

Música coreana en Barcelona: chamanismo, *pansori* y *janggu*

Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC)

Museu de la Música de Barcelona

19-22 de abril de 2018

Rafael Caro Repetto

Entre las principales fuentes de las que se ha nutrido la música folklórica coreana, sin duda ocupa un lugar central el chamanismo. En un tiempo promocionada por el estado, y hoy minoritaria y casi oculta, esta milenaria religión popular y sincrética oriunda de la península coreana se sirve del sonido, y especialmente del sonido musical, como elemento fundamental de sus rituales, dando especial importancia a la voz y a la percusión. Su presencia histórica en la vida rural ha sido tal que ha impregnado la producción musical de las comunidades en las que se practica. De los dos componentes señalados, la particular forma de canto de los rituales chamánicos tuvo una incidencia decisiva en la formación de uno de los géneros musicales más singulares y reconocidos de la cultura coreana, el *pansori*. Por otro lado, el conjunto de percusión, y por ende el instrumental en general, es dirigido por el instrumento omnipresente en la música tradicional coreana, de las ceremonias cortesanas a las fiestas campesinas, el *janggu*, al que el *mudang* (chamán), o mejor dicho actualmente, la *mudang* confiere una energía particular. Estos tres elementos, chamanismo, *pansori* y *janggu*, íntimamente relacionados desde el punto

de vista histórico, estético y funcional, fueron los protagonistas de un ciclo de actividades llevadas a cabo durante un intenso fin de semana del 19 al 21 de abril en Barcelona. Para explicar, discutir, enseñar y mostrar cada uno de estos elementos, el Programa de Músicas de Asia de la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) y el Museu de la Música de Barcelona (MMB) invitaron a tres expertos en estos temas, a saber, Simon Mills, etnomusicólogo especializado en música chamánica coreana y profesor del Departamento de Música de la Durham University (Reino Unido), y los maestros intérpretes de *pansori* Hye Yang y Gil Weon Gang, procedentes del National Gugak Center de Jindo (República de Corea).

El ciclo comenzó en la ESMUC con dos presentaciones de carácter académico a cargo de Simon Mills. En la primera de ellas, dedicada a su experiencia investigadora en torno al chamanismo, Mills ilustró la supervivencia de este complejo de creencias en el sur rural de la República de Corea, donde budismo y cristianismo son hoy las religiones predominantes. El foco de la presentación se dirigió a las funciones que desempeña la práctica musical en el *gut* o ritual

chamánico, y a los diferentes tipos de *mudang*, carismática o hereditaria, que ejercen en la actualidad. Para ello, Mills se sirvió de materiales de su propio trabajo de campo y el análisis de patrones rítmicos y melódicos característicos. La segunda presentación estuvo dedicada al *pansori*, y contó con la colaboración de los músicos del National Gugak Center. Tras una breve introducción de Mills sobre los modos melódicos y rítmicos propios del género, Hye Yang interpretó un fragmento de carácter lírico y dramático de la obra *Chunhyangga*, acompañada al *soribuk* por Gil Weon Gang. A continuación, los músicos cambiaron tornas, y fue Yang quien acompañó a Gang en la interpretación de un fragmento enérgico y marcial de la obra *Jeokbyeokga*. Tras esta demostración, Mills siguió la sesión con un repaso histórico al género.

La música tradicional coreana, y en concreto el *pansori*, ha sido objeto frecuente de la producción cinematográfica coreana. En ocasión de este ciclo, la Filmoteca de Catalunya en colaboración con el MMB organizó un pequeño ciclo sobre “Corea y el mundo del *pansori*”. El viernes 20 de abril, se proyectó en primer lugar *Chun nyun hack* (Más allá de los años) del director Im Kwon-taek. Tras el éxito internacional de *Seopyeonje*, Im retoma en este filme la dureza de las condiciones de vida de los músicos de *pansori*, en el contexto de los profundos cambios sociales que experimentó la sociedad coreana en la segunda mitad del siglo XX. A la proyección siguió una breve demostración de los músicos del National Gugak Center, con el canto de Yang y el

acompañamiento de Gang, que fue calurosamente acogida por el público que ocupaba la mitad del aforo de la sala Laya de la Filmoteca. A continuación, se proyectó *Wang-ui namja* (El rey y el payaso) de Lee Joon-ik, que se volvió a exhibir el viernes 21, en la que a través de la relación entre dos músicos callejeros y el rey Yeonsan de la dinastía Joseon el director ofrece un recorrido por las artes escénicas populares y de corte del siglo XV y la posición social de sus intérpretes.

