

FACULTAD DE FILOLOGÍA
GRADO EN ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL

**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

CAMPUS OF INTERNATIONAL EXCELLENCE

LA MÚSICA COREANA A TRAVÉS DE LA HISTORIA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Autora: Marina Gudiel Ávila

Dirección: Choi Jiyun

Salamanca, Julio 2022

Grado: Estudios de Asia Oriental

Asignatura: Trabajo Fin de Grado

Apellidos: Gudiel Ávila

Nombre: Marina

Instrucciones:

1. Inserte sus apellidos y nombre en el espacio superior. Guarde este archivo Word también con sus apellidos y nombre (por ejemplo, Álvarez Pérez Ana).
2. Escriba en este documento lo que se le pide en el enunciado "Tarea a realizar".
3. No borre la "Declaración personal de no plagio" ni el enunciado de esta prueba.

Declaración personal de no plagio
<p>1. Tengo conocimiento de que plagiar supone usar el trabajo de otro y presentarlo como propio, y de que constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual.</p> <p>2. Declaro que lo que aquí presento es fruto mi propio trabajo.</p> <p>3. No he permitido, y no permitiré, que nadie copie mi trabajo con la intención de hacerlo pasar como su propio trabajo.</p>

N.B.-- Todos los trabajos entregados a través del campus virtual Studium podrán ser analizados con el sistema antiplagio de la Universidad de Salamanca.

Tarea a realizar:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras commodo ultricies ornare. Integer placerat turpis a porta vehicula. Nunc lobortis eros non tortor consequat, in vulputate nunc consectetur. Curabitur venenatis et urna et mattis. Integer et nisl dui. Mauris eleifend porttitor mi quis mattis. Donec sapien elit, malesuada quis commodo vitae, ultrices et lectus.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Introducción.....	4
2. Metodología.....	5
3. Los tipos de música tradicional coreana 국악의 분류.....	6
3.1 La música instrumental. <i>Giak</i> 기악.....	6
3.2 La música vocal. <i>Seongak</i> 성악.....	10
4. La música durante el periodo de Los Tres Reinos y Gaya 삼국시대와 가야 (57 a.C - 668 d.C).....	12
5. La música durante el periodo de Silla Unificado 통일 신라 (668-935).....	14
6. La música durante el periodo de Goryeo 고려시대 (918-1392).....	15
7. La música durante la época de Joseon 조선시대 (1392-1910).....	16
7.1 La música durante Joseon temprano 조선 전기 (1392-1592).....	17
7.2 La música durante Joseon tardío 조선 후기 (1592-1910).....	19
7.2.1 Jeongga (정가).....	21
7.2.2 Japga (잡가).....	24
7.2.3 Pansori (판소리).....	24
8. La música en la península coreana durante la Ocupación japonesa 일제강점기(1910-1945).....	26
8.1 La influencia de la música de Occidente 서양 음악의 영향.....	27
8.2 El Trot y Manyo (트로트)와 만요.....	28
9. La música coreana en la actualidad 현대 음악.....	30
9.1 Los inicios del KPop y sus antecedentes.....	30
9.2 La ola coreana, <i>hallyu</i> 한류 y la expansión del K-Pop.....	31
10. Conclusiones.....	32
11. Bibliografía.....	33
12. Apéndice A: <i>Jiyeokbyeol Minyo</i> 지역별 민요.....	44
13. Apéndice B: <i>Japga</i> 잡가.....	48

1. Introducción

La música desde un punto de vista antropológico es un fenómeno artístico que se asocia a la conducta, el pensamiento, las emociones y la espiritualidad de las personas. Es una de las más importantes formas de expresión artística desde tiempos remotos.

Tal y como planteó el antropólogo, filósofo y etnólogo francés, Claude Lévi-Strauss en una de sus obras:

La música se vuelve un elemento esencial para la comprensión y análisis de cualquier sociedad, pues se convierte en una clara metáfora cultural, pues en el ejercicio de la música —como en el de la mitología y la danza—, principalmente en sociedades tradicionales, la memoria colectiva y su transmisión a través de generaciones, se torna un aspecto fundamental, transformándose en un lenguaje que permite la persistencia de prácticas, valores y sentidos de pertenencia social. (García, 2016, p.11)

Por consiguiente, este trabajo pretende, no sólo profundizar en la música coreana, sino también aspira a que las personas que lo lean puedan llegar a conocer su transmisión, el contexto histórico en el que fueron creados los diferentes géneros musicales, la sociedad de cada una de las épocas de las que hablaremos y, en definitiva, que puedan interesarse en la cultura folclórica de Corea del Sur.

En la actualidad, el género musical surcoreano, K-pop, está dando la vuelta al mundo y Corea del Sur está ganando una gran popularidad e interés por parte de los países extranjeros. Sin embargo, la música de la península coreana es mucho más amplia de lo que hoy comúnmente conocemos. Es por ello, que en este trabajo vamos a ver la música de este territorio desde sus principios, adentrándonos en términos y géneros desconocidos normalmente por el resto del mundo. Por otro lado, debido a la escasez de material sobre esta cuestión en lengua castellana, el propósito de este ensayo es acercar ambos países que gozan de gran cultura musical a través de este.

La Historia de la música coreana es muy amplia y desconocida, aún, en muchos aspectos. Nació de forma oral en las clases populares, formando parte determinante de la identidad nacional coreana. Estaba íntimamente relacionada con la danza y usada, por ejemplo, en los rituales de las diferentes culturas y religiones que habitaron en la península. Y, aunque

es verdad que a lo largo de los años estuvo enormemente influenciada por los pueblos extranjeros y su música, quedó arraigada en el país y acabó siendo adaptada a las formas tradicionales coreanas. La música china y de otros países que tuvieron estrechos intercambios culturales con Corea desde antes del período de los Tres Reinos hasta la dinastía Joseon, son categorizados como música coreana, debido a un proceso de filtración denominado 한국음악화 () “Musicalización coreana”.¹

2. Metodología

La elaboración de este trabajo se ha dado a través de una investigación exhaustiva de diversas fuentes de internet, artículos de carácter académico, así como trabajos o tesis universitarias y libros publicados. Dada la dificultad de encontrar información sobre la música coreana en épocas anteriores al K-pop, la búsqueda en enciclopedias digitales, entre las que podemos encontrar la Enciclopedia de la Cultura Coreana o la Enciclopedia de la Cultura Popular Coreana, artículos o blogs de navegadores coreanos y la traducción propia de los mismos ha sido necesaria.

Para la romanización de las palabras coreanas empleadas en el trabajo, se ha optado por usar el método de Romanización Revisada del Coreano de McCune-Reischauer, que es además, el sistema oficial de Corea del Sur. Por otro lado, dependiendo de los vocablos y cuando se ha considerado adecuado, las palabras coreanas están acompañadas de los sinogramas correspondientes.

La terminología específica sobre la música tradicional coreana o los diversos apartados que puedan resultar confusos para el lector, se acompañarán de las explicaciones necesarias con el fin de hacer la lectura más sencilla y enriquecer el conocimiento de los interesados.

En un primer lugar abordaremos los tipos de música tradicional coreana y, seguidamente, se profundizará en la tradición musical de cada uno de los periodos de la historia de Corea del Sur.

¹ Dado a la gran cantidad de fuentes coreanas utilizadas para este trabajo, las citas bibliográficas cuyo idioma de origen sea el coreano, serán redactadas como parte de una traducción propia.

