موسیقی کُره

تجربه‌ی موسیقی،
بازنمود فرهنگ

دانا لی کُوان

ترجمه‌ی زینب محفوظی

مؤسسه‌ی فرهنگی ـ هنری ماهور
تهران ۱۴۰۰

فهرست

دیباچه ۸
پیش‌گفتار ۱۰

فهرست تراک‌های سی‌دی ۱۷

کره در دو سوی مرز ۲۲
سفر به پیونگ‌یانگ، کره شمالی ۲۲
بازدید از کُسُنگ، کره جنوبی ۲۹
موضوعات مشترک ۳۳
جریان ملی‌گرایی: از «پادشاهیِ منزوی» تا «موج کره‌ای» ۳۵
نوین‌گرایی و تداوم فرهنگی در کره شمالی و جنوبی ۴۰
موسیقی و سیاست فرهنگی: بیانِ مرز در آواز ۴۲

نقش دربار به عنوان مجرای فرهنگی ۴۶
موسیقیِ درباری، خط مشی فرهنگی و حکومت ۴۶
انتقال فرهنگ دربار از شرق به غرب ۴۶
گسترش موسیقی آئینیِ دربار: موسیقی، خط مشی فرهنگی و حکومت ۵۱
موسیقی درباری در عصر جدید ۵۴
تجربه‌ی موسیقیِ رسمی قربانی ۵۷
قالب آئینی و کیهان شناسی ۵۷
سازها و موسیقی ۵۸
انقباض و رهایی در «سوجِه‌چُن» ۷۵

سیاست‌های حفظ و احیای موسیقی بی‌کلام ۸۰
حفظ، انطباق، و احیای آلات موسیقی ۸۰
کره جنوبی: سیاست‌های حفاظت و احیا ۸۰
کره شمالی: موسیقی و توده‌ی مردم ۸۱
تکنوازی در سَن‌جو ۸۹
پیدایش سَن‌جو و سرایت آن به سازهای دیگر ۹۱

چَنگ‌دَن: پایه‌ی ریتمیکِ *سَن‌جو* ۹۴
تعامل ریتم، مُد، و ملُدی در *سَن‌جو* ۹۸
فُرم‌های همنوازی ۱۰۲
پونگ‌مول ۱۰۲
فرم‌های آئینی شمنی ۱۱۷

صدای آوازی ۱۲۳
آوازهای محلی ۱۲۳
آوازهای محلی مرکزی (*کی‌یُنگ‌گی مین‌یو*) ۱۲۷
آوازهای محلی جنوبی (*نَم‌دو مین‌یو*) ۱۲۹
شی‌جو-چَنگ: ترویج و درک اهمیت اشعار آوازی ۱۳۱
فرمِ منظوم *شی‌جو* ۱۳۳
متن، ریتم و ملُدی در *شی‌جو-چَنگ* ۱۳۵
پَن‌سُری: بینامتنیّت و تداوم فرهنگی ۱۳۸
تاریخچه و توسعه از طریق قالب‌های متعدد ۱۴۰
اجرا و رپرتوار ۱۴۳
عناصر بیانی در *پَن‌سُری* ۱۴۷
زیبایی‌شناسی *پَن‌سُری* ۱۵۲
تحولات معاصر در نمایش و فیلم موزیکال کره‌ای ۱۵۴
اُپرای انقلابی در کره شمالی ۱۵۴
پَن‌سُری و فیلم: کارگردان ایم کوان-تِک ۱۵۶

میراث استعمار در کره ۱۶۳
میراث اشغال استعمارگرانه‌ی ژاپن (۱۹۱۰– ۱۹۴۵) ۱۶۶
محبوبیت ماندگار *تُرُت* ۱۶۷
پیدایش *شین مین‌یو* ۱۶۹
تعامل با موسیقی کنسرتی غربی ۱۷۱
کره جنوبی: سنت، نوآوری، تلفیق و عمومی‌سازی ۱۷۳
کره شمالی: موسیقی، تلفیق و سیاست ۱۸۷
موسیقی غربی و ملیت مدرن: ساخت سرودهای ملی کره ۱۹۰

