出由于演出税的负担和收入的继续下降，受到剧场老板们的冷落。1956年由于经营上各有歧见，Ik-Lee、Sichun-Park、Nohong-Park等多数导演以及相关从业者纷纷脱离公司，迁徙到电影界。Nohong-Park、Ik-Lee、Mangil-Kim作为导演参加电影制作。还有，百鸟歌剧团的Il-Choi、Ok-Jueon设立三映社电影制片公司，把乐剧作品改编成电影，他们的代表作品有《港口的一夜》（1957制作）、《下雪的夜晚》（1958）、《摇篮曲》（1958）、《木浦的眼泪》（1958）。担当乐剧音乐的Moonpyung-Huang、Sichun-Park、Inkwon-Lee、Mokyin-Son从事电影作曲工作。尤其Sichun-Park还设立五响制片公司，在音乐剧要素结合的电影音乐方面崭露头角。又，因小规模制片社的乱建而电影界提出育成电影企业的必要性，于是韩国演艺会社也从1957年开始把重点事业迅速转向电影制作²²。他们利用了从剧场与乐剧团的运营所组成的资金、人力、技术的基础设施及制作流通力量。他们采取了把已经广为人知的乐剧作品改编成电影，确保乐剧固定观众的营销战略。

韩国演艺会社挑选明星演员，拍出能够票房成功的剧情，投入适当的制作费用，利用供应社的权力，实行更迅速的营销战略，就作为一家电影企业加快了成长²³。按照韩国电影数据库的统计，他们在5·60年代总共制作16部影片²⁴。后来真可惜，Huasoo-Lim除了演艺事业以外还介入3·15选举舞弊，4·19民主革命爆发以后，李承晚政权和他的事业同时没落了。这意味着该公司的运营不是在演出市场的基础上通过营利演出活动（即兴行）而维持，而是在政权的庇护下一时建立而运营的。这说明乐剧从40年代到50年代，不管是日帝强占时期还是光复以后，一边靠着观众的取向，一边靠着政权，才会维持演出活动。

4) 乐剧与电影的结合状况

乐剧与电影的结合状况有两个方面，第一、乐剧场面插入到电影，第二、把乐剧演出改编为电影。请到下面看详细内容。

① 乐剧场面插入到电影里

乐剧是由多个具有独立性的碎片（如歌曲、舞蹈、漫谈等）结合组成的。从戏剧结构角度来

---

²² Inkyung-You(2017), 第118页

²³ Inkyung-You(2017), 第121页

²⁴ 参考韩国电影数据库网址 (<http://www.kmdb.or.kr/main>) 的有关资料。其中, <異國情鴛>(1958)是和香港邵氏兄弟(Shaw Brothers)首次合作的彩色电影, 轰动一时。<天地有情>(1957)也是和香港合拍的影片。喜剧片有<天地有情>(1957), <祸福难测>(1958), <饶了一次吧>(1958), <瘦子和胖子到论山训练所>(1959), <兴夫与游夫>(1959), <打扰了一下>(1959)总6部。

看, 它用台词和动作制造故事情节的波澜, 进行戏剧的叙事演述。音乐伴奏和歌曲部分同时停止叙事, 场面的意味和情绪迸发而造成情绪上的紧张状态。就这样, 乐剧的碎片, 尤其show性质的舞蹈·漫谈等的部分插入到电影里, 停止叙事。叙事结构上, 叙事的停止让乐剧碎片和电影的结合变成松散的状态。例如在《自由夫人》²⁵, 插入由Sulhee-Paek (1927-2010) 而唱的《avec的星期六》²⁶整曲以及在舞厅里Bokhee-Na跳的曼博舞场面。Sulhee-Paek、Bokhee-Na分别是当时有名气的乐剧演员兼歌手或者舞蹈演员。她们的两个场景都和叙事展开没有密切的关系, 只有助于展现出剧中人物周围的充满兴奋·快乐·热情的社会气氛。

在插入乐剧场面的电影影片中, 最令人关注的是《青春双曲线》²⁷, 这是1957年由Hyungmo-Han Production被制作的。影片呈现出贫寒的Myungho家和富裕的Bunam家两个空间的鲜明对照。Myungho家以穿韩服的妹妹-棚户区-战争难民-trot流行歌曲-破了洞的袜子-水夫-劈柴-节约精神描写贫寒的状况。与此相反, Bunam家以连衣裙-洋房-自用车-西洋声乐歌曲-西式饮食-法国cotti粉-交谊舞-奢侈-跳税等描写富裕的状况。被插入的乐剧场景有两个, 第一是医生和护士合唱的场面, 第二是演员Heegab-Kim搬演水夫模仿唱歌的场面。在山上贫民棚户区, 由Heegab-Kim²⁸搬演的水夫经过Myungho家的时候, 继续模仿原版歌手的唱法唱3首流行歌曲即《他乡生活》、《离别的釜山车站》、《新罗月夜》。《他乡生活》²⁹是1934年由Mok' in-Son作曲, Boksoo-Go唱歌的流行歌曲, 描写在20年代中期日帝统治加快了掠夺的步伐时, 朝鲜人不得已逃难渡过鸭绿江或豆满江去的悲欢。背井离乡的歌曲内容和影片里韩国战争难民的生活息息相关。接着唱由Sichun-Park作曲, Insoo-Nam原唱、1954年发表的《离别的釜山车站》³⁰, 这描写了结束避难生活后珍藏着避难生活的回忆坐返都列车离开釜山的十分激动的心情。《新罗月夜》³¹是由In

²⁵ 该小说改编自1954年首尔新闻连载8个月的Bisuk-Chung的同名小说。大学教授夫人吴善英开始在洋货店工作, 隔壁的大学生青年春浩(李敏 饰)说要教她跳舞, 诱惑她。洋货店老板也诱惑她。吴的丈夫张教授被自己的学生吸引。同窗崔允珠一直劝她经济上的独立, 刺激她心里的奢侈和虚荣。吴善英就对隔壁青年期待亲密以上的关系, 可是遇到了失恋。再被老板的求爱动摇, 这也被他的妻子发现, 丢尽了脸。终于回家向丈夫求饶。

²⁶ 1956年出表, Sichun-Park作曲、Sulhee-Baek演唱。歌词是“这星期六和你在一起/约好了我们两见面/只想再次相见/兴奋的avec的星期六。”‘avec’是法语中恋人的意思, 当时社会很流行这样的外语。参考京乡新闻1954. 03. 12. <avec新手>, 1955. 03. 06. <爱人>(150)里看一双男女走的样子说“好看的avec!”的记事。

²⁷ 导演Hyunmo-Han, 演员Hae-Hwang、HakJa-Jee、Binhwa-Lee、Hun-Yang、SeokCheon-Yang等。

剧情: 两个人是大学同窗, 一个是家境贫寒的中学教师Myungho, 一个是贸易公司董事长长子Bunam。一天, 两人同时患病住院。穷朋友生的病需要吃好, 富朋友生的病是不能吃得太好。于是, 医生建议他们对调生活环境, 便于身体恢复。无奈之下, 两人遵医嘱行事。起初, 两人都感到不方便, 过了一段时间就渐渐习惯起来。两人养病的过程中, 分别爱上了对方的妹妹, 最后两双恋人们进行集体婚礼。这部融入了音乐片要素的电影被誉为战后韩国影史上首部正规的喜剧片。

²⁸ 是北韩咸境南道人。1940年日本明治大学商科别科入学, 1942年辍学回国, 1945年跳到南韩。1946年在半岛歌剧团从事制作人员, 后来有一次代替没到场的演员出道表演, 以后从事于演员。在韩国战争时, 隶属宣武工作团从军。1967年国家支援的影片《八道江山》取得了成功, 打造有个性的演员形象。以口技演唱老流行歌曲而很受欢迎。

²⁹ 歌词如下: 离开家乡过了几年/屈指而数/离开家乡已经十年了/只有青春衰老了//此身有如飘萍/自己想也气死人了/打开窗户看看/天空在那里。

³⁰ Trot节奏的歌曲。歌词是如下: 细雨无声/离别悲哀的釜山站/一路走好保重啊/流泪的汽笛声在哭着/含恨的避难生活里委屈满满/还是忘不了的棚子屋/庆尚口音的小姐哭得凄凄。

³¹ 利用在西班牙舞蹈音乐常见的波列罗节奏, 歌词如下: 啊! 新罗之夜晚/佛国寺的钟声响过来/路过的游人! /停止脚步吧/月光安静地普照的金鳌山山坡上/唱一唱吧/新罗之夜晚歌曲//

-Hyun原唱、Sichun-Park作曲，1947年发表。当初原曲叫《印度之(月)夜》，由越北作词家Myung' am-Cho写歌词。有关人士担心因为原作词家越北而政府不给许可演出，就把歌词修改，像印度等和地点有关的歌词改成韩国古代国家新罗有关的歌词，然后作词家也改成Ho-You而从新发表了。当初在殖民地朝鲜唱‘印度’确是受到大东亚共荣圈想法³²的结果³³。三首歌曲都和离开家乡的游子有关。歌曲的游子和战争难民会连接起来。同时，在山上难民棚户村唱这些歌曲的场面显露日帝强占时期的战争挪用到韩国战争的面貌。从这个场面我们可以看出日帝强占时期的歌曲被召唤，日帝强占时期的战争、韩国战争都连在一起而殖民记忆被转化为冷战-反共的韩国战争记忆。³⁴

畫1 《青春双曲线》

山上难民区及模唱的HeeKap-Kim

畫2 《青春双曲线》

Bunam居住的社区

与此相反，在Bunam家一点儿也找不到战争的痕迹、气氛，Bunam的妹妹整天和男朋友出去玩、不工作，但还有钱买从西欧进口的贵东西并且过富裕的生活。这反映出当年‘富有就是亲美及西欧化’的世态和生活。Myungho家周围环境的冷战-反共的战争记忆就连接到Bunam家的又富裕又西欧化的生活。这两家结婚的结局意味着克服冷战-反共的韩国战争记忆达成富裕-西欧化。另外被插入的乐剧场面是在影片导入部分，就是医生(由Sichun-Park搬演)³⁵弹着夏威夷吉他、

啊！新罗之夜晚/花郎道的记忆很新鲜/碧绿的江水还流着/钟声却继续再响/华丽的千年社稷/摸索着它的影子/唱一唱吧/
新罗之夜晚歌曲//

月光安静地普照的金鳌山山坡上/唱一唱吧/新罗之夜晚歌曲/唱一唱吧/新罗之夜晚歌曲/

³² 这是于1938年11月日本政府发表建立《大东亚新秩序》的宣言，欲树立“日满华三国相互提携，建立政治、经济、文化等方面互助连环的关系”，此基本政策构想是由日本首相近卫文磨发表的“近卫声明”。这试图以“大东亚共荣圈”为整体而建设日本、东亚与东南亚“共存共荣的新秩序”的政治体系。

³³ 参考Youngmi-Lee, <1950年代大众歌谣里亚细亚的异国性和国际性的欲望>, 《尚虚学报》34辑, Seoul:尚虚学报, 2012, 第329-332页。据她所说, 1950年代拥有异国性歌词的大众歌谣呈现与日帝末期相同的状况。在朝鲜, 从1938年开始大量出售以满洲、中国、东南亚、西南亚地区为题材的歌词。让人注目的是, 从没有和西方有关的并且没有和韩国古代关联的歌曲, 可以看出日帝末期大众歌谣所呈现的异国性是大东亚共荣圈想法的产物。

³⁴ Chunggang-Kim, <乐剧, 和好莱坞相见>, 《大众叙事研究》卷29, Seoul:大众叙事学会, 2013年, 第63页。

³⁵ Woosuk-Yang, <Sichun-Park作品的音乐特征>, 《音乐学》22辑, Seoul:韩国音乐学学会, 2014年

小提琴伴奏，3名护士(由Kim sisters搬演)³⁶一起合唱的场面。医生和一个朋友正在要出门到海边去玩，一名护士问他有没有忘了什么。医生突然想起来了，于是向朋友说给你看精彩的，然后将吉他扛肩上弹唱Eddie Fisher的《I Need You Now》(1954)歌曲，歌词的前半部是韩文翻唱，后半部演唱英文原曲，从头到尾都和声演唱，还配上清爽的律动。全曲歌词如下：

我们是愉快的白衣天使，明朗的白衣天使，唱歌吧。

心情善良的院长，请过来，我们一起唱歌吧。
今天星期六，愉快的星期天，抛开悲哀愁心，
我们是愉快的白衣天使，快乐星期六，唱歌吧。

If you ever needed you, I need you now.