3. Los tipos de música tradicional coreana 국악의 분류

Corea conserva históricamente una extensa cultura musical que ha sido transmitida y representada de diferentes maneras a lo largo de los años. Es por ello por lo que la clasificación de esta no ha sido tarea fácil, incluso siendo todavía considerada incompleta o inadecuada.

Desde la introducción de la música occidental en el país, la música tradicional coreana ha sido identificada como *gugak* 국악, usando el término *yangak* 양악 para denominar así la música occidental, o incluso, en numerosas ocasiones empleando la propia palabra *eumak* 음악 “música”, para las composiciones procedentes de Occidente.

La música coreana tiene un sentimiento y forma muy distintiva, que se modifica dependiendo en quién la crea, canta o toca. Por lo que, a partir de esto, su clasificación puede ser fácilmente comprendida.

A continuación, pasaremos a explicar de una forma breve pero completa, los dos grandes grupos en los que la música tradicional coreana es dividida.

3.1 La música instrumental. *Giak* 기악

El término *giak* 기악, se refiere a la música instrumental, dividida en el caso de Corea, en dos grandes subgrupos, *aak* 아악 y *minsogak* 민속악, que a la vez están segmentadas en varios subapartados.

Aak , originalmente se refiere a *jeongak* () en la Dinastía Song de China.

Esta palabra proviene de un rito confuciano y su significado es un sonido tranquilo y limpio. Al principio de los tiempos, la música importada de china era llamada *aak*, pero debido a la gran influencia china en la música coreana, incluso la propia música de Corea, denominada *hyangak*, pasó a conocerse como *aak*.

Dentro de *aak*, encontramos:

1. *Jeryeak* 제례악, compuesta por la música del rito a Confucio *Munmyojeryeak* 문묘제례악 y la del rito a los ancestros reales *Jongmyojeryeak* 종묘제례악.

- *Munmyojeryeak* 문묘제례악, es la música de un gran rito ancestral que se llevaba a cabo en Munmyo, un santuario dedicado a Confucio. En este género, la música es importada de China, las canciones y los bailes se realizan de manera exhaustiva y alaban las ideas de Confucio.

- *Jongmyojeryeak* 종묘제례악, es la música de las ceremonias rituales que se celebraban cinco veces al año, que rendían tributo a los antepasados reales y se consideraban como los ritos más importantes que podían realizar un estado. La música y la danza que acompañaba a estos ritos era solemne y elaborada.

Durante el reinado de Sejong (1419-1450), el oficial Park Yeon intentó reconstruir la antigua forma china de *Jongmyojeryeak*, pero más tarde, Sejo (1417-1468) decidió adoptar dos formas de música/danza, *Botaepyeong* y *Jeongdaeop*, como el nuevo *Jongmyojeryeak*, y la práctica perduró así durante las demás generaciones.

Los instrumentos utilizados en *Jongmyojeryeak*, tienen ocho tonos para contener el orden del universo y están hechos de ocho materiales: hierro, piedra, hilo, bambú, calabaza, tierra, cuero y madera.

2. *Julpungryu* 줄풍류 (관현합주), se refiere a la música tocada con instrumentos de cuerda como *gayageum* y *geomungo*.

3. *Daepungryu* 대풍류 (관악합주), referida a la música que se toca con instrumentos de bambú.

4. *Chwita* 취타, es una de las músicas rituales militares que se han interpretado desde finales de la dinastía Goryeo, durante las marchas del ejército y los triunfos. Originalmente los instrumentos de viento y percusión son los protagonistas de este género, pero en las versiones actuales, los instrumentos de cuerda también están incluidos. La banda de *chwita* estaba formada por veinticuatro músicos, distribuidos en seis líneas con cuatro músicos cada una. La primera línea,

pertenecía a los que tocaban el *buk*²; en la segunda línea tocaban el *teapyeongso*³; en la tercera, se encontraban los músicos del *nabal*⁴; en cuarta línea, los del *nagak*⁵; en quinta línea, se situaban los que tocaban el *jing*⁶; y, por último, en la sexta línea los que tocaban el *jabara*⁷. (Lee, 2016, p.14)

A este género pertenece el *daechwita*, que se usaba exclusivamente para la marcha de los reyes. El tamaño de la banda era el doble que la del *chwita*, consistiendo en cuarenta y ocho músicos [...] Esto era indicado también en el propio nombre *daechwita*, ya que *dae* significa más grande. (Lee, 2016, p.14)

Minsogak 민속악, es un término que hace referencia a la música folclórica coreana, hecha por y para la gente. Como la música se transmitía a través de la escritura, no hay posibilidad de saber qué otros tipos de música había antiguamente. Es por ello, que sólo conocemos los que aparecen en los escritos que se han podido recatar a lo largo de los años. Aunque si bien, se cree que comenzó a aparecer durante la época de Joseon Tardío.

Dentro de *Minsogak* encontramos:

1. *Sanjo* 산조, es una forma de pieza musical para ejecución solista⁸ que toca principalmente las melodías y ritmos de la zona de Namdo, comenzando con el muy pausado *Jinyangjo*⁹, y, seguido por *jungmori*¹⁰, *jungjungmori*¹¹, *jajinmori*¹²,

² Tipo de tambor coreano hecho de madera y con anillos redondos de hierro en ambos lados. En cada agujero al borde del cuero, se enhebra una cuerda que se aprieta y hace que el cuero se estire. Se golpea con un mazo circular de madera.

³ Instrumento de viento hecho de madera maciza, de ocho orificios, de los cuales el segundo se encuentra en la parte trasera. La boquilla y la parte por la cual sale el sonido son de bronce.

⁴ Instrumento de viento hecho de hierro, con forma cónica y alargada.

⁵ Instrumento de viento que consta de una boquilla unida a la parte final de una gran caracola.

⁶ Instrumento de percusión con forma circular que se toca siendo golpeado con un cuerpo redondo de latón.

⁷ Instrumento de percusión de pequeño tamaño, hecho de dos placas de latón. Parecido a los platillos de dedo.

⁸ 독주곡

⁹ Es considerado como el más lento. Consta de 3 tiempos simples y 6 compases. (6/♩ tiempos o 18/8 tiempos)

¹⁰ Es el segundo movimiento de *Sanjo*, usado para escenas narrativas y escrito en compás de 12/4, con velocidad de 12 tiempos en dos minutos.

¹¹ Es el tercer movimiento de *Sanjo*, usado para escenas de baile, llanto y caminata. Tiene 4 tiempos lentos de 3 minutos, en 12/8.

¹² Es el cuarto movimiento de *Sanjo*, se usa en escenas de tensión. Escrito en 12/8 tiempos y generalmente rápido.

*huimori*¹³, *danmori*¹⁴ y *eotmori*¹⁵, en un ritmo más rápido. Por lo tanto, es un tipo de música que permite al intérprete mostrar al máximo sus habilidades. Podemos encontrar *gayageum sanjo*, *daegeum sanjo* y *haegeum sanjo*, y los cambios generales de tempo y las sutiles notas diferenciales que crean un contraste entre la tensión y la resolución, los diferencian.

2. *Sinawi* 시나위, es la música que acompañaba al chamán durante uno de los rituales en el que mientras que bailaba y cantaba frente a una mesa llena de comida, pedía suerte a un espíritu o eliminar los males.

