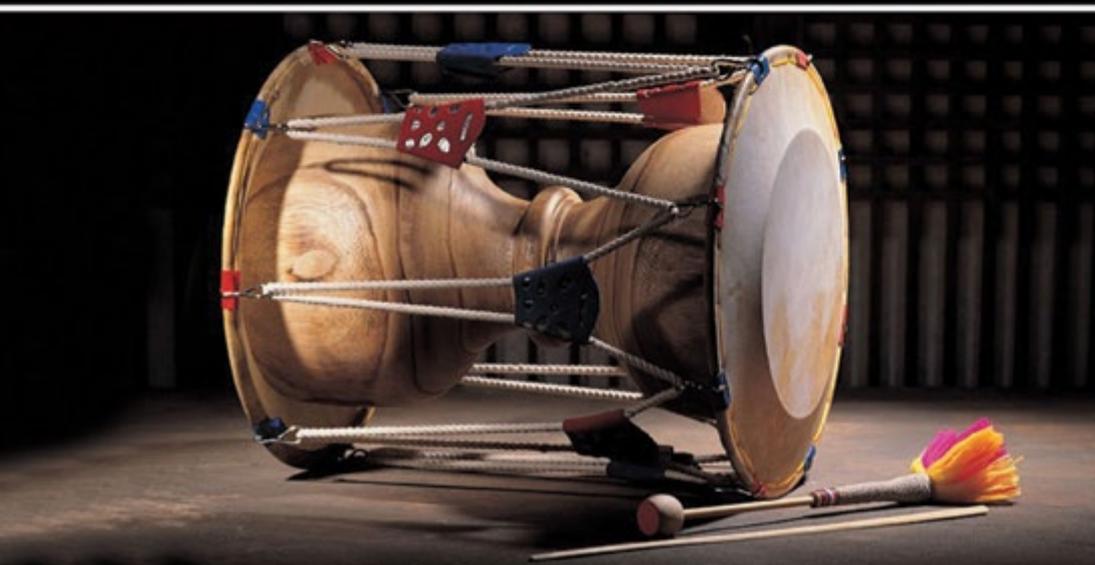

TRADITIONAL MUSIC FROM
KOREA

CHUNG WOONG KOREAN TRADITIONAL MUSIC ENSEMBLE

The Chung Woong Korean Traditional Music Ensemble is composed of young classical musicians who graduated from the Korean Traditional Music Department at Dankook University. They have toured Korea, Germany, England, Japan and the USA and gained worldwide recognition.

Professor Sang-Ryong Lee, the ensemble's musical director, studied at the Traditional Music Department of Seoul National University and at the Musical Education Department of Yonso Graduate School. Prof. Lee has been teaching at Dankook University since 1985 and was until February 1998 the President of the Art University. Professor Lee is also personally in charge of the Korean Important Intangible Cultural Asset No. 1 (ritual music performed in accordance with strict rites at Chongmyo, the Royal Ancestral Shrine of the Choson Dynasty. These rites venerate the Kings and Queens of the Choson Kingdom [1392–1910]).

Korean Music and Culture derives from the country's climate and landscape; it is intimately related to the country's religion and philosophy; it echoes the people's constitution and character. Traditional Korean music is divided into *chong-ak*, which is the intellectual, solemn, calm, dignified and contemplative music, and *minsok-ak* which is emotional, unrestrained, direct and exuberant.

A leisurely tempo is a general characteristic of Korean music. The slow pace is related to an emphasis on breathing: the tempo is set to a cycle of exhaling and inhaling.

Korean music conveys a gentle, warm timbre. The subtle tone colours can be attributed to the fact that Korean instruments are made of natural materials. Wind instruments tend to be made solely of wood and even stringed instruments have strings made of silk instead of wire.

The tempo distribution of traditional Korean Music is also unique: Korean music usually begins with a slow tempo that gradually accelerates as the piece progresses.