I can't remember when I've ever been so blue.

If you ever needed love, I need it now.

I feel so all alone I don't know what to do.

No day or night goes by

When I don't have my cry

I feel like I could die

From wanting you

I can ease my aching heart but you'd know how

If I ever needed you, I need you now

畫3 《青春双曲线》
Sichun-Park和Kim sisters

畫4 日帝时期赴日演出的Jugoli sisters。
(男子左右的4名) 男性右侧是Nanyoung-Lee

Eddie Fisher是1950年代美国超级巨星歌手，曾经在韩国战争时期赴韩对参战的美军进行过慰问演出。战争之后在美八军俱乐部里经常会听到他的歌曲。这部影片里的这段演唱场面在情节结构上除了提供他们是医生和护士的关系以及今天是快乐的星期六的事实以外，没提供任何plot并且停止叙事，再说这场面和它的前后叙事没有什么故事因果关系(即盖然性、或然性)，省略也无妨。这段演唱场面只能宣泄愉快的情绪。让人关注的是从搬演医生和护士的演员之间的关系可以找到(后)殖民-冷战局面。

搬演医生的Sichun-Park(1913-1996)在1931年进入了日本中央音乐学校就读，中途辍学回国加入阿里郎歌舞剧团，以艺名Sichun-Park活动。1935年以《离得远》《希望之歌曲》出道，他的热

据You jung-Jang的《哥哥是卖唱的》(Seoul:民音社, 2006年, 第66页)，日帝强占期主要作曲家当中，Sichun-Park的作品数量最多，达到214首。

³⁶ Jaekyum-Sim, <梦幻似的Kim sisters>, Ota Osamu外, 《东亚细亚冷战文化》, Seoul:Somyung, 2017年

门曲目有《哀愁的小夜曲》、《感激时代》、《丝绸商人》等。他1938年在朝鲜最有才华而最红火的C.M.C乐团以吉他演奏家活动，历任过Okch唱片公司专属作曲家、朝鲜乐剧团演奏家兼指挥家，他在日帝强占时期末唱过亲日派歌曲《儿子的血书》、《决死队的夫人》，曾经作曲军国歌谣，协助日帝统治而演出。解放后他曾经发表过《新罗月夜》、《去吧！三八线》《故乡草》。美八军入驻韩半岛以南以前，他已经试用过如shuffle、passodoble、swing、tango、Fox Trot等的西方节奏而追求流行歌曲的多样化，他的作品被评价为很有个性。他在1957年设立五响映画社，制作《三等饭店》³⁷（1958）、《七个女儿》（1958）等。他从日帝强占时期到韩国战争以后从事大众娱乐艺术。

Kim sister³⁸是在1953年由KPK乐团团长Haesong-Kim³⁹和有名的乐剧演员Nanyoung-Lee的女儿Sookja(1939-)、Aejia(1940-1987)、侄女Minja(1942-)⁴⁰组成。韩国战争时期Haesong-Kim被北韩军队抓走后失踪了，战争结束后Nanyoung-Lee营运乐团，以美八军演出为目标而训练她们。战争之后韩国是美军驻扎人数最多的国家⁴¹。韩国被战争摧毁，美军基地的经济成为重要的收入来源。从事这儿的音乐家和助理的收入总额大概达到120万美金⁴²。他们设立选拔面试体系，演员们必须要经过高强度的训练和严格的管理才能上舞台演出。对Show团来说，最重要的是模仿美国样式的演艺以及持有尽量多才多艺的演出节目，迎合美军多种多样的取向。⁴³ Kim sisters从9岁到11岁开始上美军舞台秀。她们的鼻祖是在日帝时期由朝鲜乐剧团组成的Jugoli(指韩服中女性穿的上衣) sisters(画4)。⁴⁴ Kim sisters的母亲Nanyoung-Lee曾经也参加过这组合。在《青春双曲线》的Kim sisters演唱的样子和日帝时期Jugoli sisters在舞台上演唱的样子很相似。Jugoli sisters演唱日帝强占时期受到日本影响的流行歌曲。与此相反，Kim sisters演唱受到美国影响的流行歌曲，凸现出美国冷战时期的美国式经济发展状况。⁴⁵ 从日帝强占时期以来最代表的流行歌曲作曲家Sichun-Park和西欧化的Kim sisters一起以美国样式演唱美国歌曲，可以看出日帝殖民的记忆、面貌完全消失，成功地换上冷战美国的新衣服。这部影片主要是给韩国观众看的，到了60年代含有相同深层含义的场面在美国向世界进行再现了。再说60年代，Kim sisters打进美国演艺市场，1963年和母亲一起参加过当时有名的Edward Sullivan Show进行演出。

³⁷ 《三等饭店》是关于失落的作曲家和三名乐师寻找情人并且克服磨难的内容(据Sunyoung-Park, 《关于喜剧电影形成过程的研究, Seoul:中央大学博士论文, 2011年, 第135页)

³⁸ 相关视频网站地址是: <https://www.youtube.com/watch?v=1hnzdN0rvoc&list=RDQepa7agBBwY&index=3>

除了她们以外, Nanyoung-Lee还让儿子们组织Kim brothers活动。

³⁹ 他曾经在朝鲜乐剧团活动, 韩国战争时期被北朝鲜绑架后失踪。也有传闻说他越北了, 所以南韩方面不愿意谈论他。

⁴⁰ 原名为Minja-Lee, 是Nanyoung-Lee的侄女, 后来改名为Kim。

⁴¹ Jaekyum-Sim (2017), 第390页。全国有150个以上的军事基地, 1953年的驻韩美军34万5千名, 1954年22万3千名。

⁴² 根据《周刊韩国》, 1966年1月23日报道

⁴³ 参考成功会大学东亚细亚研究中心, 《冷战亚细亚文化风景》, Seoul:现实文化出版社, 第348-349页。 Jiho-Choi, 《美国文化的登陆和韩国standard Pop的形成》, Seoul:檀国大学硕士论文, 2005年, 第100页

⁴⁴ 日帝强占期有朝鲜乐剧团的Jugoli Sisters, 解放后有KPK乐团组织的第二期Jugoli Sisters。美国40年代到50年代组织了多形式的sisters组合, 看起来Kim sisters参考她们的演出而组成。

⁴⁵ Jaekyum-Sim (2017), 第393页

画5日帝强占时期
的Nanyoung-Lee

画6Nanyoung-Lee演唱《木浦的眼泪》
(1960年)⁴⁶

画7 Edward Sullivan Show 演出
(1963年)⁴⁷

画6) 是在1960年再现过去的纪录片(当时称为文化电影)。Nanyoung-Lee穿韩服带着悲伤的表情而凄凉地演唱《木浦的眼泪》⁴⁸，是再现过去的殖民情绪。木浦是在周围平原众多，是日帝掠夺大米运往日本的代表港口城市。这首歌曲是在30年代发表的，描写男女分离的哀伤状况，从音乐样式可以看出外来的trot已经变成本地化的状况，对当年年轻人来说这些歌曲节奏觉得很新鲜和时髦。Nanyoung-Lee曾经说过她当年的梦想就是成为西欧代表女性形象的Greta Garbo(看画5)，可是到了50-60年代，本地化的trot和Nanyoung-Lee已经被认为过时的形象。对50-60年代的韩国人来说，《木浦的眼泪》只是描写过去充满悲伤的殖民记忆的歌曲。光复后Nanyoung-Lee不断被点名为《木浦的眼泪》象征的日帝强占时期丧失的符号。⁴⁹ 这样的她到美国去和她女儿们演唱The Highwaymen⁵⁰《Michael Row The Boat Ashore》的翻唱歌曲(画7)，具体歌词如下：

The Highwaymen 《Michael Row The Boat Ashore》	
原版歌词	改编歌词
Michael, row the boat ashore, hallelujah	(Kim sisters唱)
Michael, row the boat ashore, hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
Sister, help to trim the sails, hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
Sister, help to trim the sails, hallelujah	我们介绍来自韩国的有实力、有魅力的
Michael, row the boat ashore, hallelujah	母亲，hallelujah
Michael, row the boat ashore, hallelujah	在韩国舞台她一直站在顶峰上，hallelujah

⁴⁶ 相关视频在<https://www.youtube.com/watch?v=Gq4320PNVrc>

⁴⁷ 相关视频在<https://blog.naver.com/qkrqudtn031/221353422580>

⁴⁸ 歌词是： 艄公的船歌忽远忽近/三鹤岛的波涛渐渐深/在码头的新娘衣襟被浸透/是别离的流泪吗木浦的委屈//深夜峨眉月流着走/怎么办过去的伤痕从新感受到/早知道他不能回来的话，这份心意早会送走/在港口发誓的节操木浦的爱情。// 这首歌曲在1935年发售，Ilsuk-Moon作词，Mokin-Son作曲。我们可以看到日帝强占期建立4拍子trot形态样式以及外来音乐的本地化。她是建立女歌手典型的唱法。

⁴⁹ Yoozun-Choi外，〈Nanyoung-Lee的眼泪〉，《韩国人物史研究》20辑，Seoul:韩国人物史研究会，2013年，第360页

⁵⁰ 1950年代组成，60年代初获得了火爆的人气，是民谣音乐5人组。参考<http://www.originalhighwaymen.com/p2testcs.s.htm>