Simon Mills durante el taller de percusión coreana.
Foto cedida por Horacio Curti.

La tercera jornada del ciclo estuvo dedicada a un acercamiento práctico a la música tradicional coreana, a través del *jangu*. Durante la mañana del sábado 22, Simon Mills ofreció un taller de este instrumento a la decena de participantes que acudieron al MMB con el objetivo de explorar la riqueza rítmica de esta cultura musical. El método elegido por Mills fue el propio de la transmisión oral empleado tradicionalmente para este instrumento, a través de sílabas onomatopéyicas para la memorización de secuencias y patrones. Durante las cuatro horas del taller, los participantes practicaron secuencias breves de ritmos folklóricos de la costa sudoccidental, tales como *hwimori* y *gutgeori*, así como un fragmento de una de

las obras del repertorio clásico de samulnori, *Yeongnam nongak*, construida sobre ritmos de la costa sudoriental. Al final de la sesión, los participantes fueron capaces de interpretar los ritmos estudiados siguiendo la dirección de Mills al *kkwaenggwari*.

Concierto "Pansori: la épica de la voz y el tambor".
Foto de Maria Dias cedida por el MMB

El ciclo de actividades tuvo su culmen el domingo 22 con el concierto "Pansori: la épica de la voz y el tambor". Durante los casi 60 minutos que duró el concierto, Yang, acompañada al *soribuk* por Gang, interpretó un fragmento de una de las piezas más célebres del repertorio canónico de *pansori*, *Chunhyangga*, en el que se narra la amargura de Chunyang ante la noticia de que su amado Yi Mongryong debe alejarse de ella. El público, que prácticamente llenó la sala Alicia de Larrocha del Auditori de Barcelona, y que pudo seguir la narración gracias a la traducción del texto cantado en el programa de mano, tuvo la oportunidad de apreciar de forma directa, sin amplificación, la enorme fuerza expresiva de la voz de *pansori*, la gran riqueza tímbrica y técnica de la intérprete, el impulso energético del *soribuk*, y la plenitud escénica que logra en este género una

pareja de músicos. La prolongada e intensa ovación con la que el público recompensó la entrega de los intérpretes dejó clara constancia de la capacidad de este género para conmover oyentes locales.

Este ciclo se enmarca dentro de la exposición "Eolssigu! Los sonidos de Corea"¹, organizada por el MMB y el National Gugak Center de Seúl, en la que del 2 de noviembre de 2017 al 3 de junio de 2018 se exhibieron instrumentos musicales y objetos relacionados, tales como vestimenta y máscaras, cedidos por la institución coreana. Sin embargo, la voluntad de Horacio Curti, director del Programa de Músicas de Asia de la ESMUC y comisario de la exposición, fue la de superar la mera observación del objeto y acercar al visitante/participante a las prácticas musicales. Con este fin, no sólo se exhibieron los instrumentos agrupados en torno a su práctica musical, sino que la exposición se acompañó de una rica colección de fotografías y material audiovisual producidos específicamente para la ocasión por Curti y la realizadora audiovisual Ariadna Pujol². Una de las contribuciones más interesantes fue la publicación de un volumen ricamente ilustrado y titulado al igual que la exposición, en el que además de las descripciones de los instrumentos y las prácticas musicales, se incluyen cuatro textos originales de especialistas internacionales en música tradicional

¹ El siguiente vídeo muestra los principales elementos de la exposición:

<https://vimeo.com/278386997>

² Este material está disponible en la cuenta de Vimeo del MMB:

<https://vimeo.com/museummusicabcn>

coreana, tales como Keith Howard, Heesun Kim, Jiwon Song y el propio Simon Mills. La traducción de estos textos al castellano y catalán supone una importante contribución a la demasiado escasa literatura sobre música coreana en estas lenguas. Más allá, en torno a la inauguración de la exposición se organizó un gran concierto con músicos del National Gugak Center de Seúl en el Auditori de Barcelona y un simposio académico internacional, además de otros talleres, presentaciones y demostraciones.

A lo largo de la exposición, el MMB ha ofrecido talleres familiares y escolares de *janggu*, que se seguirán ofreciendo dentro del programa anual de actividades del Museu. El ciclo aquí descrito, por tanto, fue una de las grandes contribuciones de esta exposición a la difusión de la música tradicional coreana al público nacional.

Exposición "Eolssigu! Los sonidos de Corea".
Foto de Sara Guasteví cedida por el MMB.