INSTRUMENTS:

P'iri: The *p'iri* is a cylindrical double reed bamboo oboe with seven finger holes and one thumb hole. There is a family of three *p'iri*: The *hyang-p'iri* is literally a "native" Korean oboe used for indigenous music (*hyang-ak*); the *se-p'iri* is a smaller soft-toned oboe used in chamber music and to accompany vocal music, and the *tang-p'iri*, a more stout Chinese oboe is used for *tang-ak*, secular music of the *Tang* and *Song* (Chinese) dynasties.

Taegum: A large traverse flute. The *taegum* is the largest of a family of three flutes in different sizes and has six finger holes and one extra hole covered with a thin membrane. It produces a distinctive buzzing sound.

Tanso: A small, vertically played notched flute mainly used in solo recitals, duet performances and chamber music. It produces a very clear sound.

T'aep'yongso: An oboe-like instrument with a double reed fit into a metal mouth piece. The *t'aep'yongso* was introduced from China during the *Koryo* period (918-1392) and is used widely in military music, farmers' music, Buddhist music, royal ancestral music and *sinawi*, the instrumental accompaniment to shaman dances. It has a conical bore and a cup-like metal bell. The instrument produces a shrill, piercing sound.

Kayagum (also: Gayageum): A twelve-stringed board zither, also called *kayat-go*. The strings are made from silk and supported by movable bridges. The strings are plucked with the fingers and produce a clear and very delicate sound. There are two kinds of *kayagum*: the *p'unryu kayagum* and the *sanjo kayagum*. The two differ in size and shape and are used for different kinds of music.

Komun'go: A six-stringed board zither which is said to have been created by Prime Minister *Wang San-ak* of the *Koguryo* Kingdom (before the 7th century AD.) The instrument is depicted on ancient murals of *Koguryo*. The strings are made of twisted silk and are stretched over 16 frets. The strings are plucked with a short bamboo rod held in the right hand. The *Komun'go* produces a majestic, deep sound.

Ajaeng: This seven-stringed horizontal zither and has been used since the *Koryo* period (918-1392). It is played with a resined bow made of forsythia wood, which produces a rasping tone. There are two types of *ajaeng*: the *chong-ak ajaeng* (7 or 9 strings), and the *sanjo ajaeng* (8 strings). The former is larger and produces a strong, low sound, while the latter produces melancholic notes.

Haegum: This two-stringed fiddle, believed to have been introduced from China during the *Koryo* period (918-1392), is played throughout Asia. The *haegum* has no finger board and is held vertically on the left knee with a bow playing the two silk strings. It produces a delicate, slightly nasal sound and hence is also called *kkhangkkang-i*.

Kkwaenggwari: A small, lipped flat bronze gong chiefly used in farmers' music and dance. It is also called a *sogum* when used for *Chongmyo* ritual music. It is struck with a wooden stick with a knot on one end. It is usually the lead instrument in farmers' music.

Ching: A large, flat, lipped bronze gong. The *ching* is widely used by the general public and the military. It is held in one hand and struck with a mallet.

Puk: A shallow double-headed barrel drum with a wooden body. *Puk* vary according to their use. Both sides of the drum are covered with leather. A beater is used to strike one side.

Chang'gu: A double-headed hourglass drum with a bass and a treble side. It is used in practically every form of Korean music. It is portrayed in the ancient murals of *Koguryo* and also in the Buddhist temple bells of *Shilla*. It is sometimes called a *segoyo* in reference to its slender waist. Different sizes are used for different types of music. It is mainly used in instrumental pieces to produce complex tunes and also to accompany folk songs and shamanic music.

Pak: This fan-shaped wooden clapper consists of six pieces of wood held together by a deer-skin cord. Since the *Unified Shilla Kingdom* (57 BC-935 AD), it has been used in court dance and music to signal the beginning and end of a piece. The person playing the *pak* is the *chippak*. He serves as a conductor and music supervisor.