Es improvisada, por lo que el acompañamiento también lo es. Más tarde cuando se llevó a los escenarios se convirtió en una forma musical. Por lo tanto, solo el ritmo está designado en el *sinawi* y cada ensamble instrumental improvisa su propia música, así que era un tipo de música que las personas que formaban una familia podían crear, lo que la hacía divertida de escuchar. (Lee, 2014, p.2)

3. *Nongak* 농악/ *Pungmul* 풍물, también conocido como *dure* o *pungjang*. Se tocaba con el fin de aumentar la eficiencia, reducir la fatiga y despertar un mayor sentido de cooperación, cuando hacían un trabajo duro como trasplantar semilleros de arroz, arrancar las malas hierbas de la tierra de labranza o en los arrozales. Los principales instrumentos de *nongak* son *kkwaenggwari*¹⁶, *janggu*¹⁷, *buk*, y *jing*, pero el *nabal* y *nagak* también estaban incluidos. Según la región se dividía en *Honam nongak*, *Gyeongsang nongak* y *Gyeonggi nongak*. Consta de gran espontaneidad y cambios variados en los acentos musicales.

4. *Samulnori* 사물놀이, se conoce como una nueva forma de *nongak*, interpretada en escena junto a los cuatro instrumentos principales que son el *kkwaenggwari*, *janggu*, *buk* y *jing*. Fue creada en los años 70 y es un género centrado en los ritmos, que a medida que la actuación avanza, se vuelven cada vez más intensos, intentando de esta manera que la gente se divierta y anime durante la actuación.

¹³ Es el quinto movimiento de *Sanjo*, son 4 tiempos muy rápidos en 2 minutos. Se puede escribir en 12/8.

¹⁴ Tiene la misma forma que *Huimori*, así que a veces son usados de manera indistinta.

¹⁵ Se usa cuando aparece un personaje misterioso. Los ritmos de tres y dos minutos alternativamente se registran como un compás de 10/8, a veces percibido como 10 tiempos muy rápidos.

¹⁶ Instrumento de percusión hecho de latón y produce sonido al ser golpeado con un palo. De tamaño más reducido que un *gong*.

¹⁷ Es un tambor usado desde la época de *Goryeo*, con forma de reloj de arena. Consta de dos lados cubiertos de cuero.

Además, los artistas que integraron este género, al igual que el *nongak*, son varones.

3.2 La música vocal. *Seongak* 성악

Seongak 성악¹⁸, es la música vocal, es decir, la música que tiene como instrumento la voz de las personas. Se cree que apareció antes que la instrumental y acompañada de esta, maximiza el poder expresivo. A medida que pasaba de generación en generación, la parte vocal de las canciones se perdía y sólo queda el acompañamiento, lo que resulta en la instrumentalización de la música vocal que se interpretaba. Ocupa un gran lugar en la música tradicional coreana y está dividida en seis grandes subgrupos:

1. *Jeonga* 정가, se les denomina así a las piezas vocales que fueron desarrolladas durante la época de Joseon, e incluye a los géneros *Gagok* 가곡, *Gasa* 가사 y *Sijo* 시조.
2. *Beompae* 범패, es una de las tres músicas vocales más importantes junto a *gagok* y *pansori* y consta de una melodía monofónica sin ritmo, con gran similitud al canto gregoriano de la música de Occidente. Es cantado primordialmente cuando se realizan ceremonias budistas como los funerales en los templos y tienen la función de encontrar la armonía con las enseñanzas de Buda a través de determinadas acciones corporales, habla y pensamientos. Se puede dividir en tres partes: *anchaebi*, que es como los Sutra y consistía en: *yuchiseong*¹⁹, *chakuisseong*²⁰, *pyeongaeseong*²¹ y, por último, *gaetagseong*²². La segunda parte sería el *baggatchaebi*, en la cual se recita un poema chino que sirve de preparación para el *anchaebi* o como resumen de la ceremonia después de la actuación. Por último, *hwacheong* es un canto centenario budista. Además, era cantado en coreano, por lo que incluso las personas que no seguían la religión budista podían entenderlo y sentirse más cerca de esta.

¹⁸ Tanto *Jeonga*, *Japga* y *Pansori* los explicaré brevemente en este apartado, ya que más adelante cobrará más sentido el explicarlos con mayor extensión.

¹⁹ Es un canto que solicitaba la aparición del maestro.

²⁰ Describe las palabras de Buda y su comportamiento

²¹ Alabanza a la virtud y la doctrina de Buda

²² Es un himno cantado al son de un gong de madera

3. *Muak* 무악, se refiere a las canciones recitadas por un chamán durante un *gutpan*²³ y la música que las acompañan. Entre estas se incluyen: *cheongbaemuga*, para pedir al dios que asista al rito; *chukwonmuga*, en las que los humanos piden deseos o bendiciones a los dioses reunidos en el *gutpan*, acompañados de bailes que varían según la petición; y, *oshinmuga*, que pretende fortalecer el vínculo entre los dioses y los humanos para encontrar la armonía común. Depende de la región en la que se recitaban, se podían encontrar variaciones en el estilo del canto, el ritmo, etc.
4. *Pansori* 판소리, es uno de los géneros musicales más conocidos e importantes de Corea. Es recitado por un cantante acompañado de un tambor (*buk*), que mientras interpreta la pieza vocalmente, se acompaña de gestos que mezclan lo musical con las artes escénicas, transmitiendo a su vez una historia a la audiencia. Debido a que la música *pansori* no se compone a través de las partituras, los compositores son más creativos y precisos con lo que quieren transmitir. Podemos pensarlo como un arte, pues es una forma de relatar una historia larga que puede percibirse como una obra literaria.
5. *Minyo* 민요, se refiere a las canciones folclóricas coreanas tanto de nivel sencillo como de un nivel tan avanzado que requiere de su interpretación por un cantante profesional. La belleza de estas canciones radica en la armonía que enlaza el contenido literario con la forma musical y, en que los creadores, consciente o inconscientemente, las improvisan respetando su disfrute e individualidad, a la vez que las cambian sin destrozar su forma estándar.

Las *minyo* tienen una canción principal, llamada *megineun mok* 메기는 목²⁴, y una canción de recepción, *badneun mok*, 받는 목²⁵.

Al improvisar la letra, la canción pasaba a tener gran originalidad y creaba un efecto de emoción entre las personas presentes, llamado *badgo meginda* 받고

²³굿판. Son los rituales chamánicos antiguos que en la actualidad siguen realizándose, por ejemplo, cuando los coreanos están pasando por una época llena de dificultades o cuando empiezan un nuevo negocio.

²⁴ Es cantada de manera individual y con la propia letra de la persona que la canta.

²⁵ Es interpretada por un conjunto de personas.

메긴다, que podría traducirse como “tomar y dar”. Se pueden dividir según su grado de transmisión, el rango y la sofisticación en: canciones folclóricas locales, llamadas *hyangtominyo* 향토민요 y canciones folclóricas populares, *tongsokminyo* 통속민요 .

- *Tongsokminyo* 통속민요, son las canciones folclóricas populares que fueron creadas en medio de cambios sociales, económicos y culturales. Como se dijo anteriormente eran cantadas por profesionales y se difundieron ampliamente, sin limitación de regiones en específico. Estas incluyen: *Arirang* 아리랑, *Dorajitaryeong* 도라지타령, *Bangataryeon* 방아타령, *Miryang Arirang* 밀양아리랑, etc.
 - *Hyangtominyo* 향토민요, se refiere a las canciones que constan de una melodía característica de un área en concreto. La poética y la melodía de estas son relativamente sencillas, por lo que no tienen un carácter tan sofisticado como las *tongsokminyo*. Pero de igual forma, podemos decir que es un maravilloso patrimonio cultural que implica la vida y los sentimientos del pueblo. Son canciones en su mayoría laborales, infantiles y de mujeres casadas.
6. *Japga* 잡가, son canciones que generalmente aparecieron a mediados del siglo XIX, hechas para la gente. A diferencia de las canciones folclóricas *minyo*, pasaban de generación en generación entre los cantantes profesionales, y, por esta razón, se considera que *japga* son piezas interpretadas en su mayoría por expertos en el mundo del canto.
- Hay 12 *japgas*, nombrados según las diferentes regiones coreanas en las que se recitaban, y *hwimori japga*.

