

موسیقی کُره

تجربه‌ی موسیقی،
بازنمود فرهنگ

دانا لی کوان

www.ketab.ir

ترجمه‌ی زینب محفوظی

مؤسسه‌ی فرهنگی - هنری ماهور
تهران ۱۴۰۰

-
- سرشناسه : کون، دونالی.
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 : فیا
- 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
- رده‌بندی کنگره : ML۳۴۲
- رده‌بندی دیویی : ۷۸۰/۹۵۱۹
- شماره‌ی کتاب‌شناسی ملی : ۸۴۶۷۶۹۷
-

موسیقی ماهر - هنری ماهر
تهران، پل چوبی، خیابان حقانی، پلاک ۴۲، طبقه ۱ همکف
کدپستی ۱۶۱۱۹، صندوق پستی ۴۷۸-۱۹۵۷۵
تلفن: ۷۷۶۰۱۰۲۰ فکس: ۷۷۵۰۴۵۵۳

www.mahoor.com

info@mahoor.com

موسیقی کره

دانا لی کوان

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 معرفت

© حق چاپ محفوظ است.

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

۸۰	دباجه
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: بیان 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 سن‌جو
۹۱	پیدایش سن‌جو و سرایت آن به سازهای دیگر

۹۴	 جنگ دژ: پایه‌ی ریتمیک سن جو
۹۸	 تعامل ریتم، مُد، و ملّدی در سن جو
۱۰۲	 فرم‌های همناواری
۱۰۲	 پونگ مول
۱۱۷	 فرم‌های آئینی شمئی
۱۲۳	 صدای آوازی
۱۲۳	 آوازهای محلی
۱۲۷	 آوازهای محلی مرکزی (کی‌ئینگ‌گی مین‌یو)
۱۲۹	 آوازهای محلی جنوبی (نم دو مین‌یو)
۱۳۱	 شی جو-جنگ: ترویج و درک اهمیت اشعار آوازی
۱۳۳	 فرم منظوم شی جو
۱۳۵	 متن، ریتم و ملّدی در شی جو-جنگ
۱۳۸	 پِن سُرّی: بینامتنیت و تداوم فرهنگی
۱۴۰	 تاریخچه و توسعه از طریق قالب‌های متعدد
۱۴۳	 اجرا و رپرتوار
۱۴۷	 عناصر بیانی در پِن سُرّی
۱۵۲	 زیبایی‌شناسی پِن سُرّی
۱۵۴	 تحولات معاصر در نمایش و فیلم موزیکال کره‌ای
۱۵۴	 اُپرای انقلابی در کره شمالی
۱۵۶	 پِن سُرّی و فیلم: کارگردان ایم کوان-تک
۱۶۳	 میراث استعمار در کره
۱۶۶	 میراث اشغال استعمارگرانه‌ی ژاپن (۱۹۱۰-۱۹۴۵)
۱۶۷	 محبوبیت ماندگار نژوت
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

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 تک‌جلدی از مقالات با نویسندگان متعدد باشند که وجه اشتراک آنها درآمده‌ی «بررسی» با مثالی معاصر 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 بیاندیشیم (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 بیاندیشیم 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 بیاندیشیم و پژوهش‌های موردی مجموعه راهنمایی می‌کند.

عنوان فرعی این مجموعه «تجربه‌ی موسیقی، باز نمود 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