هدایت جریان‌های فراملی فرهنگ ۱۹۵
تحولات در فضای بین‌المللی رسانه ۱۹۵
موج کره‌ای ۱۹۶
کِی-پاپ و تاثیر گروه سِئو تِجی و پسران ۲۰۰
موسیقی و قدرت ۲۰۳
حضور نیروهای مسلح آمریکایی و طلوع دورانی جدید در پاپ کره جنوبی .. ۲۰۴
موسیقی مردم‌پسند مورد تایید حکومت در کره شمالی ۲۰۸
سیاست‌زدگی موسیقی مردم‌پسند در کره جنوبی: *تُنگ کیتا* و نهضت آواز ۲۱۲
انسجام فرهنگی در موسیقی مردم‌پسند کره‌ای: شاخص «سنت» در هیپ-هاپ کره‌ای ۲۲۰
عبور از «سنت» در موسیقی جَنگ گون ۲۲۴

واژه‌نامه ۲۲۶
مراجع ۲۳۷
منابع ۲۴۰
فیلم‌شناسی ۲۴۴
ترانه‌شناسی ۲۴۵
منابع آنلاین موسیقی کره‌ای ۲۴۶

دیباچه

در طول سه دهه‌ی اخیر علاقه به موسیقی در سراسر جهان رشد چشمگیری داشته است. گواه این امر را می‌توان در افزایش دوره‌های موسیقی در دانشگاه‌ها، رونق‌یافتن بازار «موسیقی ملل» در حرفه‌ی ضبط و پخش موسیقی، و رواج اجرای موسیقی به عنوان یک جاذبه در صنعت گردشگری بین‌المللی یافت. این امر موجب شده تا شمار تحقیقات و انتشارات در زمینه‌ی موسیقی‌شناسی قومی که شامل ایجاد ابزارها و متون مرجع می‌شود افزایش چشمگیری یابد. الگوی اصلی دوره‌های آموزشی «موسیقی ملل» (که مثل تورهای جهانگردی آدم‌ها را طوری اسیر برنامه‌ی سفر می‌برد و می‌آورد که گویی نه چشم دارند و نه مغز) مانند ساختار کتاب‌های آن دیگر قدیمی شده است؛ خواه این کتاب‌ها، مجموعه‌ای تک‌جلدی از مقالات با نویسندگان متعدد باشند که وجه اشتراک آنها درایده‌ی «بررسی» با منابعی معتبر برای مطالعه‌ی فرهنگ‌ها است و خواه مجموعه پژوهش‌هایی با یک نویسنده که مدعی دربرداشتن موسیقی ملل و موسیقی‌شناسی قومی هستند. زمان تغییر فرا رسیده است.

مجموعه‌ی حاضر با عنوان *مجموعه‌ی موسیقی جهان* الگوی جدیدی را ارائه می‌دهد. اکنون، مدرسین با انتخاب از میان گروهی از پژوهش‌های موردی، می‌توانند دوره‌های آموزشی خودشان را طرح‌ریزی کنند و تصمیم بگیرند که چه موسیقی‌ای و چقدر می‌خواهند تدریس کنند. این مجموعه ویژگی دیگری نیز دارد؛ به‌جای آنکه منطقه‌ی جغرافیایی وسیعی را به صورت یکپارچه در نظر بگیرد و از کشورهای مختلف آن منطقه مثال‌های سطحی بیاورد، پژوهش‌های موردی را به دو شکل ارائه کرده است: یک دسته بر روی فرهنگ خاصی متمرکز شده‌اند و دسته‌ی دیگر بر یک منطقه‌ی جغرافیایی مجزا. در هر صورت، هر جلد از این مجموعه ژرفای بیشتری از بررسی‌های متداول را نشان می‌دهد. مضمون برجسته در هر پژوهش ملاک انتخاب موسیقی مورد بحث بوده و موسیقی معاصر، نقطه‌ی آغازین هر مجموعه است. به اطلاعات تاریخی و رسوم نیز به دلیل اینکه شرح مفیدی از زمان حال ارائه می‌کنند، پرداخته شده است. افزون بر این، مباحثی از قبیل جنسیت، جهانی شدن و اصالت نیز به جهت ایجاد یکپارچگی در خلال مجموعه مطرح می‌شوند. این مباحث در جلدی با عنوان