4. La música durante el periodo de Los Tres Reinos y Gaya 삼국시대와 가야 (57 a.C - 668 d.C)

El periodo de los Tres Reinos se refiere a la época desde que Goguryeo, Silla, Baekje y Gaya formaron sus propios sistemas nacionales y culturas, hasta la unificación de Silla de los Tres Reinos.

*Geomungo*²⁶ se creó en Goguryeo y *gayageum*²⁷ en Gaya, liderando la historia musical de esta era. Además, debido a la creciente actividad en los intercambios culturales, la música proveniente de China y de Occidente se introdujo en esta era y se desarrolló una época de intercambio internacional sin precedentes, con la música de estos tres territorios avanzando hacia China y Japón.

La cultura musical de Goguryeo se puede examinar a través de los murales de las tumbas de este reino, en las que aparecían instrumentos como el *geomungo* y el *wanham*²⁸ acompañando los bailes rituales, y los materiales literarios como *Samguksagi* 삼국사기²⁹, *Nihonshoki*³⁰ y *Suseo*. De acuerdo con el *Samguksagi*, el instrumento *geomungo* apareció tras remodelar la estructura de un instrumento chino de la dinastía Qin, pero conservando su apariencia. Este se utilizaba como acompañamiento de baile o por sí solo, y ha ido pasando a través de la historia como uno de los instrumentos coreanos más importantes. Además, debido a la incorporación a las composiciones de un instrumento de viento occidental, la flauta, la música de esta época se enriqueció. También cabe destacar que en el *Suseo* y *Gudangseo*, las canciones que se tocaban de otros países en la corte china durante las dinastías Sui y Tang quedaron registradas y entre ellas, se encontraban piezas musicales de Goguryeo, siendo un gran ejemplo del intercambio musical entre territorios.

Si bien la cultura musical en Baekje se introdujo más tarde, caló al igual que la música de Goguryeo en el sur de los Song y el norte de los Wei en China. La música de Baekje se hizo famosa durante los siglos V y VI, y se piensa que fue la que tuvo más influencia en Japón de entre los tres reinos. Está compuesta de *Gungko*³¹, *Makmok*³² y *Hoengjeok*³³.

²⁶ Instrumento alargado que consta de seis cuerdas nombradas según su grosor. Existen dos formas de tocarlo, la digitación, que es cuando se producen notas a presionar la cuerda con la mano izquierda y el *Jibsibeob*, en el que se utiliza una especie de púa para crear el sonido.

²⁷ Es un instrumento perteneciente a la familia de cítara, en el que se puntean las doce cuerdas que se encuentran dispuestas en orden de tono.

²⁸ Instrumento de cuerdas, con un cuerpo redondo y mástil alargado. El número de cuerdas podía variar.

²⁹ Libro histórico del periodo de los Tres Reinos compilado alrededor del año 1145 por Kim Busik. Consta de 28 volúmenes principales.

³⁰ Es el libro más antiguo de la historia de Japón, que reúne mitos, leyendas y hechos desde la antigüedad hasta el año 697. Fue completado en el año 720 y consta de 30 volúmenes.

³¹ Nombre japonés de un instrumento antiguo de cuerda parecido a lo que actualmente llamamos harpa.

³² Instrumento musical transmitido a Japón durante el periodo de los Tres Reinos.

³³ Flauta travesera.

Se dice que a principios del siglo VII, el artista de Baekje, Mimaji, introdujo en Japón la música instrumental *Gigaku* (), que iba acompañada de un baile de máscaras y que se representaba en su gran mayoría en los templos budistas.

Si comparamos el intercambio musical de los reinos con China, Silla fue el que tuvo menos. Seong Yeolhyeon, un músico nativo de Gaya conocido como Ureuk, escribió 12 canciones para tocarlas con el *gayageum* dando así paso al comienzo de una nueva época en la historia musical coreana. Durante este periodo la mayor parte de la cultura musical de Silla consistía en bailar e interpretar las *gayageum*. La mayoría de los títulos de las canciones que escribió este compositor estaban nombradas bajo diferentes lugares del norte y sur de la provincia de Gyeongsang. Además, podemos también intuir según los títulos de las piezas musicales que el autor usó como inspiración la música local y los juegos folclóricos para escribirlas.

Podemos decir que *gayageum* tuvo un gran éxito a lo largo del reinado de Silla, pues por esa época la mayor parte de la música del territorio consistía en bailar y recitar las *gayageum*.

Después de la unificación de los reinos, se puede apreciar un cambio en la música *gayageum* que se vuelve más refinada y elegante.

5. La música durante el periodo de Silla Unificado 통일 신라 (668-935)

Durante este periodo, encontramos por primera vez una Corea unificada, que se logró después de que el reino de Silla, con la ayuda de sus aliados militares de la dinastía Tang, conquistara el reino de Baekje en el año 660, y se hiciera en el 668 con el reino de Goguryeo, unificando así la zona sur de la península.

La música de Silla Unificada estaba representada por *Samhyeon Samjuk*³⁴ y no solo abarcaba la música de Baekje y Goguryeo, que si bien estuvo muy presente al principio fue debilitándose, sino también la música budista y *dangak*³⁵ de la dinastía Tang, además

³⁴ Conjunto instrumental que estaba formado por tres instrumentos de cuerda (*gayageum*, *geonmungo* y *samjuk*) y tres de viento-madera (*daegum*, *junggeum* y *sogum*), además de un instrumento de percusión procedente de China (*bakpan*) y el *daego*, un gran tambor.

³⁵ *Dangak* durante este periodo se refería a la música folclórica de la corte que provenía de la dinastía Tang de China y que fue transmitida desde Silla Unificada hasta la dinastía Goryeo.

de la música occidental. Esta música extranjera se armonizó con la música original de Silla para desarrollar una cultura musical a nivel internacional.

La música de Silla se clasificó como *hyangak* para diferenciarla de la música que venía del extranjero, pero al final ambos estilos pasaron por un proceso de adaptación y transformación, convirtiéndose también en variados y distintivos *hyangak*. Y mientras que la gente de Silla disfrutaba de estas canciones, las transmitieron a Japón, ayudando así a la formación de la cultura musical japonesa. En el 664 (cuarto año del rey Munmu), 28 personas, incluidos Gu Il y Seongcheon, fueron enviadas a la base militar de Dang, localizada en Ungjin Buseong (actual Gongju), para aprender *dangak*.

Hasta el año 693 (el segundo año del rey Hyoso), el *geomungo* fue apreciado como una pieza sagrada junto con *manpasikjeok*³⁶, por lo que nadie podía usarlo, pero después del rey Heongang, se convirtió en un instrumento popular y común, por lo que más personas comenzaron a tocarlo.

Además, un rasgo característico de esta época es el *Beompae*, un estilo de música ritual budista aprendida en el año 830 por el monje budista de Silla Jingam en la dinastía Tang, y el cual enseñaba en el templo de Okcheonsa, convirtiéndose así en un momento decisivo para el desarrollo de esta música.

Mientras tanto, en el año 888 (el segundo año de la reina Jinseong), se transmitió la recopilación de *hyangga*³⁷ o cancionero llamado *Samdaemok* 삼대목 三代目 compilada por Wihong y Taegu Hwasang. Este no se ha conservado, pero se cree que contenía alrededor de mil *hyangga* o poemas coreanos propios de la literatura de este periodo. Quedan, además, diez antiguos poemas o canciones populares en otra publicación sobre la historia del periodo de los Tres Reinos, llamado *Samguk Yusa* 삼국유사.