The river Jordon is chilly and cold, hallelujah	我们知道的一切都是由母亲教的， hallelujah
It chill the body but not the soul, hallelujah	ah
Michael, row the boat ashore, hallelujah	(Nanyoung-Lee唱)
Michael, row the boat ashore, hallelujah	阿里郎阿里郎山岭是 (hallelujah)
River is deep and the river is wide, hallelujah	我情人曾经翻过的山岭 (hallelujah)
Milk and honey on the other side, hallelujah	那故乡山川山岭是 (hallelujah)
Michael, row the boat ashore, hallelujah	我们想去的山岭 (hallelujah)
hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
	Michael, row the boat ashore, hallelujah
	Michael, row the boat ashore, hallelujah
	Michael, row the boat ashore, hallelujah

原曲是非洲裔美国人的灵歌。由The Highwaymen唱的版本在60年代初很受欢迎，是一首1961年在billboard单曲中占据第一位的歌曲。原版歌曲里提到The river Jordon，这是基督教教理内拥有宗教性的象征，Kim sisters她们把它改成阿里郎山岭、离开故乡、男女分离、怀念故乡的内容。江川改成山岭，宗教性的隐喻消失，只剩下了离别、思乡的情绪。前述所提到的Heegab-Kim演唱的3首歌曲里提到的离开故乡是因为战争爆发，逼不得已的，与此相反，Kim sisters离开故乡为了实现美国梦，所以有希望、快乐。更注目的是Kim sisters介绍母亲时唱‘我们知道的一切都是由母亲教的’，这一刻，曾是作为日帝强占时期象征的具有悲伤情绪的Nanyoung-Lee形象已经消失，就建立了站在东方西欧化前线并且实现美国式现代性的Nanyoung-Lee形象。

② 乐剧演出的电影化

在50年代乐剧和电影的结合在喜剧片里经常看到的，韩国喜剧片在50年代就开始制作。其中，电影《胖子和瘦子去论山训练营》是乐剧演出电影化的代表例子。全片以训练营生活为基本叙事，保留了乐剧演出的基本结构。

两个领衔主演是Sukhoon-Liang和Hun-Liang，各自是半岛歌剧团和城宝乐剧团出身。两个人在青春部队见面，在韩国战争时期活动于国防部属下政训工作队，1951年在Hun-Liang当代表的无穷花乐剧团两个人再会开始组成搭档一起演出。他们俩是在1950年代红遍全国的喜剧演员。50年代后半期喜剧演员和喜剧表演的产生、变化、衰落的过程就是他们俩的喜剧变迁过程。⁵¹他们的表演主要是语言或身体棍棒喜剧(slapstick)，它着重于再现同时发生的事件翻来翻去的混

⁵¹ Sunyoung-Park (2011)，第187页

乱状况,还集中于表现其过程当中的矛盾和荒谬以及混沌乱成一团喷出来的能量。

影片可以分成两个部分,前半部描写两名主演受热烈欢迎后去当兵,在军营内体验陌生的生活,担心母亲的平安并且想念情人,最后大家会面。后半部描写领衔主演的情人所属的专门演出团到营内进行慰问演出,两对情人男女高高兴兴地见面,还有描写以动作为主的军事训练、拳击比赛、射击比赛的场面,最终两名领衔主演受到了褒奖和母亲、情人再相会。光复之后,乐剧团演出一般由两个部分组成的,

第一部是演戏剧,以叙事可能性(盖然性)为中心展开基本情节,但第二部是舞蹈和歌唱等的为助兴的s-how表演,每个节目片段之间很少见叙事结构的联贯性,各各是独立的。这影片的基本

画8)

本结构与乐剧本身的两个部分一样构成,不同的是,乐剧的第1部和第2部是叙事结构上没有密切的关系,而影片就叙事结构上把第1·第2部编成一个故事,前半部在不能破坏叙事情节的范围内到处插入在乐剧所常见的喜剧性表演片段,虽然各个片段一定程度上具有独立性的,可是还由叙事盖然性而编成。后半部还维持着对军营生活的基本叙事情节而以并列摆放喜剧性片段。

这部电影制作目的可能是两个:第一、是为宣传国民皆兵制,第二是为强化反共意识。1948年8月大韩民国政府成立,征兵制正式被推动了。韩国政府虽然遇到美国的反对,却是正式开始推动军事力量的增强和征兵制的实行。结果,1949年8月6日公布了兵役法。可是在韩国战争爆发以前由美国军事援助和政府预算的不足而未能施行⁵²,韩国战争爆发后才可以正式施行。战争后,1957年兵役法修正案才通过国会⁵³的决议,但是据统计当时逃避征兵的比率很高,例如在首尔征兵总数对逃避征兵者的比率在1953年是62%,1954年 52.2%,1955年 48.9%,1956年 57.4%,1957年 58.7%,1958年 58.6%,1959年 51.3%⁵⁴。从新闻报道里还经常看到逃避入伍的案件或为鼓励入伍的欢送式,可以看出当时逃避征兵的气氛非常浓烈。所以拍这部影片的目的就是宣传国民皆兵制。又,描写兵营生活也感到冷战气氛,还公然地插入具有反共意义的场面。最明显的是导入和结尾场面。在导入部分的入伍欢送会上,有一位人士这样说祝词:“正当共产侵略日益严重的时候,我们的国民更应该团结一致,为粉碎蛀蚀世界和平以及践踏破坏人类信服的共产孽党,我们一定要斗争到底。”在结尾的射击比赛场面,

⁵² Siwon-Yoon, 《韓國徵兵制的制度化和國民皆兵主義形骸化(1945~1964)》, Seoul:成均馆大学博士论文, 2019年, 第59页。

⁵³ 京乡新闻 1955.02.11. <九名入隊志願 对忌避者敲响大警鐘>(Seoul)
京乡新闻 1955.03.01. <在軍門的自進入隊 28日进行壯途式盛況>(Seoul)
东亚日报 1956.01.19. <百萬軍維持的再檢討>(Seoul)
东亚日报 1956.02.03. <選兵制實施>(Seoul)

⁵⁴ Siwon-Yoon(2019), 第153页

胖子一直脱靶，却把金日成的肖像贴在靶子上以后才命中了靶子(画8)，结果画儿被子弹火烧毁,士兵们三呼万岁。这都是以首尾双关结构而传达反共-冷战的教训。

对影片整个情节来说，乐剧有关的插入部分决不是简单地被省略，叙事结构上互相密切的编织增加叙事上的盖然性。例如设定胖子和瘦子各自和广播电台歌手-Enju、Okhwa谈恋爱，两个人通过部队内的小卖部广播听到情人演唱的情歌后更想念她们，Enju、Okhwa所属的乐团来进行慰问演出，四个人终于相会。还有，胖子因体重超重、瘦子因体重不足而被拒绝入伍，后来恳求入伍的叙事，去打扫师长办公室穿上师长军服,装作师长的叙事。又在军营的小卖部里醉得摇摇晃晃、军营内迷路后误入军乐队演练室而被一些乐器的大声音魂飞魄散逃出来，或者把军事训练编成slapstick comedy场面等,都是在乐剧舞台上独立引众发笑的碎片，而在电影里喜剧性碎片却连接在一起而增强叙事盖然性。

在第二部，影片如实再现乐剧慰问演出舞台，安排了胖子和瘦子的二重唱、韩国舞蹈、女歌手的保罗安卡（Paul Anka）的Crazy love演唱、部队内拳击比赛，这只在叙事过程上演慰问公演之外，在各场面上没具有盖然性。

在乐剧里，胖子和瘦子他们只作为虚构外的搬演受训士兵的‘performer’而演语言上/身体上翻来翻去的slapstick，就是很单纯的单层结构。把单层结构的乐剧拍成长篇影片，同时加强叙事结构的结果，影片的‘胖子’·‘瘦子’变成拥有双重身份。在影片里他们俩除了‘performer’的身份以外，还要变成虚构里的人物。影片里的人物却是辗转双重身份而打破实际和虚构的界线，给观众带来大笑。后来的喜剧片一直加强叙事结构，到了60年代这样slapstick类的喜剧片几乎消失了。

3.结语

光复后南韩就变成后殖民-冷战时期。在韩国，‘乐剧’是具有大众性的音乐剧之泛称，产生于30年代，在40年代形成类型模式，光复以后一直活跃到55年,后来逐渐衰落了。从光复时期到50年代，电影是含有美国式感性的主要媒体之一。在韩国战争期间，乐剧以军艺团形态受欢迎，战争以后一些乐剧团合并设立韩国演艺株式会社。这就是韩国第一家囊括乐剧、国剧、新剧、电影等并追求商业利润极大化的全面性的娱乐公司。这家公司担当电影和公演的制作、供应、流通，还拥有剧场，是大规模艺人经纪公司兼制作公司。这家公司当初重点项目就是乐剧演出，可是电影比乐剧很受欢迎，把公司的重点项目转换到电影，乐剧出身的演员、编剧等就开始把乐剧和电影结合起来。乐剧和电影的结合有两种状况，第一是乐剧有关场面插入到电影里面，如《青春双曲线》，第二是乐剧演出的电影化，如《胖子和瘦子去论山训练营》。

《青春双曲线》有两个演唱场面，其中Heegab-Kim演唱的场面就把日帝强占时期的战争、韩国

战争连在一起而殖民记忆被转化为冷战-反共的韩国战争记忆。还有，在日帝强占时期的代表作曲家Sichun-Park和Kim sisters一起唱歌的场面，就Sichun-Park的日帝强占时期形象都消失。同样的效果在美国Nanyoung-Lee和Kim sisters的演唱场面会发现。《胖子和瘦子去论山训练营》本来是为宣传国民皆兵制和反共制作的。又，把乐剧第1·2部演出结构如实地拍成电影，但是比乐剧还强化叙事盖然性。这部电影用slapstick comedy的技巧表演军营生活，以后的喜剧片一直进行叙事性强化，后来用slapstick comedy技巧的喜剧片几乎消失。

如上所述，乐剧和电影结合了，可是当年电影是叙述性强，用对白和动作演故事，乐剧的成分或因素就逐渐缩小，终于消失了，乐剧演员也抛弃乐剧演技并且满足电影的要求。乐剧到60年代重构音乐、叙事、舞蹈等表演的方式，改名为Musical才再出现。

参考文献

【书籍】

- Hoyon-Kim, 《韩国近代乐剧研究》, Seoul: 民俗苑, 2009年
- Jaekyum-Sim, <梦幻似的Kim sisters>, Ota Osamu外, 《东亚细亚冷战文化》, Seoul: Somyung, 2017
- Youjung-Jang, 《哥哥是卖唱的》, Seoul: 民音社, 2006年
- Youngmi-Oh, 《韩国战后戏剧的形成与展开》, Seoul: 泰学社, 1996年
- 成功会大学东亚细亚研究中心, 《冷战亚细亚文化风景》, Seoul: 现实文化出版社, 2008年
- Enyoung-Kim, 《韩国电影的文化冷战编入过程》, Seoul: 延世大学博士论文, 2016年
- Hana-Lee, 《1950-60年代‘大韩民国’的文化重建与电影叙事》, Seoul: 延世大学博士论文, 2009年
- Jiho-Choi, 《美国文化的登陆和韩国standard Pop的形成》, Seoul: 檀国大学硕士论文, 2005年
- Siwon-Yoon, 《韓國徵兵制的制度化和國民皆兵主義形骸化(1945~1964)》, Seoul: 成均馆大学博士论文, 2019年
- Sunyoung-Park, 《关于喜剧电影形成过程的研究》, Seoul: 中央大学博士论文, 2011年

