

فهرست‌نویسی پیش از انتشار

- سرشناسه : کون، دونا لی.
Kwon, Donna Lee
- عنوان و نام پدیدآور : موسیقی کره: تجربه‌ی موسیقی، بازنمود فرهنگ/دانالی کوان؛ ترجمه‌ی زینب محفوظی؛ بازخوانی لیلا رسولی؛ ناظر ترجمه بابک بویان.
- مشخصات نشر : تهران: ماهور، ۱۴۰۰.
- مشخصات ظاهری : ۲۴۸ص، مصور.
- شابک : ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۲-۹۲-۰
- وضعیت فهرست‌نویسی : فیپا
- یادداشت : عنوان اصلی: Music in Korea: Experiencing music, expressing culture.
- عنوان دیگر : تجربه‌ی موسیقی، بازنمود فرهنگ.
- موضوع : موسیقی -- کره -- تاریخ و نقد
Music -- Korea -- History and criticism
- موضوع : کره -- آداب و رسوم و زندگی اجتماعی
Korea -- Social life and customs
- شناسه‌ی افزوده : محفوظی، زینب، ۱۳۶۱-، مترجم
ML۳۴۲
- رده‌بندی کنگره : ۷۸۰/۹۵۱۹
- شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی : ۸۴۶۷۶۹۷
-

موسیقی کُره

تجربه‌ی موسیقی،
بازنمود فرهنگ

دانا لی کوان

ترجمه‌ی زینب محفوظی

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری مآهور
تهران ۱۴۰۰

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور
تهران، پل چوبی، خیابان حقوقی، شماره‌ی ۴۲، طبقه‌ی همکف
کدپستی ۱۶۱۱۹، صندوق پستی ۴۷۷-۱۹۵۷۵
تلفن: ۷۷۶۰۱۰۲۰ فکس: ۷۷۵۰۶۵۵۳

www.mahoor.com
info@mahoor.com

موسیقی کُره دانا لی کُوان

ترجمه‌ی زینب محفوظی
بازخوانی لیلا رسولی
ناظر ترجمه بابک بوبان

عکس روی جلد	شاترستاک (Shutterstock)
چاپ اول	۱۴۰۰
تعداد	۵۰۰ جلد
لبنوگرافی	باران
چاپ و صحافی	پژمان

© حق چاپ محفوظ است.

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۸۷۷۲-۹۲-۰ ISBN: 978-964-8772-92-0

فهرست

۸.....	دیپاچه
۱۰.....	پیش گفتار
۱۷.....	فهرست تراک‌های سی‌دی
۲۲.....	کره در دو سوی مرز
۲۲.....	سفر به پیونگ‌یانگ، کره شمالی
۲۹.....	بازدید از کُشنگ، کره جنوبی
۳۳.....	موضوعات مشترک
۳۵.....	جریان ملی‌گرایی: از «پادشاهی منزوی» تا «موج کره‌ای»
۴۰.....	نوبین‌گرایی و تداوم فرهنگی در کره شمالی و جنوبی
۴۲.....	موسیقی و سیاست فرهنگی: بیانِ مرز در آواز
۴۶.....	نقش دربار به عنوان مجرای فرهنگی
۴۶.....	موسیقی درباری، خط مشی فرهنگی و حکومت
۴۶.....	انتقال فرهنگ دربار از شرق به غرب
۵۱.....	گسترش موسیقی آئینی دربار: موسیقی، خط مشی فرهنگی و حکومت
۵۴.....	موسیقی درباری در عصر جدید
۵۷.....	تجربه‌ی موسیقی رسمی قربانی
۵۷.....	قالب آئینی و کیهان‌شناسی
۵۸.....	سازها و موسیقی
۷۵.....	انقباض و رهایی در «سوجه‌چُن»
۸۰.....	سیاست‌های حفظ و احیای موسیقی بی‌کلام
۸۰.....	حفظ، انطباق، و احیای آلات موسیقی
۸۰.....	کره جنوبی: سیاست‌های حفاظت و احیا
۸۱.....	کره شمالی: موسیقی و توده‌ی مردم
۸۹.....	تکنوازی در سَن‌جو
۹۱.....	پیدایش سَن‌جو و سرایت آن به سازهای دیگر