موسیقایی بیاندیشیم (نوشته‌ی وِید) که حکم چارچوبی برای کل مجموعه را دارد، مطرح شده‌اند. این کتاب راهنما با معرفی موضوعات فوق و روش‌های دیگر اندیشیدن به اینکه مردم چگونه در زندگی به موسیقی معنا بخشیده و از آن بهره می‌برند، راه را برای موردپژوهی‌های آتی هموار می‌کند. به علاوه، *موسیقایی بیاندیشیم* مولفه‌های بنیادین موسیقی را که در نظام‌های موسیقی سراسر دنیا به‌کار برده می‌شوند معرفی می‌کند. به این ترتیب، نویسندگان هر یک از پژوهش‌های موردی می‌توانند به سرعت و بدون نیاز به صرف زمان برای توضیح آن مولفه‌ها، به موضوع مورد مطالعه‌ی خود بپردازند. *آموزش جهانی موسیقی* (نوشته‌ی کَمبِل) نیز کتاب مبنای دیگری است که مدرسین را در استفاده از کتاب *موسیقایی بیاندیشیم* و پژوهش‌های موردیِ مجموعه راهنمایی می‌کند.

عنوان فرعی این مجموعه «تجربه‌ی موسیقی، بازنمود فرهنگ» نیز، اشخاصی که یا موسیقی می‌سازند و یا به طریقی آن را تجربه می‌کنند و از این راه، از فرهنگی مشترک سخن می‌گویند را در صف اول قرار می‌دهد. این هم‌صدایی با مطالعات جهانی در رشته‌هایی مانند تاریخ و مردم‌شناسی با تمرکزشان روی روندها و درونمایه‌هایی که پژوهش‌های بین‌رشته‌ای را موجب می‌شوند، دلیل نامگذاری این مجموعه است، یعنی *مجموعه‌ی موسیقی جهان*.

ویراستاران مجموعه
بانی سی وِید
پاتریشیا شیهان کَمبِل

پیش‌گفتار

به عنوان یک دورگه‌ی کره‌ای-آمریکاییِ نسل دوم با اندک شناختی از فرهنگ کره بزرگ شدم، اما هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم ورود بیشتر به دنیای موسیقی کره، این‌قدر مرا متحول کند. بیش از دو دهه از حضورم در کلاس طبل چَنگ‌گو (*چانگ‌گو*) که در موسیقی و رقص کره به‌وفور استفاده می‌شود گذشته و من از همان ابتدا جذب شدم. از قرار معلوم این اتفاق فقط برای من نیفتاده است. در طول این سال‌ها بارها و بارها ماجراهایی درباره‌ی مسحور شدن افراد توسط فرهنگ کره شنیده‌ام. از غذاهای تندوتیز و پرادویه‌ی کره‌ای گرفته تا فیلم‌های پرهیجان، موسیقی همه‌گیر پاپ، سریال‌های ملودرام اعتیادآور، نمایش‌های سیاسی، و موسیقی ریشه‌دار، هر چه که هست، کره دارای فرهنگی دلنشین اما در عین حال پررمز و راز است. سیاست‌های پیچیده‌ی تقسیم دو کره و موقعیت بینابینیِ آن موجب شده این دوگانگی در طول تاریخ این منطقه نمایان باشد. هدف من در این کتاب تبیین دلایل برجستگی فرهنگ کره، خصوصا از جهت ارتباط آن با ساخت موسیقی کره‌ای است.

بی‌همتایی کره در جهان شدیدا متاثر از وضعیت تقسیم شده‌ی کنونی آن است. در قرن بیست و یکم کره جزء معدود کشورهای تجزیه شده‌ای است که هنوز تنش‌های باقی مانده از جنگ سرد در آن پابرجاست. با توجه به اینکه در پایان جنگِ دو کره (۱۹۵۰–۱۹۵۳) هیچ معاهده‌ی صلحی بین کره شمالی (جمهوری دموکراتیک خلق کره) و کره جنوبی (جمهوری کره) امضا نشد، این دو کشور از لحاظ حقوقی هنوز در جنگ هستند. علی‌رغم چنین شرایط پیچیده‌ای کتب و آثار مربوط به موسیقی کره به ندرت به موضوع تقسیم پرداخته‌اند و معمولا کره شمالی را هم در این زمینه نادیده گرفته‌اند. در اکثر متونی که تمرکز آنها بر موسیقی سنتی کره است زمان با سقوط پادشاهی چوسان (۱۳۹۲–۱۹۱۰) متوقف می‌شود؛ گویی تقسیم دو کره اصلا رخ نداده است. البته محدودیت دسترسی به کره شمالی دلیل اصلی این مسئله است. به سبب حساسیت موضوع و تغییر دائمی در روابط بین کره شمالی، کره جنوبی، و سایر کشورها پژوهشگران رغبت چندانی به تحقیق و یا حتی تالیف درباره‌ی کره شمالی نشان نداده‌اند. به عنوان مثال در مراحل ابتدائی تالیف این کتاب نشانه‌های قابل توجهی دال بر پذیرش دیپلماسی فرهنگی از طرف کره