【论文】

- Chanhee-Yum, <1950年代冷战局面里电影启动方式和冷战文化形成之间的关系>, 《映画研究》29辑, pp195-221, Seoul: 韩国映画学会, 2006年
- Chunggang-Kim, <乐剧, 和好莱坞相见>, 《大众叙事研究》卷29, pp35-72, Seoul: 大众叙事学会, 2013年
- Huajin-Lee, <战争与演艺: 战时体制时期在京城乐剧和attraction的流行>, 《韩国学研究》卷36, pp315-365, 仁川: 仁荷大学韩国学研究所, 2015年
- Inkyung-You, <对于1950年代韩国演艺株式会社设立与活动的研究>, Seoul: 《韩国剧艺术研究》55辑, pp85-130, 2017年
- Myungja-Lee, <关于美苏军政期(1945~1948)首尔和平壤剧场的研究>, 《统一与和平》卷1-2号, pp199-230, Seoul: 首尔大学统一平和研究院, 2009年
- Woosuk-Yang, <Sichun-Park作品的音乐特征>, 《音乐学》22辑, pp65-102, Seoul: 韩国音乐学学会, 2014年
- Yoozun-Choi外, <Nanyoung-Lee的眼泪>, 《韩国人物史研究》20辑, pp335-364, Seoul: 韩国人物史研究会, 2013年
- Youngmi-Lee, <1950年代大众歌谣里亚细亚的异国性和国际性的欲望>, 《尚虚学报》34辑, pp315-357, Seoul: 尚虚学报, 2012年

【资料库】

韩国历史信息综合系统 <http://www.koreanhistory.or.kr/>

1950年代の楽劇と映画の結合状況から見たポストコロニアルと冷戦

洪栄林（韓国延世大学公演芸術研究センター研究員）

韓国楽劇は大衆ミュージカルの総称である。1930年代に誕生、1940年代にジャンルへと成長し、光復から1955年まで精力的に公演を行い、その後次第に衰退していった。1950年代末になると、映画が最も人気のある大衆芸術となる。時代の美意識と国家による映画産業奨励政策によって映画製作が活発になると、楽劇関係者も相次いで映画製作に乗り出し、当時として最大規模の楽劇と映画製作のための会社である「韓国演芸有限会社」が設立された。楽劇関係者が映画製作に進出することで映画と楽劇の結合、混合現象が起り、そこからはポストコロニアル、冷戦の状況が見てとれる。

楽劇と映画の結合は、新派劇の作品の映画化という現象に見られる。1950年代の評論家や観客は植民地時代に流行した新派劇や新派劇的なもの旧時代的なもの、植民地時代の産物として排斥したが、メロドラマと言い方を変えて新派劇的な要素は残された。

楽劇と映画の結合、混合現象には楽劇と映画のモンタージュ的結合という現象もある。楽劇の一場面を映画の中に挿入するのである。これにより映画の展開は途切れるが、楽劇的娯楽性は高まる。楽劇的シーンや形式、構造は植民地時代と同じであるが。その歌唱や踊りはアメリカの、特に米軍クラブで上演されているものであり、喜劇映画も製作された。

キーワード：楽劇、映画、ポストコロニアル、冷戦、混合

1、ポストコロニアル—冷戦時期と楽劇（人）

楽劇は日本統治時代に誕生し¹、朝鮮戦争以後まで人気を保ってきた²。植民地統治が最高潮に達したときに楽劇は繁栄し、光復後も日本統治時代の上演をわずかに変えただけで公演も大変盛んであった。楽劇は観客の好みを積極的に取り入れた。日本統治時代の日中戦争勃発以後、文化統制が強まる中で、楽劇とアトラクションも多くの観客を動員した³。日本政府は表面上「健全な娯楽」を謳い上げていたが、実際は検閲制度で植民地統治を実施し、また劇場税の徴収で増税を実現して、楽劇の公演を続けていた。戦時体制化であったが、市民たちは娯楽に対する渴望を解消するため、楽劇の劇場へ押しかけた。1940年代、楽劇は都市だけでなく、農村でも慰問のための移動演劇や慰問団の形式で公演があった。大韓民国成立から朝鮮戦争休戦までの間、楽劇は「軍芸隊」の形態で反共意識を宣伝しながらアトラクションを主とした公演を行った。これは日本統治時代の移動演劇や慰問団と同じ性質のものである。朝鮮戦争以後、楽劇は女性国劇に抜かれ、1950年代以降は映画に抜かれて次第にその方向性を失っていった。楽劇はその他の芸術の要素と結合して命脈を保とうとしたが、それによってますます個性を失ってついに衰退していった。1950年代中期に楽劇関係者を中心に韓国演芸株式会社が設立され、楽劇と映画の事

¹ 20世紀前半の日本統治期間に対し、韓国では「日帝強占期」、日本では「日本統治時代」、台湾では「日治或は日抛時期」、中国では「日抛時期」とそれぞれ称し、それぞれの歴史観を反映している。

² 当時の紙上広告から見ると、新劇が10%、映画が30%、楽劇が60%を占めており、楽劇が相当の人気であったといえる。Youngmi-Oh『韓国戦後演劇の形成と展開』泰学社（ソウル）、1996年、55頁。

³ アトラクションとは本来、観客を劇場に動員するための観劇、娯楽活動のことである。

⁴ 「総合演劇、レビュー、ダンス、流行音楽、ジャズは華やかであるが実際は演劇ではないし、レビューでもなく、何であるかよく分からない。（中略）確かに耳障りな音で舞台上不健康な娯楽で観客を惑わすのであれば、速やかに排除しなければならない。（中略）もし楽劇を本当に健全化できないのなら「悪劇」団になってしまう」（Gunye-Lim「漫画漫文：手帳」『新時代』1941年5月、180頁。Huajin-Lee「戦勝と演劇—戦時体制時代のソウルでの楽劇とアトラクションの流行」『韓国学研究』（仁荷大学韓国学研究所、仁川）、2015年、36巻、317頁、より引用）。

業を両立させていた。当初は楽劇が、後には映画が事業の中心になった。彼らの活動からは楽劇と映画の結合状況が見て取れる。

本稿では楽劇関係者が日本統治時代の形態を放棄して映画へと移行し、韓国演芸株式会社を中心に楽劇と映画の結合からポストコロニアルと冷戦の状況について検討する。楽劇と映画の結合には以下の3つのタイプがある。(1) 楽劇の代表作を映画化し、物語の筋は変えない。(2) 楽劇の一場面を映画に挿入させる。(3) 楽劇の作劇法で映画を製作する、つまり楽劇の映画化である。この中で(1)は新派調のメロドラマに関するもので楽劇と映画の結合状況がとても複雑であるため、別の論考で論じたい。本稿では(2)と(3)について検討する。まず当時の楽劇と映画の状況を紹介した後に、具体的なケースを取り上げて詳細に楽劇と映画の結合からポストコロニアルと冷戦の状況についてみていきたい。

2、光復から1950年代の楽劇、映画と韓国演芸株式会社まで

(1) 楽劇

韓国で「楽劇」は大衆的なミュージカルを広く指すことばである。1930年代に生まれ、1940年代に形式を整え、光復後の1955年まで流行し、その後次第に衰退していった。楽劇はその定義が大変難しい。1950年代に楽劇で活躍した劇作家であり団長でもあるNohong-Parkは楽劇を4タイプに分類している⁵。

一、いくつかの小品をつなぎ合わせた演目。俳優はせりふ、歌唱、ダンスで公演を行う。厳格には楽劇というよりもショーという方がふさわしい。

---

⁵ Hoyon-Kim『韓国近代楽劇研究』民俗苑(ソウル)、2009年、30頁から引用。

- 二、物語と歌曲が連動していて、ダンスや音楽もうまく組み合わせさせた大規模の演目。オリジナル曲 40 以上を含む 60 曲以上の楽曲と 50 人以上の出演者が必要になる。
- 三、物語と歌曲は連動しているが規模の小さな演目。楽曲は 20 以上のオリジナル曲を含む 30 曲以上の楽曲が必要となる。
- 四、主に歌曲で悲しく苦しい物語を歌い上げるもの。10 曲以上のオリジナル歌曲と全体でも 40 以上の楽曲が必要となる。既存の歌曲やそれをアレンジし直したもの、あるいは新曲を用いてもよい。

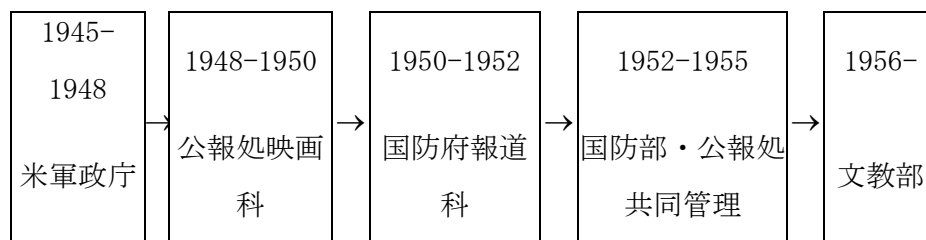
この中で第一のタイプはオペレッタ、幕間劇形式のレビューやスケッチなどの簡単な公演を指している。ここから我々は楽劇の基本構成要素が歌曲と物語にあることが分かる。楽劇と映画が結合した状況下では、第一のタイプを除き、第二と第三がこれにあたり、ともに物語性のある形式となっている。第四のタイプは総合的なショーもしくは歌手が中心のショーである。このように楽劇を 1 つのタイプに定義することはできない。それは楽劇がモンタージュ的に、いくつかの独立した部分から結合されてできているためである。独立した場面の組み合わせであるため劇の構成にまとまりがなく、分解しやすくなり、また新たに構成しやすくなる。楽劇がさまざまなやり方で映画と結合したのも、このような楽劇の特徴が関係している。一方で、楽劇は商業演劇、流行音楽劇として日本統治時代に流行した。楽劇の音楽は日本統治時代のポップスや流行歌を基礎にしており、物語も新派調悲劇を主としている。この点で楽劇には植民地的要素が顕著であると評価されている⁶。そのため光復以降、エリートたちは「民族文化」を模索する際に、楽劇の植民地性を批判し排斥した。楽劇は生き残りをかけて当時流行していたアメリカ的外装を身にまとう必要があった。当時のアメリカ的外装の 1 つが映画であった。