6. La música durante el periodo de Goryeo 고려시대 (918-1392)

Esta dinastía abarcó desde el año 918 al 1392 y tuvo sus capitales en Gaegyeong, Gangwha, aunque tras más de doscientos años, se centralizaría en Gaegyeong. El budismo

³⁶ Es una flauta travesera hecha de bambú que según la leyenda cuando el rey la tocaba, todas las preocupaciones del país se resolvían.

³⁷ 향가집

fue la religión oficial durante esta época heredando de esta manera la rica cultura budista de Silla Unificada.

A lo largo de este periodo, las tradiciones musicales de Silla, como por ejemplo, en el festival dinástico budista de los faroles o linternas de loto, o Ión-túun-jué (*Yeondeunghoe*, 연등회,), que se celebra en primavera, o en el festival real budista o Páal-kuán-jué (*Palgwanhoe*, 팔관회,), que se celebra en invierno (Sun, 2015, p.583), seguirán muy presentes, pero las fuentes para la música budista no serán tan abundantes.

La música jugó un gran papel durante esta dinastía pues se consideraba de gran importancia a la hora de realizar correctamente los rituales y el mantenimiento del orden cosmológico apropiado.

La creación del género musical coreano de la corte, denominado *aak* 아악, es uno de los sucesos más significativos de este periodo, pues se dio a través del intercambio entre el rey de Goryeo y el emperador chino de la dinastía Song, de diversos materiales, como instrumentos musicales e instrucciones de protocolo. Este tipo de música es uno de los tres existentes en Corea, junto al *dangak* y al *hyangak*.

El *dangak* de la época de Goryeo se divide en dos estilos principales, el *dangak jeongjae* 당악정재, que es un tipo de danza de la corte proveniente de la dinastía Song de China, en la que se interpreta una historia mediante la danza y el canto. Durante Goryeo hubo cinco tipos de obras de *dangak jeongjae*, de entre las que la primera en ser interpretada fue *Pogurak*. Y el segundo estilo, *Saak*, que también venía de la música cortesana de la dinastía Song. Cabe destacar los principales relatos que se han conservado de este periodo: el *Goryeosa* 고려사, o “Historia de Goryeo”, que fue escrito casi un siglo después de la caída de Goryeo, durante el reinado de Sejong el Grande; y el tratado *Goryeosa akji*, o el denominado “El libro de la música de Goryeo”, que transmite el baile y la música de las dinastías chinas Tang y Song.

7. La música durante la época de Joseon 조선시대 (1392-1910)

Tras haber derrocado a la dinastía Goryeo, el rey Yi Seonggye (conocido después de su defunción como rey Taejo), trasladó la capital de Gaeseong a la ciudad de Seúl.

Durante este periodo, el confucianismo penetraría en la sociedad y día a día de los coreanos. Los sistemas políticos se regirían según los principios confucianos al igual que la estructura social.

Los mejores años de esta dinastía fueron bajo el reinado de Sejong (r. 1418-1450), debido a la prosperidad cultural, artística y a la creación del alfabeto coreano, el *hangul*.

La música de este periodo se puede explicar dividiéndolo en dos partes: hasta el año 1592, lo que se conoce como Joseon temprano y hasta el rey Gojong, que es lo que conocemos como Joseon tardío.

7.1 La música durante Joseon temprano 조선 전기 (1392-1592)

Las características principales de la música durante esta dinastía fueron la abolición de eventos de índole budista debido a la política de supresión del budismo, la renovación de *aak* instrumentalmente, el sistema de afinación y el repertorio. Además, se compuso mucha nueva música para elogiar la causa de la fundación del país,^b y con el fin de que el sistema musical de este periodo se preservara, se publicaron libros como el *Akhak Gwebeom* 악학궤범. Este consistía en 9 tomos y en el prefacio se afirma que el motivo de la compilación es corregir varios protocolos y partituras que podían ser tergiversados y desgastados a lo largo de los años. Una característica principal de esta publicación es que omite la descripción de la historia de la música y se centra en las partes prácticas detallándose el sistema tonal, los arreglos orquestales para el *aak* y la música procesional china, la descripción de los distintos bailes y los métodos de fabricación y afinación del instrumento. De hecho, fue posible restaurar el *akje*, que se perdió debido a las Invasiones japonesas y la invasión de Qing, basado en el *Akhak Gwebeom*.

El rey Sejong, con la ayuda de teóricos como ParkYeon, NamGeub, JeongYang y Maeng Saseong, participó activamente en la música, no solo revitalizando el *aak*, sino que también inventando y publicando nuevas partituras y canciones *hyangak*. En particular, ParkYeon jugó un importante papel en la transmisión de la música, pues organizó y compiló las partituras para que pudiera reproducirse correctamente. Además, creó *yulgwan*, que establece con precisión el tono y el *pyeongyeong*, un instrumento utilizado en la música de la corte.

Por otro lado, a través de la producción de instrumentos consiguió poder abastecerse de estos. En esa época, los principales instrumentos musicales producidos eran el *pyeonyeong*³⁸ y el *pyeonjong*³⁹. Además, es de gran importancia la creación y publicación de *Jeongganbo*, una partitura o notación musical, única y peculiar, creada por el rey Sejong, que constaba de 32 cuadros por columna, en la que se representaban la letra, el ritmo o *jangdan*, el *yulmyeong*⁴⁰, el *oeumyakbo*, que indicaba a qué octava nos referimos, y el *yukbo*, que imitaban los sonidos de los instrumentos. Este tipo de partitura sigue estando vigente y fue modificada durante el reinado del rey Sejo (1417-1468), cambiando los 32 cuadros a 16 en cada columna. Fue realmente un invento revolucionario pues China no poseía un sistema semejante y ni siquiera en Occidente se utilizaba mayoritariamente la notación numérica, no-mensural. Europa, por aquellos entonces empezaba a desarrollar la música mensural, pero aún estaba lejos de alcanzar su máximo esplendor. El monarca compuso también destacadas obras, tales como *Youminrak*⁴¹, *Jeongdaeop*⁴² y *Botaepyeong*⁴³, que siguen siendo interpretadas hoy en día. Estas canciones fueron usadas por su hijo Sejo más adelante en *Jongmyo Jeryeak*. En cuanto a este estilo, durante el periodo de Sejong, *aak* se usaba en Jongmyo⁴⁴, sin embargo, el rey señaló la contradicción de tocar *aak*, que no era música coreana, durante las ceremonias ancestrales cuando lo que él escuchó en vida fue *hyangak*. Por lo que, teniendo en cuenta las palabras de su padre, Sejo decidió usar *hyangak* en vez de *aak* durante los rituales ancestrales.

Gracias al mandato de Sejong, el *aak*, que apenas se había instaurado débilmente en el territorio coreano debido a la escasez de instrumentos disponibles para su interpretación y a la imperfección del sistema, consiguió establecerse.

Con las valiosas aportaciones en el terreno artístico, en especial el musical, el monarca consiguió una mayor independencia de Corea con respecto a China, de la cual dependían. De este modo, hicieron todo lo posible para que la música coreana tomara su propio rumbo, situándose así la música autóctona coreana en un primer plano, y no detrás de la importada desde China.

³⁸ Instrumento de percusión importado de la dinastía Song a Goryeo.

³⁹ Instrumento de percusión compuesto por 16 campanas colgadas en un marco de madera de dos niveles y que se golpean para producir el sonido.