شمالی به چشم می‌خورد، به طوری که در فوریه‌ی ۲۰۰۸ ارکستر سمفُنی نیویورک برای اجرا به پیونگ‌یانگ دعوت شد. با این وجود از آن زمان به بعد چالش‌ها در مشارکت بین‌المللی با کره شمالی بیشتر شده و چشم‌اندازی برای آینده‌ی نزدیک متصور نیست.

با توجه به تمرکز *مجموعه‌ی موسیقی جهان* بر موسیقی معاصر، عمیقا معتقدم که باید به موضوع موسیقی و فرهنگ هر *دو* کره بپردازم. به ویژه این که اغلب تصویری منفی و غیرانسانی از مردم کره شمالی ارائه می‌شود و بخشی از هدف من در این کتاب نمایش متعادل‌تری از فرهنگ بیانیِ مردم کره شمالی است. اگرچه بیشتر مطالب این کتاب بر اساس یافته‌ها و تجربیات من در کره جنوبی است، در جای‌جای کتاب نمونه‌هایی هم از کره شمالی آورده‌ام و تمام سعی خود را کرده‌ام که در هر مثال مشخص کنم از کدام «کره» صحبت می‌کنم. معمولا منظور افراد از «کره» در واقع «کره جنوبی» است. اما من لفظ «کره» را برای اشاره به کل شبه‌جزیره به عنوان یک منطقه‌ی واحد به کار می‌برم، خصوصا زمانی که درباره‌ی سبک‌های سنتیِ شکل‌گرفته پیش از تقسیم دو کره صحبت می‌کنم.

مطالب این کتاب با هدف برجسته‌سازی سبک‌هایی که هنوز اجرا یا با استقبال روبرو می‌شوند و سبک‌های شاخص انتخاب شده‌اند. این کتاب هم مانند سایر جلدهای *مجموعه‌ی موسیقی جهان* بر اساس موضوع طرح‌ریزی شده و هدف آن بررسی جامع یا تاریخی سبک‌ها نیست. من عمدا موضوعاتی را انتخاب کردم که در متون معاصر ارتباط معناداری با کره به عنوان یک موجودیت تاریخی و همچنین هر *دو* کره شمالی و جنوبی داشته باشند. در یک کلام، سه موضوع مطرح شده عبارتند از: فراملی‌گرایی، تداوم فرهنگی، و موسیقی و سیاست‌های فرهنگی. این موضوعات به عنوان چارچوب ذهنی به خواننده کمک می‌کنند تا فراتر از صِرف آشنایی با سبک‌ها، به آنها اندیشیده و متوجه معانی و تداعی فرهنگی آنها شود.

به دلیل محدودیت‌هایی در قالب این کتاب حوزه‌های متعددی را نتوانستم در آن بگنجانم. به طور خاص، آنچنان که دوست داشتم درباره‌ی سنت‌های غنی موسیقایی مذهبی کره غور نکردم، یا مجال بررسی سبک‌های موسیقی بودایی و مسیحی را آن گونه که شایسته است نداشتم. اگرچه منابع نوشتاری زیادی درباره‌ی

موسیقی مسیحی کره جنوبی به زبان انگلیسی وجود ندارد، اما تحقیقات مفصلی در زمینه‌ی رسوم کنفوسیوسی، بودایی و شَمَنی تالیف شده و موجود است (بخش منابع در انتهای کتاب را ببینید). یکی از حوزه‌هایی که فرصت بررسی بیشتر آن را در این کتاب نیافتم موضوع جنیست در بیان موسیقایی است. با در نظر گرفتن گرایش‌های کنفوسیوسی در کره نسبت به مسئله‌ی جنسیت این حوزه جای کار زیادی دارد. امیدوارم کتاب حاضر نقطه‌ی آغازی برای پژوهش درباره‌ی چنین مسائل و مباحث تفکربرانگیز باشد.