---

⁶ Chunggang-Kim 「楽劇とハリウッドの出会い」『大衆叙事研究』（大衆叙事学会、ソウル）2013 年、29 巻、48-55 頁。

(2) 映画

光復から 1950 年代にかけ、映画はアメリカ的感性を含む主要メディアの 1 つであった⁷。アメリカ軍政庁はアメリカで放映が認められない映画の上演を禁止した⁸。朝鮮戦争後、アメリカ合衆国広報文化交流局 (USIS) は「親米感情を誘発」し、「反共意識を強固にさせる」ことをテーマとした映画作品の制作を支援し、同時に大量のハリウッド映画を輸入、分配して無料巡回放映をすることで、各方面においてアメリカの影響を及ぼした⁹。アメリカ映画は世界を知るための窓口となった¹⁰。韓国における映画を管轄する行政機関の変遷は以下の通りである¹¹。

行政の管轄が文教部に移行する以前、1946 年にアメリカ軍政庁によって制定された法令第 115 号に基づき審査が行われ、そこでは反共映画の制作を主としていた。1954 年に「国産映画入場税の免税措置及び等級徴税」を実施され¹²、1958 年には「国産映画制作の奨励及び映画の娯楽純化に対する補償措置」が公布されて優秀な国産映画を選び、それを

⁷ 1945 年 11 月から 1948 年 3 月にかけ、外国映画 700 作品のうちアメリカの公共ニュース映画が 38、アメリカのニュース映画が 289、アメリカの劇映画 422 で、このデータからもアメリカ映画の影響力が分かる。Myungja-Lee 「米ソ軍政期 (1945-1948) ソウルとピョンヤンの劇場研究」『統一と平和』(ソウル大学統一平和学院、ソウル)、2009 年、1 巻 2 号、32 頁、を参照。

⁸ Enyoung-Kim 『韓国映画の文化冷戦編入過程』延世大学博士論文 (ソウル)、2016 年、185-188 頁。

⁹ Chanhee-Yum 「1950 年代冷戦下の映画啓発方式と冷戦文化形成の関係」『映画研究』(韓国映画学会、ソウル)、2006 年、29 集、213-214 頁。

¹⁰ 前掲『韓国映画の文化冷戦編入過程』、190 頁。

¹¹ 1991 年に教育部に改称。

¹² 映画館の入場料は 250 ウォンで、米一斗よりも高価であった (『ソウル新聞』1954 年 6 月 18 日、第 2 版)。

制作した映画会社に海外映画の輸入権を与えた¹³。その結果、文芸物を中心に韓国映画は飛躍的に発展した。以下の表のデータを参考にあげる。

年	制作本数	年	制作本数	年	制作本数
1945	5	1951	5	1957	37
1946	4	1952	6	1958	74
1947	13	1953	6	1959	111
1948	22	1954	18	1960	92
1949	20	1955	15	1961	86
1950	5	1956	30	1962	113

*映画振興公社『韓国映画資料便覧』1977年、46頁により作成。1945年から1957年までは初公開の日時で、1958年以降は審査日で計算している（太字は筆者による）。

データによれば、1958年は正式に映画産業に対する探索が始まった年であった¹⁴。1950年代の韓国映画はそれまでと異なり、個人、人間、自我などの新しいテーマを取り上げるようになった¹⁵。小規模な72の制作会社が利益を目的に次々と設立され、映画の制作数は驚異的に増加した。この年に制作された韓国映画は74であるから、1社が1作品を制作したことになる。多くの楽劇関係者も先を争って自らのなじみの方法で映画を制作し、これまで国劇や楽劇の観客であった層も次第に西洋式大衆文化に興味をもって映画館へと押しかけた。

¹³ 1958年4月に文教部が第3号を発令し、優秀な国産映画に選ばれた映画の制作者に一部海外映画を輸入することができた（Huna-Lee『1950-1960年代「大韓民国」の文化再建と映画の叙事』延世大学博士論文（ソウル）、2009年、105頁）。しかしこの時期、海外映画とはハリウッド映画が大部分を占めていた。1959年を例にとると、海外映画は203作あった。

¹⁴ 韓国映像資料院『韓国映画の風景』文学思想社（ソウル）、2003年、207頁。

¹⁵ その代表的なものがHyungmo-Han監督の小説を改編した『自由夫人』である。これは当時世論を賑わし、話題作となった。この作品は1950年代のめりドラマの出発点となり、現代の思考と行動の様式を最もあらわした典型的作品でもあった（同上、230頁）。1950年代はこの映画からメロドラマを中心に制作されるようになった。

(3) 韓国演芸株式会社の設立

1955年、楽劇の劇団主たちが合同で演芸株式会社を設立した。これが韓国初の楽劇、国劇、新劇、映画を包括して利益の最大化を目指す総合娯楽会社となった¹⁶。この会社は映画と演劇公演の制作、提供、流通から劇場運営を行う大規模な芸能人マネジメント会社兼制作会社であった¹⁷。理事長の Huasoo-Lim は李承晩政権と強い結びつきがあり、芸能界に対し絶対的権力を有していた¹⁸。傘下の楽劇団には、無窮花楽劇団、白鳥歌劇団、楽劇団豪華船、希望歌劇団、大都会楽劇団（後にソウル楽劇団と改称）、長空楽劇団（後に豊年楽劇団と改称）、銀鈴楽劇団などがあり、いずれも楽劇団の団長や中心人物が自ら関与していた。楽劇団は1940年代の日本統治時代、光復時期から朝鮮戦争まで絶えず国家の動員政策に協力しており¹⁹、1950年代になっても楽劇団は引き続き同様の活動に参加し、慰問軍芸隊や農漁村文化啓蒙隊を組織、派遣して反共映画を制作した²⁰。ただ時代や環境の変化によってパフォーマンスの内容が変化したに過ぎない。

韓国演芸株式会社の代表作に『夢の中の宮殿』がある²¹。これは女性国劇の演目によく見られた、はるか昔の時代を舞台に宮廷内の愛情と豪華な舞台と衣裳と、更に暴政と自由の矛盾（反共的要素）を結合させた作品であり、規模のとても大きいものである。1955年9月10日に初演され、好評を受けた。

彼らの経営戦略はスター・システムと大型の作品をロングラン公演することにあるが、当時の上演環境からいうと、彼らが求めた経営戦略は決して成功しなかった。1950年

---

¹⁶ Inkyung-You 「1950年代韓国演芸株式会社設立と活動に関する研究」『韓国劇芸術研究』（ソウル）、2017年、55集、97頁。

¹⁷ 平和劇場の経営をしていた。

¹⁸ 一説には、会長の Ilmae-Kang は李承晩の養子であり、李承晩政権の庇護の下で経済界を代表する財閥となった。

¹⁹ 具体的には以下の通りである。①音楽舞踊訓練班の設立、②国軍慰問軍芸隊の設立と派遣、③農漁村文化啓蒙隊の設立と派遣、④反共映画の制作、⑤国劇団体の公演、⑥演劇団体の公演を調整、⑦音楽舞踊等の公演。「音楽舞踊訓練班設立など韓国演芸会社の事業が活躍中」『聯合新聞』（ソウル）、1955年8月4日。

²⁰ Inkyung-You の調査によると、映画人 Inki-Kim と Simwoo-Sup は「韓国演芸株式会社の前身は韓国反共連盟（1954年6月設立）の慰問パフォーマンス隊であった」と語っている（前掲「1950年代韓国演芸株式会社設立と活動に関する研究」、96頁）。

²¹ 北海国が東海国に侵略し、東海国の庶民は苦しい日々を送るが、聡明な王子 Luna を中心にして自由と平和な国を取り戻す、というストーリーである。

代、国産映画は奨励政策を受けてその制作が盛んになったため、多くの劇場が映画館へと転業した。楽劇の公演は上演税の負担と収入の相次ぐ低下により劇場主から冷遇された。1956年、経営上の意見の違いから Ik-Lee、Sichun-Park、Nohong-Park ら多くの演出家や関係者らが相次いで会社を離れ、映画界へ転身、Nohong-Park、Ik-Lee、Mangil-Kim は監督として映画制作に加わった。更に百鳥歌劇団の Il-Choi、Ok-Jueon は三映社映画制作会社を設立し、楽劇の演目を映画化していった。彼らの代表作に『港の一夜』（1957年）、『雪の夜』、『子守唄』、『木浦の涙』（ともに1958年）がある。楽劇の音楽を担当していた Moonpyung-Huang、Sichun-Park、Inkwon-Lee、Mokyin-Son は映画音楽に携わった。中でも Sichun-Park は五響映画制作会社を設立し、楽劇の要素を映画音楽に取り入れて頭角を現した。また、小規模の映画会社が乱立する状況から映画会社を育成する必要性を映画界は認識するようになり、韓国演芸株式会社も1957年より事業の重点を映画制作に向けるようになった²²。彼らは劇場と楽劇団で得た利益を資金、人的、技術的インフラや流通力にあてた。そしてすでに広く知られた楽劇の演目を映画化し、楽劇の固定観客を呼び込もうとした。

韓国演芸株式会社はスター俳優を選び、売れる物語を映画化、制作にかなりの額の費用を投入し、配給会社の力を利用、迅速な販売戦略で映画会社として急速に成長していった²³。韓国映画のデータベースの統計によると、1950年代から1960年代にかけて全部で16作品を制作している²⁴。後に残念ながら、Huaso-Lim が興行事業の他に3・15選挙の不正に関与し、四月革命によって李承晩政権崩壊とともに事業も没落してしまった。これは韓国演芸株式会社が市場の原理にのっとり興行をしていたのではなく、政権の庇護の下で経営されていたことを意味している。同時に楽劇が1940年代から1950年代にかけ、日

---

²² 前掲「1950年代韓国演芸株式会社設立と活動に関する研究」、118頁。

²³ 同上、121頁。

²⁴ 韓国映画のデータベース (<http://www.kmdb.or.kr/main>) の関係資料を参照。中でも『異国情鴛』（1958年）は香港のショウ・ブラザーズと始めて共同制作したカラー作品で、当時評判となった。『天地有情』（1957年）も香港との共同制作である。喜劇作品として『天地有情』の他、『禍福測り難し』、『許して頂戴』（ともに1958年）、『ガリガリとデブの論山訓練所』、『興夫と遊夫』、『失礼します』（ともに1959年）の6作品がある。

本統治時代か光復以後かに関係なく、観客の動向と政権に依拠しながら上演活動を維持していたことも意味している。

(4) 楽劇と映画の結合状況

楽劇と映画の結合には2つの側面がある。1つは楽劇のシーンを映画に挿入する、もう1つは楽劇演目の映画化である、以下詳しく紹介する。

① 楽劇のシーンの映画への挿入

楽劇は歌曲、ダンス、漫談といった多くの独立性の高いものの組み合わせで構成されている。演劇の立場から見ると、せりふと演技で盛り上がりを作り、物語を進めていく。音楽の伴奏と歌曲の部分は物語の進行を止め、シーンの意味と感情が高まる。このように、楽劇の中でも特にショー的部分のダンスと漫談が映画作品の中に挿入されることで物語の展開が止められてしまう。止められてしまうと楽劇と映画の結合もバラバラな状態になる。例えば『自由夫人』という映画の中で Sulhee-Paek が『アベックの土曜日』をまるまる歌うシーンやダンスホールで Bokhee-Na がマンボを踊るシーンがある²⁵²⁶。2人は当時人気の楽劇俳優であり、かつ歌手及びダンサーであった。彼女たちのこれらのシーンは映画の物語上の展開とは深い関係がなく、映画の中で周りの登場人物たちが興奮し、喜び、熱くなる雰囲気をかもし出すのに役立っているに過ぎない。