⁴⁰ El nombre que reciben las notas musicales tradicionales coreanas.

⁴¹ “Disfruta con el pueblo”

⁴² “Fundar una gran dinastía”

⁴³ “Mantenimiento de la gran paz”

⁴⁴ Es un Santuario de la Realeza de Joseon, considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad de UNESCO.

Con la creación del sistema alfabético coreano, prosperaron las canciones *hyangak*, componiéndose numerosas piezas usando este alfabeto y empleando componentes de la música procesional o *gochwiak*. Sin embargo, el registro de canciones *dangak* durante este periodo se vio muy reducido debido a la intranscendencia que se le dio durante la dinastía Ming en China.

Durante el reinado de Sejo, hubo una coreanización musical, las orquestas de *dangak* y *hyangak* se entremezclaron y parte de los instrumentos chinos fueron modificados con el fin de que los espíritus de los difuntos reyes no fueran venerados con música de procedencia china.

A lo largo del reinado de Seongjong de Joseon (1457-1494), se enfatizó en la preservación de los logros de los antiguos monarcas y su imposibilidad de caer en el olvido para tiempos posteriores. Con este fin, se construyó un nuevo centro para la música nacional, el *Jangagwon*. La política musical durante este reinado resultó en gran estabilidad y próspera cultura en el ámbito de la música, tanto en los palacios como en las propias calles.

Fue precisamente durante este periodo, cuando se creó una tablatura para el *geomungo* y se publicó el tratado enciclopédico musical *Akhak Gwebom*.

El rey Jungjon (1488-1544), que reinó desde el 1506, intentó renovar nuevamente la música, pero fracasó y debido a las futuras invasiones japonesas, las partituras de este periodo apenas lograron conservarse. Es así como entramos en la siguiente parte de la dinastía Joseon.

7.2 La música durante Joseon tardío 조선 후기 (1592-1910)

Joseon tuvo buena relación con Japón durante los siglos XIV y XV, no obstante, a finales del siglo XVI o lo que se conoce como el periodo de Joseon tardío, estuvo repleto de guerras e invasiones por parte de los japoneses (1592-1598)⁴⁵ y manchúes, que dejaron el país atrozmente destruido, provocando la pérdida de gran parte de la herencia cultural coreana.

Los aspectos más destacables del último periodo de Joseon que fue desde Gwanhaegun hasta el final de Gojong (1910) fueron el desarrollo de la música *pungryu*, centrada en la clase media, el auge de la música folclórica que expresa los sentimientos de la gente

⁴⁵ 임진왜란

común y el declive de *aak* debido a la pérdida de instrumentos durante las guerras y la imposibilidad de ser tocada en las ceremonias durante más de diez años. A causa de las invasiones japonesas y la invasión de Qing a Joseon⁴⁶, el *yeonhyangak*⁴⁷ y otros tipos de música se redujeron considerablemente. Por otro lado, el *jongmyo jeryeak*, que se interpretaba como *hyangak* desde la época del rey Sejo, pasó a tener estilo *aak* considerándose, así como una de las principales características del periodo de Joseon tardío.

Durante el reinado de los reyes Hyojong (1619-1659) y Yeongjo (1694-1776) y debido a la represión del ya anteriormente citado *Akhak Gwebeom*, que abarcaba todos los géneros musicales hasta la época, las canciones tradicionales como *gagok*, *gasa* y *sijo* se fueron convirtiendo gradualmente en la música vocal de la alta sociedad.

Algunas otras alteraciones que sufrió la música de esta época fueron en primer lugar, los cambios en las canciones de estilos como: *jongmyo jeryeak*, *gochwiak* “*Yeominrakryeong*”⁴⁸, *dangak* “*Nakyangchun*”⁴⁹ y el *hyangak* “*Jeongeupsa*”⁵⁰, en las que el tempo de la música se ralentiza al mismo tiempo que se magnetiza. En segundo lugar, *dangakjeongjae* y *hyangakjeongjae* perdieron su estilo tradicional de *dangak* y *hyangak* y pasaron interpretarse como *hyangdanggyoju* ()⁵¹, lo que resultó en un cambio considerable en la estructura y los contenidos del periodo temprano de Joseon registrados en el *Akhak Gwebeom*. Además, debido a la adición de muchas variaciones en los estilos musicales *jeongak*, *youngsanhoesang* o *gagok*, apareció el género musical conocido en Occidente como suite (*moeumgok*). Por otro lado, se formaría un tipo de canción denominada *pansori*, que pasaría a ser parte del género musical preferido del príncipe Gwanghaegun (1575-1641) y que era interpretada por músicos de alto nivel. Estos mismos, desarrollarían más tarde otra forma instrumental, el *sanjo*.

Como podemos observar, el final de la Dinastía Joseon fue un período en el que se creó y desarrolló la música tradicional y en el que hubo poca aceptación de la música extranjera. A continuación, examinaremos el proceso de transición de la música coreana a finales de la dinastía Joseon, centrándonos en los algunos de los géneros.

⁴⁶ 병자호란

⁴⁷ Género musical de la dinastía Joseon.

⁴⁸ Composición del rey Sejong

⁴⁹ Una de las canciones más famosas dentro del repertorio de *dangak*.

⁵⁰ Canción de la antigua región de Baekje en honor al rey Gyeongdeok de Silla Unificada.

⁵¹ Término que se refiere a un conjunto musical formado por una mezcla de instrumentos *hyang* y *dang*.

7.2.1 Jeongga (정가)

Las canciones *jeongga* pertenecen a un grupo de música vocal dentro de *jeongak*. Eran cantadas por los eruditos y los nobles, por lo que atesoraban una moral elegante, armoniosa y honesta. Además, se interpretaban de forma lenta y monótona, ya que creían que el propósito principal de la música era enderezar y ennoblecer la mente humana. Percibían la música como uno de los placeres de la vida, pero a su vez, pensaban que debía disfrutarse de ella con moderación, ya que, si las emociones eran exageradas y no permitían la concentración, se consideraba fuera de la actitud de una persona sabia y virtuosa.

Aunque los métodos de canto que explicaremos a continuación son usados en toda la música tradicional coreana, forman parte de las principales características del *jeongga*. Estos son el uso de: *yoseong*, *jeonseong*, *chuseong* y *toeseong*.

Llamamos *yoseong* al sonido que se mece y agita de arriba hacia abajo, lo que podríamos conocer como vibrato en occidente, pero la vibración del sonido es mayor y más gruesa. *Jeonseong* es un sonido que sube a una nota alta y la hace rodar de nuevo. *Toesong* se refiere a un sonido descendente, como si arrastrásemos la nota hacia abajo y *chuseong*, es lo contrario, un sonido en el que la nota se arrastra hacia arriba.

Lo principal para interpretar correctamente estas canciones es la postura. Además, según explican los expertos, hay que sentir el cuerpo lleno de energía y es importante que tanto el cuerpo como la mente se encuentren relajados. Por lo tanto, *jeongga* podría percibirse como la música orientada hacia el principio que permite la concentración, la disciplina y el estudio de la mente en lugar del arte funcional.

Para que los sonidos agudos sean delicados y armoniosos, se utilizan los falsetes o también llamados *sokso*, *sokcheong* o *secheong*. Otra importante característica del método de canto de *jeongga* son los alargamientos de las vocales y los cambios sutiles que sufren⁵².