1. **Ch'ongsŏng jajinhanip** (A piece in high notes) (*Taegum solo*)

This piece derives its name from the high and clear notes in which it is played. It is a popular piece for the *taegum*, a large transverse bamboo flute and the *tanso*, a notched bamboo flute. The piece is one of the best-known Korean flute pieces and conveys a mood of tranquility.

2. **Chang'gu Dance** (*Dance Solo*)

The *Chang'gu* is known as a famous Korean procession instrument, and is regarded as a symbol of mirth and zest. The dance with the *chang'gu* has great charm.

3. **Yŏmbul, T'yaryŏng, Kun-ak** (P'yŏngjo hoesang) (*Chamber ensemble*)

This is a selection of two pieces from an orchestral suite influenced by Buddhist music. This court banquet music is performed by a chamber ensemble. The music begins in a meditative mood and becomes more and more lively.

4. **Sanjo** (*Kŏmun'go solo*)

Sanjo consists of three basic sections: *jinyang* (slow), *joongmori* (moderate) and *jajinmori* (fast). To these basic parts other sections, called *joongjoongmori*, *gutgeori*, *hwymori* and *datmori* can be added.

5. **Nong-ak** (*P'ungmullori*)

Rural outdoor music, played on *kkwaenggwari* (small gong), *chang'gu* (hourglass drum) and *puk* (drum) and *t'aep'yongso* (oboe-like double reed instrument). A highly developed dance and acrobatic movements accompany the music.

6. **Sanjo Ensemble** (*Instrumental Ensemble*)

Sanjo is an improvisatory music and is also called *hotun karak*. Based upon the *kayagum sanjo*, the first sanjo ever, various styles were developed. This sanjo has been arranged for an ensemble.

7. **Shimch'ŏng'ga** (*P'ansori solo*)

P'ansori is a genre of dramatic songs sung by one singer, male or female, to the accompaniment of a drummer who plays a small barrel drum (*puk*).

This song is a famous Korean traditional piece. It is a lament in which blind *Shim* goes to bury his wife who died after having given birth to a daughter.

8. **Samullori** (*Percussion Ensemble*)

Samullori is a modern chamber adaptation of a farmers' dance and music which was intended for outdoors. The piece is played on four percussion instruments: the *kkwaenggwari* (small gong), *ching* (large gong), *chang'gu* (hourglass drum) and *puk* (drum). *Samullori* is a very lively and vibrant percussion ensemble piece which displays the harmonious arrangement of the four instruments and the vivid rhythms driven by the players' enthusiasm.

Das Chung Woong Koreanische Traditionelle Musik Ensemble setzt sich aus jungen klassischen Musikern zusammen, die an der *Koreanischen Traditionellen Musikabteilung* der Universität von Dankook graduierten. Sie bereisten auf ihren Tournen Korea, Deutschland, England, Japan und die USA und erlangten weltweite Anerkennung.

Professor Sang-Ryong Lee, der künstlerische Leiter des Ensembles, studierte an der *Abteilung für Traditionelle Musik* der Nationalen Universität Seoul und an der Abteilung für Unterricht an der Yonso Graduate School. Professor Lee unterrichtet seit 1985 an der Universität von Dankook und war bis Februar 1998 Präsident der Kunstuniversität. Professor Lee ist auch persönlich verantwortlich für das „Koreanische Wichtige Unantastbare Kulturgut Nr. 1“ (rituelle Musik, die exakt, nach strengen Regeln in Chongmyo, dem königlichen Ahnenschrein der Choson Dynastie, aufgeführt wird. Diese Riten werden zu Ehren der Könige und Königinnen des Choson Königreiches [1392–1910]) abgehalten.