---

²⁵ 『自由夫人』は1954年にソウル新聞に8ヶ月連載された Bisuk-Chung の同名小説を映画化したものである。物語は、大学教授夫人が洋品店で働き始めると、隣に住む大学生からダンスを教えるといって誘惑され、洋品店の主人にも誘惑される。夫の教授も自分の学生によるめく。同窓生から経済的自立を勧められ、自らの虚栄心を刺激された主人公は隣人の青年との深い関係を期待するが失恋してしまう。洋品店主人の求愛に動揺するも洋品店主人の妻に露見して恥をかいてしまい、最終的に家に帰って夫に詫げる。

²⁶ 『アベックの土曜日』は1956年に Sichun-Park に作曲された。歌手は Sulhee-Baek である。歌詞には「土曜日にあなたと一緒に、デートの約束をした、もう一度会いたい、楽しいアベックの土曜日」とある。アベックとはフランス語で恋人の意であり、当時流行した外来語であった。参照「avec 歌手」『京郷新聞』(ソウル)、1954年3月14日、同紙の1955年3月6日の記事「愛人」にも、男女の歩く様子は「すてきなアベック」という表現が見られる。

楽劇の映画への挿入で最も注目すべきは『青春双曲線』である²⁷。これは1957年にHyungmo-Hanプロダクションによって制作された。映画の中では貧民のMyunghoと富裕層のBunamの2人の家の空間が非常に対照的に描かれている。Myungho一家はチマチョゴリを着た妹、バラック、戦争難民、テンポの速い流行歌、穴のあいた靴下、水夫、薪、節約精神などで貧困の状況を描いている。一方のBunam一家はワンピース、自家用車、洋楽、洋食、社交ダンス、贅沢、脱税などで裕福な様子が描かれる。楽劇が挿入されるのは、医者と看護師が合唱する場面と、Heegab-Kim演じる水夫が物まねして歌う場面の、2つある。山の上のスラム街でHeegab-Kim演じる水夫がMyunghoの家を通り過ぎる際に、当時流行していた『異郷生活』、『別れのプサン駅』、『新羅の月夜』の3曲を、オリジナルの歌手の物まねをしながら続けて歌っている²⁸。『異郷生活』は1934年にMok'in-Son作曲、Boksoo-Go歌唱の流行歌で、1920年代中期の日本統治時代の略奪が加速し、やむを得ず鴨緑江や豆満江を越えて非難する悲哀を歌っている²⁹。故郷を離れる歌は映画の中の朝鮮戦争で難民となった人々の生活と密接に関係している。次の『別れのプサン駅』は1954年にSichun-Parkが作曲し、Insoo-Namによって歌われた³⁰。そこで描かれているのは、避難生活を終えて当時の暮らしを思いながらプサンを離れる列車の中で抱く激しい感情である。『新羅の月夜』はIn-Hyunが歌い、Sichun-Parkが1947年に作曲

---

²⁷ 監督はHyunmo-Han、主演はHae-Hwang、HakJa-Jee、Binhwa-Lee、Hun-Yang、SeokCheon-Yangなどである。物語は、大学で同級だったMyunghoとBunam、Myunghoは貧しい家の出身で中学の教員、Bunamは貿易会社社長の息子であった。ある日、2人は揃って入院する。Myunghoの病気は栄養のあるものを摂取しなければならず、Bunamの方は栄養のあるものを食べてはいけない病気であった。そこで医師は2人の生活環境を交換して治療するよう提案する。そこで2人は仕方なく医師の勧めに従うこととなった。当初は不便を感じていた2人も次第に慣れ、療養の中で互いの妹と恋仲となり、最終的に2組のカップルが合同で挙式を行う。ミュージカル映画の要素もあるこの映画は韓国映画史上初の喜劇映画と評されている。

²⁸ Heegab-Kimは北部の咸境南道の出身で、1940年に日本の明治大学商学科別科に入学、1942年に退学後帰国し、1945年に韓国側に移った。1946年に半島歌劇団でスタッフとして働き、遅刻した俳優の代わりに出演したことから俳優となる。朝鮮戦争では宣武工作団の一員として従軍している。1967年に国家が支援した映画『八道江山』で成功後、個性派俳優としての地位を確立した。古い流行歌の物まねでも人気があった。

²⁹ 歌詞は「故郷を離れて数年、数えてみるともう10年か、青春は過ぎ去りこの身を漂わせている、考えるだけでも腹立たしい、窓を開けて外を見れば、空が見える」である。

³⁰ トロット調の歌曲である。歌詞は「しとしと雨が降っている、悲しいプサン駅を離れる、道中気をつけて、汽笛も声も泣いている、つらい避難生活では苦しいこともあった、あのバラック住宅が忘れられない、慶尚訛りの女の子が慟哭している」である。

した³¹。当初は『インドの夜』といていたが、北へ渡った作詞 Myung' am-Cho が作詞したため、政府から許可が出ないことを恐れた関係者が歌詞を修正し、インドとそれに関する部分を古代の新羅に関係ある詞に変えて、その後作詞家も Ho-You に替えて新たに発表したのである。当初、植民地の朝鮮で「インド」を歌うという事は大東亜共栄圏の発想に影響を受けてのものである³²³³。これら3曲は故郷を離れた旅人と関係するものであることである。歌の中の旅人は戦争難民と結び付けられる。同時に山の難民バラックでこれらの歌を歌うことは、日本統治時代の戦争から朝鮮戦争までを明らかにする。このシーンから、日本統治時代の歌が呼び起こされ、第二次大戦から朝鮮戦争までが一緒になって植民地の記憶が冷戦一反共の朝鮮戦争の記憶に転化されていく³⁴。

図1 『青春双曲線』より、山の難民キャンプと物まねして歌う HeeKap-Kim

図2 『青春双曲線』より、Bunam の暮らす区域

対照的に Bunam の家には全く戦争の痕跡や雰囲気がない。Bunam の妹は一日中ボーイフレンドと遊びに出かけ働かないが、西洋から輸入した高価なものを買う余裕がある生活を

³¹ スペインのフラメンコでよく使われるボレロ調の曲で歌詞は以下の通りである。「ああ、新羅の夜、仏国寺の鐘の音が響く、路行く方よ、足を止めてごらん、月光が静かに金鑿山の山頂を照らしているよ、歌おうよ、新羅の夜の歌を、歌おうよ、新羅の夜の歌を。ああ、新羅の夜、ファラン道の記憶はまだ新しい、緑色の河もまだ流れている、鐘の音が響いている、華麗な千年の社稷よ、その影を探っている、歌おうよ、新羅の夜曲を」。

³² 「大東亜共栄圏」は1938年11月に日本政府によって宣言され、日本・満州・中国の三国の相互提携、政治・経済・文化での相互連環関係の樹立を目指すものである。この基本構想は近衛文麿首相の「近衛声明」にあり、「大東亜共栄圏」によって日本、東アジア、東南アジアに「共存共栄の新秩序」を構築する政治体制であった。

³³ Youngmi-Lee 「1950年代歌謡曲におけるアジアの異国性と国際性への欲望」『尚虚学報』（ソウル）、2012年、34集、329-332頁を参照。それによれば、1950年代の歌謡曲には日本統治時代末期の状況と同じであった。1938年より朝鮮では満州、中国、東南アジア、西南アジアを歌った歌が大量に出現した。注目すべきは、西洋とも古代韓国とも関係のない歌であることから、日本統治時代末期の歌謡曲に見られる異国性が大東亜共栄圏の産物であることである。

³⁴ 前掲「楽劇とハリウッドの出会い」、63頁。

送っている。これは当時の富裕とは親米、西洋化という世相と生活の反映である。

Myungho の家の周囲にある冷戦一反共の戦争の記憶は Bunam の家の富裕—西洋化の生活と結び付けられる。この 2 軒の家の婚姻が意味するのは冷戦一反共の朝鮮戦争の記憶を克服して富裕—西洋化しようということである。この他、楽劇が映画の中に挿入されているのは、Sichun-Park 演じる医者がギターやバイオリンを演奏しながら Kim シスターズ演じる看護師 3 人が合唱する場面である³⁵³⁶。医者が友人と海に遊び出かけようとする際、1 人の看護師が何か忘れていませんかと聞く。医者は突然思い出し、君に素敵のものを見せると友人には話すよとってギターを肩にかけてエディ・フィッシャーの『I Need You Now』 (1954 年) を弾き語る。歌詞の前半は韓国語で、後半は英語で歌っている。最後までコーラスがついてさわやかなリズムとなっている。以下に歌詞を載せる。

私たちは白衣の天使、朗らかな白衣の天使、歌いましょう。

やさしい院長先生、こっちに来て一緒に歌いましょう。

今日は土曜日、楽しい土曜日、悲しい気持ちとおさらばして、

私たちは愉快的な白衣の天使、楽しい土曜日、一緒に歌いましょう。

If you ever needed you, I need you now.

I can't remember when I've ever been so blue.

If you ever needed love, I need it now.

I feel so all alone I don't know what to do.

No day or night goes by

When I don't have my cry

I feel like I could die

From wanting you

I can ease my achin' heart but you'd know how

If I ever needed you, I need you now

---

³⁵ Woosuk-Yang 「Sichun-Park 作品の音楽的特徴」『音楽学』(韓国音楽学学会、ソウル)、2014 年、22 集。Youjung-Jang 『兄は作曲家』民音社 (ソウル)、2006 年、66 頁によれば、日本統治時代の主要作曲家の中で、Sichun-Park の作品が最多で、214 曲に達する。

³⁶ Jaekyum-Sim 「夢幻の Kim シスターズ」Ota Osamu ほか『東アジア冷戦文化』Somyung (ソウル)、2017 年。

図3 『青春双曲線』より、
Sichun-ParkとKim シスターズ

図4 日本統治時代に来日公演した
Jugoliシスターズ（男性の左右4人）、
男性の右側がNanyoung-Lee

エディ・フィッシャーは1950年代アメリカの趙人気歌手で、朝鮮戦争時に参戦したアメリカ軍への慰問公演で韓国に来たことがある。戦後もアメリカ第八軍俱樂部でよく彼の歌を聞くことができた。この映画での歌うシーンは、彼らが医者と看護師の関係で今日は楽しい土曜日であるという事実を除き、物語の展開において何か進展させるものはなく、物語の進行を止めている。さらにこのシーンはその前後のシーンと因果関係（蓋然性）があるわけではなく、省略も可能であった。この歌うシーンはただ楽しい気持ちにさせるだけに過ぎない。注目すべきは医者と看護師を演じ演者の関係から（ポスト）コロニアル—冷戦の側面が窺えることである。