⁵²Cambio en las vocales breves: 아:아으 (a: aeui), 어:어으 (eo: eoewi), 오:오우 (o: ou), 으:으이 (ui: eui), 애:아으이 (ae: aeui), 예:어으이 (e: eoewi), 외:오우이 (oe: oewi). Cambios en los diptongos: 야:야으 (ya: yeui)

Al recitar estas canciones, los cantantes deben sentir y pensar el significado y el estilo de lo que están cantando, a la vez que expresan las emociones con confianza y claridad.

Los principales estilos musicales dentro de *jeongga* son:

- *Gagok* 가곡, es la forma de canción cortesana con mayor valor artístico vocal entre las *jeongga*. Su texto está formado por el *sijo* dividido en cinco estrofas. Las personas que la interpretaban eran cantantes, tanto hombres como mujeres profesionales que iban acompañados por un conjunto instrumental formado por *geomungo*, *daegeum*⁵³, *piri*⁵⁴, *haegeum*⁵⁵ y *janggu*. Sin embargo, se piensa que probablemente durante el siglo XIX se añadiera el *yanggeum*⁵⁶ y en el siglo pasado, el *gayageum* y el *tungso*⁵⁷.
Este género musical tuvo su mayor apogeo durante los reinados de los monarcas Sukjong y Yeongjo de la dinastía de Joseon y se asocia con las clases más altas. Las *gagok* pueden clasificarse de acuerdo con el género del cantante que las interpretan, varón o fémina, y por la modalidad que emplean (Sun, 2015, p.702). En principio, el repertorio consta de veintiséis canciones para hombre o *namchang*⁵⁸, y de quince canciones para mujer o *yeochang*⁵⁹.
- *Sijo* (시조), fue un género poético en sus inicios pero alcanzó su mayor reconocimiento como uno de los estilos musicales favoritos de la clase media coreana. Aunque las opiniones sobre el origen de *sijo* no son consistentes, se dice que nació como forma literaria a finales de la dinastía Goryeo y floreció a lo largo de la dinastía Joseon. Durante la ocupación japonesa, el uso del *sijo* aumentó, pues fue utilizado como expresión de los sentimientos nacionalistas del pueblo coreano.

yaeu), 여:여으 (yeo: yeoeu), 요:요우 (yo: you), 유:유으 (yu: yueu), 애:야으이 (yae: yaeui), 예:여으이 (ye: yoeui), 왜:와으이 (wae: waeui), 워:우어 (wo: ueo).

⁵³ Instrumento de viento tradicional coreano hecho de bambú.

⁵⁴ Instrumento de viento parecido a una flauta, hecho de bambú, que consta de 8 agujeros, uno en la parte trasera y siete en la delantera.

⁵⁵ Instrumento de cuerda parecido al violín debido a la forma de tocarlo.

⁵⁶ Instrumento tradicional coreano de cuerda percutida.

⁵⁷ Instrumento de viento que se sopla verticalmente, que se ha transmitido desde la dinastía Goryeo. (洞)

⁵⁸ Mujeres que cantaban con voz de hombre.

⁵⁹ Hombre que cantaban con voz de mujer.

Este género musical era cantado no sólo por profesionales, sino también por aficionados.

Originalmente, el *sijo* era una melodía única, pero debido a la influencia que recibió del género *gagok*, cambió su forma y aparecieron diferentes estilos como: *pyeongsijo*, *jireumsijo*, *yeochangjireum sijo*, *saseolsijo*, *ujosijo*, *hwimorisijo* etc.

La estructura de las canciones *sijo* es de tres versos, de 14 o 16 sílabas, por lo que suman alrededor de 45 sílabas en total. La temática es muy variada y puede ir desde la religión, hasta los buenos modales, la astronomía, etc. Como acompañamiento, se pueden tocar instrumentos como el *daegeum*, *piri*, *tungso*, *haegeum*, o sólo el *jangu*.

La primera partitura *sijo* fue el *Guracheolsa Geumbo*, que se publicó durante el reinado de Jeongjo (1752-1800).

- *Gasa* (가사), es una forma poética que nació durante la época de Goryeo pero que se hizo especialmente popular entre la clase alta durante la dinastía Joseon, que fue cuando empezó a verse como género musical. Yi Sang Bo (2016) señala que esta “nació gracias a la influencia de los versos chinos y coreanos, YueFu y Pien wen de China y de las canciones populares y gyeonggi-chega de la dinastía Koryeo”.

Si bien la estructura es parecida a la del *sijo*, las *gasa* no poseen restricción prosódica. Además, se caracterizan por el folclore que llevan impregnado en ellas, así como por su rica y extensa historia. El texto de carácter repetitivo era acompañado normalmente por un tambor (*buk*), aunque en ocasiones podía acompañarse también con instrumentos como el *piri*, *daegeum* y *haegeum*. La temática se centraba por lo general en la naturaleza, los atributos de los caballeros, o el amor.

Para distinguir la forma literaria de la musical, se emplea el nombre específico de *sib-i gasa* 십이가사, refiriéndose al repertorio de las doce canciones que se conservan a día de hoy. Estas son: *baekgusa*, *hwanggyesa*, *jukjisa*, *chunmyeongok*, *eobusa*, *gilgunak*, *sangsabyeolgok*, *gwonjuga*, *yangyangga*, *cheosaga* y *maehwaga*.

Por último, cabe destacar la dificultad de integrar *gasa* en un grupo o clasificación musical pues tiene elementos de variados estilos. Aunque según algunos expertos,

parece estar en algún lugar entre el *aak* y la música folclórica, especialmente la de Seodo.

7.2.2 Japga (잡가)

Es una modalidad dentro de la música folclórica coreana que apareció durante el periodo tardío de Joseon. Japga significa “canción miscelánea” y depende de quién lo utilice cambia el referente, es decir, los que cantaban *jeongga* llamaban *japga* a todas las canciones que no pertenecieran a *jeongga*, mientras que los que interpretaban *pansori* llamaban *japga* a todo lo que no fuera *pansori*. Por lo tanto, *japga* no es el nombre de un género específico, sino un nombre genérico, que se refiere a las canciones cantadas y transmitidas por cantantes profesionales, excluyendo los géneros *gagok*, *gasa* y *sijo*. Se puede ver, por ejemplo, en uno de los libros recopilatorios de *japga* publicados en el siglo XX, pues si repasamos el contenido de algunos *japgajib*⁶⁰ de diferentes géneros publicados en la década de 1910, la categoría de *japga* engloba no solo a *gyeonggi japga*⁶¹, *seodo japga* y *namdo japga*, sino que también incluye *gagok*, *gasa*, *changminyong* y la poesía china⁶². Sin embargo, después de que géneros musicales como *pansori*, *seonsori*, *byeongchang* etc se independizaran, solo *gyeonggi japga*, *seodo japga* y *namdo japga* recibieron el nombre de *japga*.

Gasa y *japga* tienen varias similitudes, como por ejemplo el cantarse sentados, el acompañamiento *suseonggarak*⁶³ y en su mayoría los ritmos *dodeuri*⁶⁴.

7.2.3 Pansori (판소리)

En cuanto al *pansori*, anteriormente denominado *taryeong* o *japga*, se refiere a un género musical en solitario derivado de las canciones chamánicas, en el que el cantante, acompañado de un tambor (el *buk*) narra una historia. La palabra *pansori* proviene del vocablo “pan” 판, sitio de reunión de la gente, espacio de actuaciones y de “sori” 소리, sonido, ruido, canción. Por tanto, se entiende que este género musical tiene como finalidad cantar, bailar, jugar y charlar en un lugar público.

⁶⁰ Recopilaciones de *japga*. 잡가집

⁶¹ Dirigirse al Apéndice B para mayor desarrollo.