Koreanische Musik und Kultur hat sich aus dem Klima und der Landschaft des Landes entwickelt. Sie ist eng mit Religion und Philosophie des Landes verbunden und spiegelt den Charakter des Volkes wieder. Die traditionelle koreanische Musik ist unterteilt in *Chong-ak*, ernste, ruhige, anspruchsvolle und beschauliche Musik, und *Minsok-ak*, gefühlsbetonte, ungehemmte, direkte und mitreißende Musik.

Das gemächliche Tempo ist eine allgemeine Charakteristik der koreanischen Musik und wird vom Zyklus des Ein- und Ausatmens hergeleitet.

Koreanische Musik hat einen sanftes, warmes Timbre. Die zarten Klangfarben kommen daher, daß koreanische Instrumente aus Naturmaterialien gefertigt werden.

Blasinstrumente werden meist nur aus Holz hergestellt und Saiteninstrumente sind mit Saiten aus Seide und nicht aus Draht bespannt.

Das Tempo der traditionellen koreanischen Musik ist auch einzigartig: sie beginnt in einem langsamen Tempo und wird dann langsam schneller.

INSTRUMENTE:

P'iri: Die *P'iri* ist eine zylindrische Doppelrohrblatt-Oboe aus Bambus mit sieben Fingerlöchern und einem Daumenloch. Es gibt drei verschiedene Arten der *P'iri*: die *Hyang-p'iri* ist die wörtlich „einheimische“ koreanische Oboe, die zum Spielen einheimischer Musik (*hyang-ak*) benutzt wird; die *Se-p'iri* ist eine kleinere sanfttönende Oboe, die in der Kammermusik und zur Gesangsbegleitung verwendet wird; die *Tang-p'iri*, eine etwas dickere chinesische Oboe, mit der *Tang-ak*, weltliche Musik aus den *Tang* und *Song* Dynastien gespielt wird.

Taegum: Eine große Querflöte. Die *Taegum* ist die größte aus einer Familie von drei Flöten verschiedener Größen. Sie hat sechs Grifflöcher und ein zusätzliches Loch, das mit einer dünnen Membran bedeckt ist. Diese ergibt einen eigenen summenden Ton.

Tanso: Eine kleine, senkrecht gespielte, gekerbte Flöte, die hauptsächlich für Soli, Duettstücke und Kammermusik verwendet wird. Sie hat einen sehr klaren Klang.

T'aep'yongso: Ein Oboen-ähnliches Instrument mit einem Doppelrohrblatt, das in ein Mundstück aus Metall eingepaßt ist. Die *T'aep'yongso* kam während der *Koryo*-Periode (918-1293) aus China nach Korea. Sie wird bei Militärmusik, Bauernmusik, buddhistischer Musik, Musik der königlichen Vorfahren und *Sinawi*, der musikalischen Begleitung des Schamanentanzes eingesetzt. Sie hat eine konische Bohrung und einen kelchförmigen Schallbecher. Das Instrument hat einen schrillen, durchdringenden Ton.

T'aep'yongso

Kayagum (auch: Gayageum): Eine Brettzither mit zwölf Saiten, auch *Kayat-go* genannt. Die Saiten sind aus Seide und werden von beweglichen Brücken gestützt. Sie werden mit den Fingern gezupft und haben einen klaren und sehr zarten Klang. Es gibt zwei Arten von *Kayagum*: *P'ungryu Kayagum* und *Sanjo kayagum*. Sie unterscheiden sich in Größe und Form und werden in verschiedenen Musikarten eingesetzt.

Komun'go: Eine Brettzither mit sechs Saiten, von der erzählt wird, daß sie von Premierminister *Wang San-ak* des Königreiches *Koguryo* (vor dem 7. Jahrhundert n.Chr.) entwickelt wurde. Sie ist auf alten Wandgemälden *Koguryos* abgebildet. Die Saiten sind aus gedrehter Seide und über 16 Bündel gespannt. Sie werden mit einem kurzen Bambusstab gezupft, der in der rechten Hand gehalten wird. Die *Komun'go* hat einen getragenen tiefen Klang.