۹۴	چَنگ دَن: پایه‌ی ریتمیکِ سَن جو.....
۹۸	تعامل ریتم، مُد، و مُلّدی در سَن جو.....
۱۰۲	فُرم‌های هم‌نوازی.....
۱۰۲	پونگ‌مول.....
۱۱۷	فُرم‌های آئینی شمنی.....
۱۲۳	صدای آوازی.....
۱۲۳	آوازهای محلی.....
۱۲۷	آوازهای محلی مرکزی (کی‌یُنْگ‌گی مین‌یو).....
۱۲۹	آوازهای محلی جنوبی (نَم‌دو مین‌یو).....
۱۳۱	شی‌جو-چَنگ: ترویج و درک اهمیت اشعار آوازی.....
۱۳۳	فُرم منظوم شی‌جو.....
۱۳۵	متن، ریتم و مُلّدی در شی‌جو-چَنگ.....
۱۳۸	پَن‌سُری: بینامتنیت و تداوم فرهنگی.....
۱۴۰	تاریخچه و توسعه از طریق قالب‌های متعدد.....
۱۴۳	اجرا و رپرتوار.....
۱۴۷	عناصر بیانی در پَن‌سُری.....
۱۵۲	زیبایی‌شناسی پَن‌سُری.....
۱۵۴	تحولات معاصر در نمایش و فیلم موزیکال کره‌ای.....
۱۵۴	اُپرای انقلابی در کره شمالی.....
۱۵۶	پَن‌سُری و فیلم: کارگردان ایم کوان-تِک.....
۱۶۳	میراث استعمار در کره.....
۱۶۶	میراث اشغال استعمارگرانه‌ی ژاپن (۱۹۱۰-۱۹۴۵).....
۱۶۷	محبوبیت ماندگار تُرُت.....
۱۶۹	پیدایش شین مین‌یو.....
۱۷۱	تعامل با موسیقی کنسرتی غربی.....
۱۷۳	کره جنوبی: سنت، نوآوری، تلفیق و عمومی‌سازی.....
۱۸۷	کره شمالی: موسیقی، تلفیق و سیاست.....
۱۹۰	موسیقی غربی و ملیت مدرن: ساخت سرودهای ملی کره.....

۱۹۵	هدایت جریان‌های فراملی فرهنگ
۱۹۵	تحولات در فضای بین‌المللی رسانه
۱۹۶	موج کره‌ای
۲۰۰	کی-پاپ و تاثیر گروه سئو تیجی و پسران
۲۰۳	موسیقی و قدرت
۲۰۴	حضور نیروهای مسلح آمریکایی و طلوع دورانی جدید در پاپ کره جنوبی
۲۰۸	موسیقی مردم‌پسند مورد تایید حکومت در کره شمالی
۲۱۲	سیاست‌زدگی موسیقی مردم‌پسند در کره جنوبی: تُنگ کیتا و نهضت آواز
۲۲۰	انسجام فرهنگی در موسیقی مردم‌پسند کره‌ای: شاخص «سنت» در هیپ-هپ کره‌ای
۲۲۴	عبور از «سنت» در موسیقی جَنگ گون
۲۲۶	واژه‌نامه
۲۳۷	مراجع
۲۴۰	منابع
۲۴۴	فیلم‌شناسی
۲۴۵	ترانه‌شناسی
۲۴۶	منابع آنلاین موسیقی کره‌ای

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، رونق یافتن 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 تک جلدی 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؛ به جای 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 بیان‌یشیم (نوشته‌ی وید) 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 بیان‌یشیم مولفه‌های بنیادین موسیقی را که در نظام‌های موسیقی سراسر دنیا به کار 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 کمبل) نیز کتاب مبنای دیگری است که مدرسین را در استفاده از کتاب موسیقایی بیان‌یشیم و پژوهش‌های موردی 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 وید

پاتریشیا شیهان کمبل

پیش‌گفتار

به عنوان یک دورگه‌ی کره‌ای-آمریکایی نسل دوم با اندک شناختی از فرهنگ کره بزرگ شدم، اما هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم ورود بیشتر به دنیای موسیقی کره، این قدر مرا متحول کند. بیش از دو دهه از حضورم در کلاس طبل چُنْگ‌گو (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 بینابینی آن موجب شده این دوگانگی در طول تاریخ این منطقه نمایان باشد. هدف من در این کتاب تبیین دلایل برجستگی فرهنگ کره، خصوصاً از جهت ارتباط آن با ساخت موسیقی کره‌ای است.

بی‌همتایی کره در جهان شدیداً متأثر از وضعیت تقسیم‌شده‌ی کنونی آن است. در قرن بیست و یکم کره جزء معدود کشورهای تجزیه‌شده‌ای است که هنوز تنش‌های باقی‌مانده از جنگ سرد در آن پابرجاست. با توجه به اینکه در پایان جنگ 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 معمولاً 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 اصلاً 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 تألیف درباره‌ی کره شمالی نشان نداده‌اند. به عنوان مثال در مراحل ابتدائی تألیف این کتاب نشانه‌های قابل توجهی دال بر پذیرش دیپلماسی فرهنگی از طرف کره

شمالی به چشم می خورد، به طوری که در فوریه ی ۲۰۰۸ ارکستر سمفونی نیویورک برای اجرا به پیونگیانگ دعوت شد. با این وجود از آن زمان به بعد چالش ها در مشارکت بین المللی با کره شمالی بیشتر شده و چشم اندازی برای آینده ی نزدیک متصور نیست.