医者演じたSichun-Park（1913-1996）は1931年に日本の中央音楽学校に入学、その後退学して帰国後アリラン歌舞劇団に参加、Sichun-Parkの芸名で活動した。1935年に『遠くはなれて』、『希望の歌』で世に出、『哀愁のセレナーデ』、『感激時代』、『シルク商人』などの代表曲がある。1938年には当時の朝鮮半島で最も実力と人気のあったC. M. C楽団にギター演奏者として加入、Okehレコード会社の専属作曲家や朝鮮楽団の演奏家兼指揮者も歴任した。日本統治時代末期には親日曲の『息子の血書』、『決死隊夫人』などを歌い、軍歌も作曲して日本政府に協力した。戦後は『新羅の月夜』、『行け、三十八度戦』、『故郷草』などを発表している。アメリカ第八軍が朝鮮半島南部に進駐する以前、シャッフル、スウィング、タンゴ、フォックストロットなど西洋のリズムを流行歌に取り入れて多様化を図り、その作品はたいへん個性的であると評価されている。1957年には五響映画社を設立して、『三等飯店』³⁷、『7人の娘』（ともに1958年）などの映画を制作した。彼は日本統治時代から朝鮮戦争まで大衆娯楽芸術に従事してきた。

³⁷ 『三等飯店』は、落ち込んだ作曲家と3人のミュージシャンが恋人求め、試練を克服する内容である（Sunyoung-Park『喜劇映画形成過程に関する研究』中央大学博士論文（ソウル）、2011年、135頁）。

Kim シスターズ³⁸は1953年にKPN楽団団長のHaesong-Kim³⁹と有名な楽劇俳優Nanyoung-Leeの娘であるSookja (1939-)、Aejia (1940-1987)、姪のMinja (1942-) ⁴⁰によって結成された。朝鮮戦争時期にHaesong-Kimは北朝鮮軍に捕まり失踪しており、戦後はNanyoung-Leeが楽団を経営してアメリカ第八軍での出演を目標に彼女たちを育成していた。朝鮮戦争後の韓国は最多のアメリカ軍が駐在する国となり⁴¹、戦争の被害にあつてアメリカ軍基地の経済が重要な収入源となった。基地で働くミュージシャンとそのアシスタントの総収入は120万ドルに達していた⁴²。基地では面接の制度があり、高度な訓練と厳格な管理を受けて初めて舞台に立つことができた。ショーをする団体にとって最も重要なのはアメリカ式パフォーマンスを模倣し、多芸多才のショーをしてアメリカ軍の多様な好みに応えることであった⁴³。Kimシスターズは9歳から11歳までにアメリカ軍基地で舞台に立ったが、彼女たちの鼻祖は日本統治時代の朝鮮楽団から生れたJugoliシスターズ (Jugoliはチマチョゴリの上着を指す、図4を参照) である⁴⁴。Kimシスターズの母親Nanyoung-Kimもそこに所属しており、『青春双曲線』でのKimシスターズの歌う様子は日本統治時代のJugoliシスターズの舞台上での様子と非常によく似ている。Jugoliシスターズは日本統治時代に日本の影響を受けた流行歌を歌っていたが、Kimシスターズはアメリカの影響を受けた流行歌を歌っており、冷戦時期のアメリカ式経済発展状況を反映している⁴⁵。日本統治時代から最も代表的作曲家であったSichun-Parkと西洋化されたKimシスターズがアメリカンポップスを歌う様子からは、日本統治時代の植民地の記憶や様子が完全に失われ、冷戦時期のアメリカという新しい衣裳への着替えに成功したことが分かる。『青春双曲線』は韓国の観客に向けて制作されたものであるが、1960年代になると深層の部分においてアメリカでも世界的に再現される。つまりKimシスターズがアメリカに進出し、1963年には母親と一緒に世界的に有名な『エドサリバンショー』に出

---

³⁸ Kim シスターズに関しては以下のサイトで動画が視聴できる。

<https://www.youtube.com/watch?v=1hnzdN0rvoc&list=RDQepa7agBBwY&index=3>。彼女たちの他、Nanyoung-Leeは息子たちにもKim brothersを組ませていた。

³⁹ Haesong-Kimは朝鮮楽団でも活動しており、朝鮮戦争では北朝鮮に拉致され失踪した。一説には、北へ逃げたため韓国側も彼について語りたがらないといわれている。

⁴⁰ もとの名はMinja-Lee、Nanyoung-Leeの姪で後にKimと改姓した。

⁴¹ 前掲「夢幻のKimシスターズ」、390頁によれば、全国に150以上の基地があり、1953年の在留米軍34万5千人、1954年には22万3千人であった。

⁴² 『週刊韓国』1966年1月23日。

⁴³ 成功会大学校東アジア研究センター『冷戦アジア文化の風景』現実文化出版社(ソウル)、2008年、348-349頁、Jiho-Choi『アメリカ文化上陸と韓国スタンダードポップの形成』檀国大学修士論文(ソウル)、2005年、100頁を参照。

⁴⁴ 日本統治時代に朝鮮楽団にはJugoliシスターズがいたが、戦後にはKPK劇団から第二次のJugoliシスターズが結成された。1940年代から1950年代にかけてアメリカでは多くのシスターズが結成されており、Kimシスターズもアメリカ版のシスターズを参考にして結成されたのかもしれない。

⁴⁵ 前掲「夢幻のKimシスターズ」、393頁。

演したのである。

図5 日本統治時代のNanyoung-Lee

図6 『木浦ノ涙』を歌う Nanyoung-Lee (1960年代)⁴⁶

図7 『エドサリバンショー』出演の様子 (1963年)⁴⁷

図6は1960年代に過去のドキュメンタリー映画（当時は文化映画と称した）を再現したもので、Nanyoung-Leeは悲しい表情で『木浦の涙』を歌っており⁴⁸、過去の植民地時代の感情を再現している。木浦は平原に囲まれ人も多く、日本に収奪された米を日本へ運ぶ代表的みなとまちであった。この歌は1930年代に発表され、男女の別れの悲しさを表現している。音楽的に見ると外来のトロットが土着化しており、当時の若者にとってそのリズムは新鮮で先端を行くものであった。Nanyoung-Leeも当時の夢は西洋人女性の代表的存在であったグレダ・ガルボのようになることと語っている（図5を参照）。しかし1950年代、1960年代になると土着化したトロットとNanyoung-Leeは過去のものというイメージがついてしまった。1950年代、1960年代の韓国人にとり、『木浦の涙』は悲しみに満ちた植民地時代の記憶を描いた歌に過ぎなかった。光復後にNanyoung-Leeは『木浦の涙』に象徴される日本統治時代の喪失の記号へと不断に指名されていった。このような彼女がアメリカで娘たちとThe Highwaymenの『Michael Row The Boat Ashore (漕げよマイケル)』をカバーしている。歌詞は以下の通りである。

⁴⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=Gq4320PNVrc> を参照。

⁴⁷ <https://blog.naver.com/qkrqudtn031/221353422580> を参照。

⁴⁸ Ilsuk-Moon 作詞、Mokin-Son 作曲で1935年に発表された。歌詞は「船頭の舟歌が微かに聞こえ 三鶴島波 深く潜んで 波止場にたたずむ 新妻の裾よ 別れの涙よ 木浦の悲しさ。深い夜 三日月が過ぎていくのに なぜか 昔の傷が新たになる 戻られないあなたならば 心を送りたい 港に結んだ志操 木浦の愛。」である。日本統治時代に確立された4分の2拍子のトロット形式及び外来音楽の土着化が見てとれる。Nanyoung-Lee は女性歌手の歌唱法の典型を確立した。

The Highwaymen 《Michael Row The Boat Ashore》	
オリジナル歌詞	改編された歌詞
Michael, row the boat ashore, hallelujah	(Kimシスターズが歌う)
Michael, row the boat ashore, hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
Sister, help to trim the sails, hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
Sister, help to trim the sails, hallelujah	韓国で実力のある私たちの魅力的な母を 紹介します, hallelujah
Michael, row the boat ashore, hallelujah	韓国の舞台で彼女は常にトップでした, h allelujah
Michael, row the boat ashore, hallelujah	私たちは全て母から教わりました, halle lujah
The river Jordon is chilly and cold, hallelujah	(Nanyoung-Leeが歌う) アリラン、アリラン峠よ (hallelujah)
It chill the body but not the soul, hallelujah	私の恋人もアリランを超えていった (hal lelujah)
Michael, row the boat ashore, hallelujah	あの故郷の山、川、峠よ (hallelujah)
Michael, row the boat ashore, hallelujah	私たちのいってみたい峠よ (hallelujah)
Michael, row the boat ashore, hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
River is deep and the river is wide, hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
Milk and honey on the other side, hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
Michael, row the boat ashore, hallelujah	Michael, row the boat ashore, hallelujah
hallelujah	

オリジナルはアフリカ系アメリカ人の霊歌である。The Highwaymen版は1960年代初めにと

でも人気があり、1961年の全米シングルチャートで1位にもなっている。オリジナル版にあるヨルダン川はキリスト教の教理を含む宗教性の象徴であったが、Kimシスターズ版ではアリラン峠、故郷からの離別、男女の別れ、故郷を思う気持ちなどに変更されている。川が山に替えられたことで宗教性は失われ、離別や故郷の念が残された。上述したHeegab-Kimの歌う3曲でも故郷を離れる内容であったが、それは戦争によりやむをえない事情があった。それに対し、Kimシスターズの場合はアメリカン・ドリームを叶えるため故郷を離れたのであり、希望や喜びがある。さらに注目すべきは歌の中でKimシスターズが母を紹介する際の「私たちは全て母から教わりました」という部分である。この瞬間に、これまでの日本統治時代の象徴であった悲しさを含むNanyoung-Leeのイメージは消え去り、東洋の西洋化の最前線にいてアメリカン・モダニズムを実現したNanyoung-Leeというイメージが確立されたのである。

② 楽劇作品の映画化

1950年代における楽劇と映画の結合は喜劇映画でよく見られた。韓国の喜劇映画は1950年代に始まったが、『デブとガリガリ、論山軍事訓練所へ行く』は映画化された楽劇作品の代表例である。作品全体が軍事訓練所での生活を描いており、楽劇公演の基本構造をそのまま残している。

主演はSukhoon-LiangとHun-Liangの2人で、それぞれ半島歌劇団と城宝楽劇団の出身である。青春部隊で知り合い、朝鮮戦争では国防部下の政訓工作隊に所属していた。1951年にHun-Liangを代表とする無窮花楽劇団で再会を果たしコンビを組んで公演するようになる。彼らは1950年代を通じて全国的人気の喜劇俳優であった。1950年代後期における喜劇俳優と喜劇の演技の誕生、変化や衰退の過程はまさに彼らの喜劇の変遷と重なっている⁴⁹。彼らの演技は主にバーバル・ギャグとスラップスティックで、同時に発生する事件の繰り返しによる混乱状況の再現、さらにその過程で生じる矛盾とでたらめ、混沌状況によって噴出されるエネルギーの表現に集中していた。