به امید آنکه سفر ما به موسیقی و فرهنگ کره افق‌های موسیقایی پیش روی شما را گسترده سازد، چنان که قادر شوید موسیقی و فرهنگ را از زوایای جدیدی ببینید.

منابع و تسهیلات آموزشی

در سراسر کتاب فعالیت‌ها و راهنماهای شنیداری در اختیار خوانندگان گذاشته‌ام تا بتوانند رابطه‌ی معناداری بین مطالب مطرح شده و نمونه‌های شنیداری موجود در سی‌دی همراه کتاب برقرار کنند. برای دسترسی به منابع و نظرات بیشتر جهت استفاده‌ی آموزشی می‌توانید به وبسایت مجموعه‌ی موسیقی جهان مراجعه نمایید: www.oup.com/us/globalmusic. همچنین در انتهای کتاب فهرستی از دیگر منابع چندرسانه‌ای آورده شده تا شما را در مسیر کندوکاو در فرهنگ و موسیقی کره یاری نماید.

سپاسگزاری

افراد زیادی مرا در جریان کاوش در موسیقی، فرهنگ، و رقص کره حمایت کردند و هر یک به نحوی در تکمیل این کتاب سهیم هستند. در ابتدا از بخش تحصیلات تکمیلی انتشارات دانشگاه آکسفورد قدردانی می‌کنم که این فرصت بی‌نظیر را که حقیقتا مایه‌ی افتخارم است در اختیار من قرار داد. به طور ویژه از جَنِت اِم بیتی (سردبیر اجرایی)، لارِن ماین (دستیار ویراستار)، تالیا بِنَمی و کُری اِشنایدِر به خاطر شکیبایی و لطفشان در هدایت این کتاب تا رسیدن به مرحله نهایی تشکر می‌کنم. سپاس ویژه از بانی سی وِید و پاتریشیا شیهان کَمبِل که مدیون زحماتشان در شکل

گرفتن مجموعه هستم، خصوصا از پاتریشیا کَمبِل که هم از لحاظ ویراستاری مرا یاری کرد و هم سی ویکتور فانگ را برای نوشتن راهنمای آموزشیِ این مجموعه دعوت به همکاری کرد. ویراستاری دقیق‌تر، هوشمندتر، و بزرگوارتر از بانی وِید نمی‌توانستم پیدا کنم. در ضمن جا دارد از منتقدین این مجموعه که با صرف زمان، دانش، و انرژی درباره‌ی نسخه‌ی دست‌نویس کتاب اظهارنظر کردند قدردانی کنم: ناتان هِسلینک از دانشگاه بریتیش کلمبیا؛ یویونگ کَنگ از دانشکده‌ی اِسکریپس کالیفرنیا؛ جاناتان کِریمِر از دانشگاه دوک؛ فِرِد لا از دانشگاه هاوایی در مانُوا؛ تُنگ سونگ لی از دانشگاه اِمُری ایالت جُرجیا؛ چان ای. پارک از دانشگاه دولتی اُهایو؛ جُرج راکِرت از موسسه‌ی فن‌آوری ماساچُسِت (MIT)؛ راجِر وِتِر از دانشکده‌ی گرینِل ایالت آیُوا؛ و هِتِر ویلوبی از دانشگاه ایهُوا در سئول. کمک این افراد بی‌اندازه در شکل‌گیری این کتاب سودمند بوده است.

همچنین سپاس از کمک‌هزینه‌ی بنیاد توسعه‌ی مطالب آموزشی کره که صَرف تهیه‌ی مطالب دیداری و شنیداری این کتاب شد. وام این بنیاد در مرحله‌ی گذار در زندگی حرفه‌ای‌ام که به شدت نیازمند این حمایت بودم به دادم رسید و از این بابت از آنها کمال امتنان را دارم. به علاوه از انجمن دوستداران موسیقی دانشگاه کِنتاکی به جهت تامین هزینه‌ی سفرم به کره در تابستان ۲۰۰۹ تشکر می‌کنم. در طی این سفر ضمن ادامه‌ی تحقیقات، کارهای مورد نیاز اخذ مجوزهای لازم را انجام دادم. قدردان اِلیسا گَنگ، کاترین لی، کی‌یونگ جین لی، و لیندا کوان هم هستم که اجازه‌ی استفاده از عکس‌های خارق‌العاده‌شان در این کتاب را به من دادند.