با توجه به تمرکز مجموعه ی موسیقی جهان بر موسیقی معاصر، عمیقاً 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 می شود و بخشی از هدف من در این کتاب نمایش متعادل تری از فرهنگ بیانی مردم کره شمالی است. اگرچه بیشتر مطالب این کتاب بر اساس یافته ها و تجربیات من در کره جنوبی است، در جای جای کتاب نمونه هایی هم از کره شمالی آورده ام و تمام سعی خود را کرده ام که در هر مثال مشخص کنم از کدام «کره» صحبت می کنم. معمولاً منظور افراد از «کره» در واقع «کره جنوبی» است. اما من لفظ «کره» را برای اشاره به کل شبه جزیره به عنوان یک منطقه ی واحد به کار می برم، خصوصاً زمانی که درباره ی سبک های سنتی شکل گرفته پیش از تقسیم دو کره صحبت می کنم.

مطالب این کتاب با هدف برجسته سازی سبک هایی که هنوز اجرا یا با استقبال روبرو می شوند و سبک های شاخص انتخاب شده اند. این کتاب هم مانند سایر جلد های مجموعه ی موسیقی جهان بر اساس موضوع طرح ریزی شده و هدف آن بررسی جامع یا تاریخی سبک ها نیست. من عمداً 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: فراملی گرایی، تداوم فرهنگی، و موسیقی و سیاست های فرهنگی. این موضوعات به عنوان چارچوب ذهنی به خواننده کمک می کنند تا فراتر از صرف آشنایی با سبک ها، به آنها اندیشیده و متوجه معانی و تداعی فرهنگی آنها شود.

به دلیل محدودیت هایی در قالب این کتاب حوزه های متعددی را نتوانستم در آن بگنجانم. به طور خاص، آنچنان که دوست داشتم درباره ی سنت های غنی موسیقایی مذهبی کره غور نکردم، یا مجال بررسی سبک های موسیقی بودایی و مسیحی را آن گونه که شایسته است نداشتیم. اگرچه منابع نوشتاری زیادی درباره ی

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 جنسیت 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 کدوکاو 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 حقیقتاً مایه‌ی افتخارم است در اختیار من قرار داد. به طور ویژه از جَنِت اِم بیتی (سرمدیر اجرایی)، لارِن ماین (دستیار ویراستار)، تالیا بَنَمی و گُری اِشنایدر به خاطر شکیبایی و لطفشان در هدایت این کتاب تا رسیدن به مرحله نهایی تشکر می‌کنم. سپاس ویژه از بانی سی وید و پاتریشیا شیهان کَمبل که مدیون زحماتشان در شکل

گرفتن مجموعه هستم، خصوصا از پاتریشیا کمبل که هم از لحاظ ویراستاری مرا یاری کرد و هم سی ویکتور فانگ را برای نوشتن راهنمای آموزشی این مجموعه دعوت به همکاری کرد. ویراستاری دقیق‌تر، هوشمندتر، و بزرگوarter از بانی وید 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 هسلینگ از دانشگاه بریتیش کلمبیا؛ یویونگ کنگ از دانشکده‌ی اسکریپس کالیفرنیا؛ جان‌تان کریمر از دانشگاه دوک؛ فرد لا از دانشگاه هاوایی در مائو؛ تَنگ سونگ لی از دانشگاه اُمّری ایالت جُرجیا؛ چان ای. پارک از دانشگاه دولتی اُهایو؛ جُرج راکرت از موسسه‌ی فن‌آوری ماساچُست (MIT)؛ راجر وِتر از دانشکده‌ی گرینل ایالت آیووا؛ و هِتر ویلویی از دانشگاه ایوُها در سنول. کمک این افراد بی‌اندازه در شکل‌گیری این کتاب سودمند بوده است.

همچنین سپاس از کمک‌هزینه‌ی بنیاد توسعه‌ی مطالب آموزشی کره که صرف 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 کنتاکی 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 ایلسا 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 مادرِ بزرگم که عشق به هنر را در وجود همگی ما نهادینه کرد تشکر کنم. ممنون خاله‌ام (کی‌یو و 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 محلی پونگ‌مول با طبل چَنگ‌گورا از او آموختم، با مرکز فرهنگی جوانان کره در اُکلند 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،