映画の前半部分は、2人の主人公が熱烈に見送られ兵役につき、訓練所の中で慣れない生活を送り、母親の無事を案じて恋人を想い、再会を願い場面を描く。後半部分では主人公の恋人が所属する団体が訓練所内での慰問公演で訪れ、2組のカップルが再会を喜ぶ。さらにアクションを主とした訓練、ボクシングの試合、射撃大会のシーンもあり、最終的に2人の主人公は優勝して表彰され、母親と恋人に再会する。光復後、楽劇団の公演は2部構成となり、第1部の演劇の方は物語の展開を軸とする。第2部のダンスや歌など場を盛り上げるショ

⁴⁹ 前掲『喜劇映画形成過程に関する研究』、187頁。

一ではプログラム間のつながりはなく、それぞれが独立している。この映画の基本構造は楽劇の2部構成と同じで、異なるのは楽劇では第1部と第2部に物語の展開における深いつながりが無いのに対し、映画では第1部と第2部をつなげて1つの物語とし、前半部分では物語の展開を壊さない範囲において楽劇でよく見られる喜劇的演技を挿入している。各シーンは独立しているが、物語の蓋然性に従って構成されている。後半部分は軍事訓練所での日常を描くという物語を維持しながら喜劇的場面を並べていく。

この映画を制作した目的として2点が挙げられる。1点目は国民皆兵制の宣伝、2点目は反共意識の強化である。1948年に大韓民国が成立し、徴兵制が正式に推進された。アメリカの反対にあったものの韓国政府は軍事力の増強と徴兵制の実行を推進したのである。その結果1949年8月6日に兵役法が公布されたが、朝鮮戦争以前はアメリカの軍事支援と政府予算の不足のため施行は不可能であった⁵⁰。朝鮮戦争が勃発して正式に施行された。戦後の1957年に兵役法の修正案が国会で決議されたが⁵¹、統計によると当時は徴兵逃れの比率が高く、ソウルでの徴兵総数に対する徴兵逃れの割合は1953年が62%、1954年が52.2%、1955年が48.9%、1956年が57.4%、1957年が58.7%、1958年が58.6%、1959年が51.3%であった⁵²。新聞では入隊逃れの事件や入隊奨励する歓迎会に関する記事がよく見られ、当時の徴兵逃れの風潮が非常に高かったことが見てとれる。この映画を制作した目的はまさに国民皆兵制の宣伝にあった。また兵營の生活を描く場面には冷戦の状況が感じられ、公然と反共意識を含むシーンが挿入されている。それが最も鮮明なのは最初と最後の場面である。最初の入營歓迎式のシーンにおいて以下のような祝辞が出てくる。「共産主義による侵略が日々激しくなる現在、我々国民は一致団結して世界の平和を蝕み、人類の信服を破壊するアカを粉砕しなければならない」。最後の射撃大会のシーンでは、ずっと的から外してきた主人公のデブが金日成の肖像が書かれた的に代わったとたん命中させ、しかもその的が弾によって燃えてしまうと兵士たちが万歳三唱する。これは最初と最後の場面を結びつけ、反共—冷戦の教訓を伝えようとしているのである。

映画全体では、楽劇に関する挿入部分は簡単に省略されてはいない。物語の展開上相互密接に結び付けられて展開の蓋然性を増している。例えば、デブとガリガリはそれぞれラジオで歌うEnjuとOkhwaと恋愛中である。2人は部隊の購買部にあるラジオから流れる恋人たちの

---

⁵⁰ Siwon-Yoon 『韓国徴兵制の制度化と国民皆兵主義の形骸化（1945-1964）』成均館大学博士論文（ソウル）、2019年、59頁。

⁵¹ 「9名入隊志願、忌避者へ大警鐘を鳴らす」『京郷新聞』（ソウル）、1955年2月11日、「軍營へ自ら入隊、28日入隊式の盛況」『京郷新聞』（ソウル）、1955年3月1日、「百万軍維持の再検討」『東亜新聞』（ソウル）、1956年1月19日、「選兵制の実施」『東亜新聞』（ソウル）、1956年2月3日。

⁵² 前掲 『韓国徴兵制の制度化と国民皆兵主義の形骸化（1945-1964）』、153頁。

歌声を聴くことで思慕の念が強まる。EnjuとOkhuaの所属する楽団が部隊へ慰問公演を行うことで4人は再会を果たす。また、デブは体重超過、ガリガリは体重不足で入隊を拒否されるが、その後入隊を懇願し、師長のオフィスへ掃除に行き師長の軍服を着て師長のまねをするシーンがある。さらに、部隊の購買部でたまたかに酔ってしまい、路に迷って軍楽隊のリハーサル室に入ってしまう、楽器の音に驚き逃げ出すシーンもあるし、軍事訓練の中にスラップスティックの場面を入れている。これらは何れも楽劇公演で独立して演じられているが、映画では喜劇的な部分がつなぎ合わされて展開の蓋然性を増強しているのである。

第二部では楽団の慰問公演の様子が再現される。デブとガリガリはコーラス、韓国舞踊、女性歌手ポール・アンカの『Crazy love』を歌う。部隊内でのボクシング大会は慰問公演とは関係がなく、物語の展開上、蓋然性はない。

楽劇でデブとガリガリはフィクション外の訓練中の兵士を演じるパフォーマーとしてことばや体でギャグをみせるだけという、極めて単純な単一構造となっている。この単一構造の楽劇を長編映画化するに際し、物語の構造を強化することで映画作品でのデブとガリガリは二重のキャラクターを持つようになった。映画ではパフォーマーとしてだけでなく、フィクションの中の人物にもなっている。映画内で二重のキャラクターを持つ人物が虚実の境界を突破することで、観客に爆笑させるのである。後に喜劇映画は物語性を強調し続けた結果、1960年代になるとこのようなスラップスティックの喜劇映画はほぼ消滅していった。

3、結語

光復後の韓国はポストコロニアル—冷戦時期に突入した。韓国の楽劇は大衆的ミュージカルの総称で、1930年代に誕生、1940年代にジャンルを確立、光復後の1955年まで発展を続け、その後次第に衰退していった。光復から1950年代まで、映画はアメリカ的感性のある主要メディアの1つであった。朝鮮戦争時期、楽劇は軍芸団として人気を博し、戦後に複数の楽劇団が合併して韓国演芸株式会社を設立した。これは韓国初の楽劇、国劇、新劇、映画などを包括した、利潤の追求を最大化するための総合的エンターテインメント会社である。この会社は映画と舞台公演の制作、配給と流通、劇場まで経営していた規模の大きい芸能マネジメント会社であり制作会社であった。当初は楽劇の公演が重点事業であったが、映画が楽劇以上に人気となると主力を映画へと移し、楽劇の俳優やスタッフも楽劇と映画の結合を始めるようになった。楽劇と映画の結合には2種類あり、『青春双曲線』のように楽劇のシーンを映画に挿入するものと、『デブとガリガリ、論山訓練所に行く』のように、楽劇を映画化する

ものがある。前者では歌う場面が2箇所あり、Heegab-Kimの歌う場面は日本統治時代の戦争、朝鮮戦争が結びついて植民地の記憶が冷戦―反共の朝鮮戦争の記憶へと転化される。さらに日本統治時代を代表する作曲家Sichun-ParkがKimシスターズと歌うシーンでは、Sichun-Parkの日本統治時代のイメージが消えている。同様の効果は、アメリカでNanyoung-LeeとKimシスターズが歌う場面でも見られる。『デブとガリガリ、論山訓練所に行く』は本来国民皆兵と反共のために制作された。楽劇の2部構成をそのまま映画化したが、楽劇よりも物語性を強めている。この映画はスラップスティック・コメディ的手法で訓練所の日常を表現しているが、後の喜劇映画は物語性を強めたため、スラップスティック・コメディ形式の喜劇映画ほぼなくなった。

上述の如く、楽劇と映画の結合は、映画の物語性が強く、楽劇の要素が次第に減少して、最終的に消滅していった。楽劇出身の俳優も楽劇的演技を放棄し映画的演技に合わせていった。1960年代になると楽劇は音楽、物語、ダンスによるパフォーマンス形式を再構成し、ミュージカルと名を変えていく。

(翻訳 森平崇文)

参考文献

【単行本】

- Hoyon-Kim 『韓国近代楽劇研究』 民俗苑（ソウル）、2009年
- Ota Osamuほか 『東アジア冷戦文化』 Somyung（ソウル）、2017年
- Youjung-Jang 『兄は作曲家』 民音社（ソウル）、2006年
- Youngmi-Oh 『韓国戦後演劇の形成と展開』 泰学社（ソウル）、1996年
- 韓国映像資料院 『韓国映画の風景』 文学思想社（ソウル）、2003年
- 成功会大学校東アジア研究センター 『冷戦アジア文化の風景』 現実文化出版社（ソウル）、2008年

【論文】

- Chanhee-Yum 「1950年代冷戦下の映画啓発方式と冷戦文化形成の関係」 『映画研究』（韓国映画学会、ソウル）、2006年、29集、195-221頁
- Chunggang-Kim 「楽劇とハリウッドの出会い」 『大衆叙事研究』（大衆叙事学会、ソウル）2013年、35-72頁
- Huajin-Lee 「戦勝と演劇—戦時体制時期のソウルでの楽劇とアトラクションの流行」 『韓国学研究』（仁荷大学韓国学研究所、仁川）、2015年、36巻、315-365頁
- Inkyung-You 「1950年代韓国演芸株式会社設立と活動に関する研究」 『韓国劇芸術研究』（ソウル）、2017年、55集、85-130頁
- Myungja-Lee 「米ソ軍政期（1945-1948）ソウルとピョンヤンの劇場研究」 『統一と平和』（ソウル大学統一平和学院、ソウル）、2009年、1巻2号、199-230頁
- Woosuk-Yang 「Sichun-Park作品の音楽的特徴」 『音楽学』（韓国音楽学学会、ソウル）、2014年、22集、65-102頁
- Yoozun-Choiほか 「Nanyoung-Leeの涙」 『韓国人物史研究』（韓国人物史研究会、ソウル）、2013年、20集、335-364頁
- Youngmi-Lee 「1950年代歌謡曲におけるアジアの異国性と国際性への欲望」 『尚虚学報』（ソウル）、2012年、34集、315-357頁
- Enyoung-Kim 『韓国映画の文化冷戦編入過程』 延世大学博士論文（ソウル）、2016年
- Huna-Lee 『1950-1960年代「大韓民国」の文化再建と映画の叙事』 延世大学博士論文（ソウル）、2009年
- Jiho-Choi 『アメリカ文化上陸と韓国スタンダードポップの形成』 檀国大学修士論文（ソウル）

ル)、2005年

Siwon-Yoon 『韓国徴兵制の制度化と国民皆兵主義の形骸化（1945-1964）』 成均館大学博士論文（ソウル）、2019年

Sunyoung-Park 『喜劇映画形成過程に関する研究』 中央大学博士論文（ソウル）、2011年

【データベース】

韓国歴史データ総合システム <http://www.koreanhistory.or.kr/>