Ajaeng: Eine Brettzither mit sieben Saiten, die seit der *Koryo*-Periode (918-1392) verwendet wird. Sie wird mit einem geharzten Bogen aus Forsythienholz gestrichen, was einen schnarrenden Ton erzeugt. Es gibt zwei Arten von *Ajaeng*: die *Chong-Ak Ajaeng* (7 oder 9 Saiten) und die *Sanjo Ajaeng* (8 Saiten). Die *Chong-Ak Ajaeng* ist größer und hat einen kräftigen, tiefen Klang, die *Sanjo Ajaeng* erzeugt melancholische Töne.

Haegum: Eine Geige mit zwei Saiten aus Seide, von der man annimmt, daß sie während der *Koryo*-Periode (918-1392) aus China eingeführt wurde. Sie wird im ganzen asiatischen Raum gespielt. Die *Haegum* hat kein Griffbrett und wird gespielt, indem man sie senkrecht auf dem linken Knie aufstützt und mit einem Bogen streicht. Sie erzeugt einen zarten, etwas nasalen Klang und wird deshalb auch *Kkhangkkang-i* genannt.

Kkwaenggwari: Ein kleiner, flacher Bronzegong mit umgebogenem Rang, der hauptsächlich bei Bauernmusik und -tanz eingesetzt wird. Das Instrument wird *Sogum* genannt, wenn es bei der rituellen *Chongmyo* Musik gespielt wird. Der Gong wird mit einem hölzernen Schlegel, mit einem Knoten an einem Ende, geschlagen. Er führt normalerweise die Instrumente in der Bauernmusik.

Ching: Ein großer Bronzegong mit umgebogenem Rand, der sehr verbreitet ist. Er mit einer Hand gehalten und mit einem gepolsterten Holzhammer geschlagen.

Puk: Eine flache, doppelseitige Faßtrommel aus Holz, die je nach ihrer Verwendung unterschiedlich aussehen kann. Beide Seiten der Trommel sind mit Leder bespannt und sie wird auf einer Seite mit einem Schlegel geschlagen.

Chang'gu: Eine doppelseitig Sanduhr-förmige Trommel mit einer Baß- und einem ‚hohen‘ Seite. Sie wird in jeder Art der koreanischen Musik eingesetzt. Sie ist in den alten Wandmalereien von *Koguryo* und auf den Glocken des buddhistischen Tempels von *Shilla* abgebildet. Manchmal wird sie wegen ihrer schlanken Taille auch *Segoyo* genannt. Verschiedene Größen werden bei verschiedenen Arten von Musik benutzt. Die Trommel wird hauptsächlich in Instrumentalstücken eingesetzt, um komplexe Melodien zu spielen, und auch bei Volksmusik und Musik der Schamanen.

Pak: Eine fächerförmige hölzerne Klapper aus sechs Holzstücken, die von einer Hirschhaut-Schnur zusammengehalten werden. Seit dem *Vereinten Königreich Shilla* wird sie in höfischen Tänzen und Musik benutzt, um Anfang und Ende eines Stückes zu signalisieren. Derjenige, der die *Pak* spielt, wird *Chippak* genannt und ist der Dirigent und musikalischer Leiter.

1. **Ch'öngsöng jajinhanip** (Ein Stück in hohen Tönen) (*Taegum Solo*)

Dieses Stück erhielt seinen Namen von den hohen und klaren Tönen, in denen es gespielt wird. Es ist ein bekanntes Stück für *Taegum* (eine große Querföte aus Bambus) und *Tanso* (eine gekerbte Bambusflöte). Es ist eines der bekanntesten koreanischen Flötenstücke und vermittelt ein Gefühl der Ruhe.

2. **Chang'gu Dance** (*Tanz-Solo*)

Chang'gu ist ein bekanntes koreanisches Instrument, das bei Prozessionen verwendet wird. Es ist ein Symbol der Heiterkeit und Lebenslust. Dieser Tanz hat viel Charme.