آن کوان، کو مسوک، امپر هیتین، پاتریک چو، مین جون کوه، جُنگ سوک لی، جینی چو، هِلین مین، اونیس کوان، و جان کیم سپاسگزارم. تشکر ویژه از حمایت‌های بُن‌هه کو در اخذ مجوزهای موسیقایی در کره و معرفی من به هنرمندان صاحب‌نامی نظیر چونگ تِچون و اعضای فعلی گروه سُل‌گی دونگ. 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 «متشکر» در برابر دریای عظیمی که در اختیارم قرار دادند، نمی‌تواند مراتب قدردانی‌ام نسبت به آنان را ابراز کند. همچنین از استادهایم یَنگ چین-سُنگ، یَنگ چین-هُوان، او می-هه، چُخی هو-این، و هَن جه-هُون در انجمن حفاظت از موسیقی محلی ایمشیل پیل‌ئُنگ نُنگ‌اک (سرمایه‌ی ارزشمند ناملموس فرهنگی، شماره ۱۱-۵) سپاسگزارم. از یَنگ اُک-زَن به خاطر آموزش سبک‌های موسیقی پَن‌سُری و مین‌یو، و از اعضای کوت‌سارانگ که در مرکز انتقال پیل‌ئُنگ سئول تمرین می‌کردند متشکرم. جا دارد قدردانی ویژه‌ای از چو چون‌ئُنگ داشته باشم که با علاقه‌مندی شدیدی که نسبت به کار من داشت بینش‌های ذی‌قیمتی را در طول سال‌ها در اختیارم قرار داد. از یی چُنگ-جین هم به خاطر دیدگاهش در باب موسیقی محلی پیل‌ئُنگ پونگ‌مول و دیگر صُور فرهنگ بیانی محلی در کره ممنونم. مدت زمان قابل توجهی در کنار گروه نمایشی رقص با نقاب اُگ‌وَنگ‌ده در گُسَنگ بودم که سرزندگی، صداقت، خردمندی و نگرش آنها در شکل‌بخشی به این اثر تاثیر فراوانی داشته است. به‌ویژه از هُوانگ چُنگ-اوک، مدیر گروه، یی یون-سُک، رئیس گروه، و هَن مَن-هُو به خاطر پذیرفتن من در دنیایشان کمال تشکر را دارم. افزون بر این از یون هی‌ئِن‌هُو به‌خاطر محبت و علاقه‌اش به آموزش نوازندگی نی مخروطی شکل تِپ‌ئُنگ‌سو به من تشکر می‌کنم. افراد و گروه‌های دیگری که جا دارد از آنها قدردانی کنم: کیم چی-سوک، مون هی‌یون، هُوانگ بی‌یونگ-کی، وُن ایل، اعضای گروه موسیقی سَمول‌نُری در مرکز ملی موسیقی کره، و سازمان هَن‌اول‌لیم متعلق به کیم دوک-سو. این پروژه را مدیون

حمایت و یاری پژوهشگران کره‌ای لی یونگ می، پارک میک‌یونگ، و سُنْگ هی‌یه-جین هستم. به علاوه از جونگ تِچون، اعضای گروه کُت تَچی، جَنگ گون، و لی چَنگ-اوئی در شرکت مَسْتِر پَلَن پُرْداکشِن سپاسگزارم.

این کتاب با الهام و متأثر از تحقیقات انگیزه‌ساز پژوهشگران موسیقی کره در اقصای نقاط جهان به رشته‌ی تحریر درآمده است، که در این مجال از تعدادی از آنها تشکر می‌کنم. از سُنْگ بَنگ-سُنْگ، لی بی‌یونگ وُن، کیت هاوارد، ناتان هِسلینک، رابرت پُرواین، لی بو-هی یونگ، چو چُسن، هِتِر ویلویی، چه هی یون کی یونگ، هیلاری فینچمن-سونگ، و رُلْد مَلِی آنکی. در زمینه‌ی مطالعات کره، خود را مدیون چان. ای پارک، نَم هی لی، جَنگ بوم کوان، و چه 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 اَه کوک و کی‌یومین کوان که با همدلی عشق بی‌دریغ خود را نثارم می‌کنند. جا دارد از رابرت هَکُورث 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 هَک‌وَرث هم ممنونم، گرچه هنوز قادر به خواندن این سطور نیست. از بِن آرلُد، ران پِن، جاناتان و بَث گِلِیکسُن، لَنس برانر، و دایانا هالْمَن، همکارانم در دانشگاه کِنتاکی که همواره در کار مشوق و پشتیبانم بودند ممنونم. همچنین سپاسگزارم از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، آدام شوگپلاس که در جمع‌آوری نمونه‌های موسیقی به من کمک کرد، مِلیندا لی یو، اِربین واکِر، و بَرْد مِیر که همواره کمک‌حال و قابل اعتماد بودند، و جنیفر تولْمَن که زحمت نگهداری فرزندم را بر عهده داشت. قدردانِ استادِهای سابقم در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، وِزلی_یَن: جاسلین گیلْبِت، بِنجامین برینر، سو ژَنگ، و مارک اِسلِبین 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

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