اگر بخواهم به دوران کودکی‌ام برگردم دوست دارم از مادربزرگم که عشق به هنر را در وجود همگی ما نهادینه کرد تشکر کنم. ممنونِ خاله‌ام (کی‌یو وا لی) هستم که در جوانی اجرای رقص کره‌ای را به ما آموخت و جایگاه موسیقی و رقص کره‌ای را در ایالات متحده به ما فهماند. به لطفِ جَنگ وو نَم، که اولین بار نواختن موسیقی محلیِ *پونگ‌مول* با طبل چَنگ‌گو را از او آموختم، با مرکز فرهنگی جوانان کره در اُکلَند کالیفرنیا آشنا شدم. در این مرکز افراد متعددی که مشتاق به فرهنگ کره بودند ملاقات کردم و همراه هم خیلی چیزها یاد گرفتیم. مخصوصا از هُجونگ چُی،

اَن کوان، کو مِسوک، اَمبِر هیتِن، پاتریک چو، مین‌جون کوه، جُنگ‌سوک لی، جِنی چو، هِلِن مین، اونیس کوان، و جان کیم سپاسگزارم. تشکر ویژه از حمایت‌های بُن‌هِه کو در اخذ مجوزهای موسیقایی در کره و معرفی من به هنرمندان صاحب‌نامی نظیر چونگ تِچون و اعضای فعلی گروه *سُل‌گی‌دونگ*. همچنین از مایکل هِرت به خاطر پیشنهادهایش در زمینه‌ی عکاسی و تهیه‌ی منزل ارزان در مرکز سئول، و از یی بُرام به‌خاطر آموزش موسیقی شگفت‌انگیز *مین‌یو* ممنونم.

افتخار آشنایی و همکاری با هنرمندان و دانش‌پژوهان متعددی در کره نصیبم شد که واژه‌ی «متشکرم» در برابر دریای عظیمی که در اختیارم قرار دادند، نمی‌تواند مراتب قدردانی‌ام نسبت به آنان را ابراز کند. همچنین از استادهایم یَنگ چین‌ـسُنگ، یَنگ چین‌ـهُوان، او می‌ـهِه، چُی هو‌ـاین، و هَن جِه‌ـهون در انجمن حفاظت از موسیقی محلی ایمشیل پیل‌بُنگ نُنگ‌اَک (سرمایه‌ی ارزشمند ناملموس فرهنگی، شماره ۱۱–۵) سپاسگزارم. از یَنگ اُک‌ـرَن به خاطر آموزش سبک‌های موسیقی *پَن‌سُری* و *مین‌یو*، و از اعضای *کوت‌سارانگ* که در مرکز انتقال پیل‌بُنگ سئول تمرین می‌کردند متشکرم. جا دارد قدردانی ویژه‌ای از چو چون‌یُنگ داشته باشم که با علاقه‌مندی شدیدی که نسبت به کار من داشت بینش‌های ذی‌قیمتی را در طول سال‌ها در اختیارم قرار داد. از یی چُنگ‌ـجین هم به خاطر دیدگاهش در باب موسیقی محلیِ پیل‌بُنگ *پونگ‌مول* و دیگر صُوَر فرهنگ بیانی محلی در کره ممنونم.

مدت زمان قابل توجهی در کنار گروه نمایشی رقص با نقاب *اُگ‌وَنگ‌دِه* در کُسُنگ بودم که سرزندگی، صداقت، خردمندی و نگرش آنها در شکل‌بخشی به این اثر تاثیر فراوانی داشته است. به‌ویژه از هُوانگ چُنگ‌ـاوک، مدیر گروه، یی یون‌ـسُک، رئیس گروه، و هَن مَن‌ـهو به خاطر پذیرفتن من در دنیایشان کمال تشکر را دارم. افزون بر این از یون هی‌یُن‌هو به‌خاطر محبت و علاقه‌اش به آموزش نوازندگی نِی مخروطی‌شکل *تِپ‌یُنگ‌سو* به من تشکر می‌کنم. افراد و گروه‌های دیگری که جا دارد از آنها قدردانی کنم: کیم چی‌ـسوک، مون هی‌یون، هُوانگ بی‌یونگ‌ـکی، وُن ایل، اعضای گروه موسیقی *سَمول‌نُری* در مرکز ملی موسیقی کره، و سازمان *هَن‌اول‌لیم* متعلق به کیم دوک‌ـسو. این پروژه را مدیون