3. **Yömbul, T'yaryöng, Kun-ak** (P'yöngjo hoesang) (*Kammermusik-Ensemble*)

Dies ist eine Auswahl von zwei Stücken aus einer Suite für Orchester, die von buddhistischer Musik beeinflusst ist. Diese höfische Bankettmusik wird von einem Kammerensemble gespielt. Die Musik beginnt in einer meditativen Stimmung, wird dann aber immer lebhafter.

4. **Sanjo** (*Kömun'go Solo*)

Sanjo besteht aus drei Grundteilen: *Jinyang* (langsam), *Joongmori* (mäßig) und *Jajinmori* (schnell). Zu diesen Grundteilen können folgende Teile hinzugefügt werden: *Joongjoongmori*, *Gutgeori*, *Hwymori* und *Datmori*.

5. **Nong-ak** (*P'ungmullori*)

Ländliche Musik, die im Freien aufgeführt wird, gespielt auf *Kkwaenggwari* (kleiner Gong), *Chang'gu* (Sanduhr-Trommel), *Puk* (Trommel) und *T'aep'yongso* (Doppelrohrblatt Instrument, ähnlich der Oboe). Ein hochentwickelter Tanz mit akrobatischen Bewegungen begleitet die Musik.

6. **Sanjo Ensemble** (*Instrumentalensemble*)

Sanjo ist improvisatorische Musik und wird auch *Hotun Karak* genannt. Aus dem *Kayagum sanjo* basierend, dem allerersten *Sanjo*, wurden verschiedene Stile entwickelt. Dieser *Sanjo* wurde für ein Ensemble arrangiert.

7. **Shimch'öng'ga** (*P'ansori Solo*)

Dies ist ein berühmtes traditionelles koreanisches Stück. Es ist ein Klagelied, das von dem blinden *Shim* erzählt, der seine Frau beerdigt, die nach der Geburt ihrer Tochter starb.

8. **Samullori** (*Perkussionsensemble*)

Samullori ist eine moderne Kammer-Bearbeitung eines Bauerntanzes und Musik, die für eine Aufführung im Freien gedacht war. Das Stück wird auf vier Perkussionsinstrumenten gespielt: *Kkwaenggwari* (kleiner Gong), *Ching* (großer Gong), *Chang'gu* (Sanduhr-Trommel) und *Puk* (Trommel). *Samullori* ist ein lebhaftes Stück für ein Perkussionsensemble, welches das harmonische Arrangement der vier Instrumente und den lebhaften Rhythmus, getrieben von der Begeisterung der Spieler, vorführt.

Chung Woong Korean Traditional Music Ensemble

Prof. Sang-Ryong Lee - *Musical Director*

Woo-Taek Lee - *taegum, pak*

Eun-Young Jung - *chang'gu dance*

Sun-Wok Maeng - *jing, dance*

Suk-Ho Yi - *taegum*

Keun-Ha Hwang - *chang'gu*

Ju-Youn Lee - *haegum*

Min-Su Kim - *p'ansori*

Sung-Hyeon Lee - *komun'go*

Jung-Min An - *p'iri*

Jae-Hoon Kang - *a-jaeng*

Ju-Youn Ryoo - *kayagum*

All tracks traditional unless specified

Recorded in collaboration with the
Festival Mondial des Cultures de Drummondville, Québec, Canada.

An **ARC Music Production**

Producer: **Guy Tourville**, for ARC Music

Engineering, mixing, editing: **Guy Tourville**

Assistants: **Ghyslain Luc Lavigne, Brendon Zimmatore, Diz Heller**

Mastering: **Diz Heller**

Cover design: **Sarah Ash**

Photography: **Diz Heller**

Liner notes: **Diz Heller**

German translation: **Diz Heller**

Typesetting/layout: **Sarah Ash**