حمایت و یاری پژوهشگران کره‌ای لی یونگ می، پارک میک‌یونگ، و سُنگ هی‌یِه‌ـجین هستم. به علاوه از جونگ تِچون، اعضای گروه کُت‌تَجی، جَنگ گون، و لی چَنگ‌ـاوئی در شرکت مَستِر پلَن پرُداکشِن سپاسگزارم.

این کتاب با الهام و متاثر از تحقیقات انگیزه‌ساز پژوهشگران موسیقی کره در اقصی نقاط جهان به رشته‌ی تحریر درآمده است، که در این مجال از تعدادی از آنها تشکر می‌کنم. از سُنگ بَنگ‌ـسُنگ، لی بی‌یونگ وُن، کیت هاوارد، ناتان هِسلینک، رابِرت پُرُواین، لی بو‌ـهی‌یونگ، چو چِسُن، هِتِر ویلوبی، چِه هی‌یون کی‌یونگ، هیلاری فینچمَن‌ـسونگ، و رُلد مَلی‌اَنکِی. در زمینه‌ی مطالعات کره، خود را مدیون چان. ای پارک، نَم‌هی لی، جُنگ بوم کوان، و جِه چونگ می‌دانم.

سفر به کره شمالی کار آسانی نیست، بنابراین لازم می‌دانم از تمام کسانی که این سفر را برایم ممکن ساختند (و نامی از آنها نمی‌برم) قدردانی کنم. از تمامی همراهان، برنامه‌ریزان و مترجمانی که دلسوزانه و با دقت تلفیقی از لحظات شاد و فعالیت‌های اندیشمندانه ترتیب دادند تشکر می‌کنم. صمیمانه‌ترین سپاس‌ها تقدیم به پدر و مادرم اُه کوک و کی‌یومین کوان که با همدلی عشقِ بی‌دریغ خود را نثارم می‌کنند. جا دارد از رابِرت هَکوُرث به‌خاطر طرح‌ریزی این کتاب و البته مهم‌تر از آن، طرح‌ریزی یک زندگی جدید و جذاب با من تشکر کنم. از سرچشمه‌ی دائمی لذت در زندگیم سوفی لی هَک‌وُرث هم ممنونم، گرچه هنوز قادر به خواندن این سطور نیست. از بِن آرنُلد، ران پِن، جاناتان و بِث گِلیکسُن، لَنس بِرانر، و دایانا هالمَن، همکارانم در دانشگاه کِنتاکی که همواره در کار مشوق و پشتیبانم بودند ممنونم. همچنین سپاسگزارم از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آدام سُوکُپلاس که در جمع‌آوری نمونه‌های موسیقی به من کمک کرد، مِلیندا لی‌یو، اِرین واکِر، و بِرَد مِیِر که همواره کمک‌حال و قابل اعتماد بودند، و جنیفر تولمَن که زحمت نگهداری فرزندم را بر عهده داشت. قدردانِ استادهای سابقم در دانشگاه کالیفرنیا، بِرکلی، وِزلی‌یَن: جاسلین گیلبُت، بِنجامین بریِنر، سو ژِنگ، و مارک اِسلُبین هم هستم. در آخر، این کتاب را تقدیم سه عزیزی می‌کنم که دیگر در بین ما نیستند اما در همه حال الهام‌بخش‌اند: مارگارت دیلینگ که اراده، درست‌کاری و عمل‌گرایی‌اش

طیِ مسیر را برایم هموارتر کرده است؛ پیتِر کیم که همیشه چشمانش برق خاصی داشت، سرزندگی در او موج می‌زد، و لبخند بر لبان همه می‌نشاند؛ میریانا لاژویچ که دوست‌داشتنی‌ترین انسان، محقق، معلم، قصه‌گو و رفیق بود.