⁶² 한시

⁶³ Melodía que acompaña el sonido de una canción sin una partitura fija. 수성가락

⁶⁴ Son los compases 18/8 o 6/4 usados en los ritmos de *jeongak* o *minsokak*. 도드리장단

Es un canto tradicional de carácter narrativo en el que se incluyen varios elementos como el *chang* 창 o entramado de canto, el *aniri* 아니리 o la narración y el lenguaje corporal o *nurumsae*. Al solista que articula la historia con dramáticas expresiones faciales y vividas expresiones corporales, se le denomina *sorikkun* o *gwangdae* y al músico que toca el *buk*, *gosu*. Además, la audiencia toma parte en la actuación a través del *chuimsae*⁶⁵.

Debido a la longitud de las actuaciones de *pansori*, el cantante usa los cambios de voz cantada a voz hablada para reducir su cansancio vocal.

Comúnmente, la definición de *pansori* es comparada con la ópera, pero más allá de que son dos géneros que se interpretan delante del público y que comparten elementos como la danza o golpes de tambor, no cuentan con destacadas similitudes. *Pansori* tiene su origen en la región Asia-Pacífico, mientras que la ópera echó sus raíces en Europa y América. Además del origen, aspectos como el número de intérpretes, el ritmo de la música o la técnica vocal que utilizan los cantantes, también son diferentes.

El repertorio de *pansori* está dividido en doce *madang*⁶⁶. Cinco de las canciones, *Chunhyangga*, *Simcheongga*, *Heungboga*, *Sugungga* y *Jeokbyeokga*, representan la vida de los coreanos y las realidades que vivían durante el siglo XVIII y son las canciones que han llegado hasta el día de hoy. Las siete restantes no perduraron debido a que fueron tachadas de vulgares o moralmente inapropiadas. Estas son: *Byeongangswetaryeong*, *Jangkkitaryeong*, *Baebijangtaryeong*, *Onggojip-taryeong*, *Musugitaryeong*, *Gangneungmaechwa-taryeong* y *Gajjasinseon-taryeong*.

Los cinco campos especializados⁶⁷ narran historias sobre lealtad al rey, piedad filial, fidelidad de una esposa a su marido, hermandad, y sinceridad a sus amigos (Lee,2012, p.74-75).

Chunhyangga, utiliza la historia de una chica joven llamada Chunhyang, para enseñar sobre amor y sus adversidades. *Simcheongga*, por su parte, habla sobre el amor filial, la piedad y la perseverancia a través de la historia de Simcheong y su padre, un hombre ciego. *Heungboga*, nos enseña los peligros de la ambición humana a través de la vida de un hombre pobre, pero de buen corazón, Heungbo, y su hermano, un hombre rico pero ambicioso. Por otro lado, *Susungga* nos muestra el conflicto entre la regla o la ley, y las

⁶⁵ Gritos de aliento.

⁶⁶ Unidad de conteo de *pansori*. (Diccionario coreano)

⁶⁷ El autor se refiere a los cinco *madang* que han llegado hasta nuestros días.

personas gobernadas por esta. Por último, *Jeokbyeokga*, habla sobre la lealtad entre los amigos. Las otras siete, daban lecciones morales a través de la comedia.

El *pansori*, pasó por variados procesos de transformación y adaptación durante diferentes eras: a era de la escalada o la formación (XVII siglo), la era de la afluencia (XVII siglo), la era del declive (a principios del siglo XX) y la era de la reencarnación (fin del siglo XX). (Kang, 2016, p.15)

Para finalizar con este apartado, cabe mencionar que la UNESCO notificó en el año 1998 la Proclamación de Obras Maestras de la Herencia Cultural Oral e Intangible de la Humanidad de *pansori*.

8. La música en la península coreana durante la Ocupación japonesa 일제강점기 (1910-1945)

La ocupación japonesa a la que se someterán los coreanos desde mayo de 1910 tendrá una duración de treinta y cinco años. Si bien, cabe destacar que Corea pasaría a ser un protectorado japonés en el año 1905.

Durante los primeros años de ocupación (1910-1920), el control que los colonos ejercieron sobre la península fue extremadamente estricto, quedando prohibida la prensa coreana, siendo suspendido el derecho de reunión e incluso provocándose la explotación de las materias primas del territorio. Fue así como Japón se volvería el mayor abastecedor de materias primas para los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Otro de los sectores más afectados y regulados sería la educación. Más tarde, y debido a las grandes manifestaciones de los ciudadanos coreanos que salieron a la calle para luchar por sus derechos e independencia, el régimen colonial llevó a cabo algunos cambios más amigables, pero la lucha por la independencia no cesaría, aunque siempre fue reprimida duramente.

Con la incorporación de Manchuria en el bloque del yen, el intento de integración de Corea al imperio japonés se aceleró, quitando a Corea su propia identidad y obligando el uso del kimono, de nombres de estilo japoneses, la prohibición del *hangeul*, etc. Todo ello iría acompañado de una descabellada industrialización y una exportación masiva de arroz al país colonizador, que se ocultó bajo el nombre de “donaciones”. Además, desde el año 1943, se llevarían a cabo reclutamientos forzosos de ciudadanos coreanos para el ejército imperial y usarían a las mujeres solteras para labores de prostitución, las llamadas

“*comfort women*”. En 1945, debido a la rendición de Japón ante los países aliados en la Segunda Guerra Mundial, Corea consigue por fin su añorada independencia.

En cuanto a la música, durante este periodo de ocupación se usó como una forma de colonización y dominación cultural. Se incluyeron libros de música en japonés en las clases de los colegios y se introdujeron numerosas compañías musicales que vendían fonógrafos y discos. Esto ayudó a promover la posterior difusión masiva de la música popular en Corea. Además, quemaron todas las canciones populares y libros culturales coreanos que confiscaron para el proceso de unificación que Japón pretendía.

En el año 1911, Jangakgwa 장악과 pasó a llamarse Aakdae 아악대 y todos los músicos fueron posicionados como empleados temporales. Con el tiempo fueron siendo despedidos algunos de los músicos quedando en 1915, cincuenta y siete personas. En 1922, Aakdae fue renombrado como Aakbu 아악부 y el número de personas se redujo a cuarenta.

Dado que Japón importó música occidental por su cuenta, se consideró conveniente que Japón asimilara la música coreana a la occidental. Además, bajo el dominio colonial japonés nació el género musical influenciado por el *enka*, *trot*, del cual hablaremos en profundidad más adelante. También se consideraba de gran importancia el *kayo* o *kayōkyoku*, que fue un género musical japonés que se ajustó a la cultura coreana y que fue muy importante dado a que los artistas que creaba canciones de este estilo, las componían tanto para el público japonés como para el coreano. Sin embargo, la mayoría de los artistas defendieron el *trot* ya que incluía otros géneros musicales de Occidente como el rock, el *rythm and blues* (R&B) y el jazz.

8.1 La influencia de la música de Occidente 서양 음악의 영향

Si bien la pregunta de cuándo fue la música de Occidente introducida en Corea no se ha resuelto aún, se puede resumir en tres teorías principales. La primera y la más extendida de las teorías es que la música occidental se introdujo en el territorio debido a la llegada de misioneros occidentales como Appenzeller y Underwood en 1885, que introdujeron los cánticos cristianos.

En segundo lugar, encontramos una teoría que considera que la formación de una banda militar de estilo occidental fue el comienzo de la introducción de la música de Occidente en Corea. La banda militar coreana se formó en el año 1900 y F. Eckert visitó Corea para dirigirla en 1901, después de que se importaran los cánticos. Sin embargo, se estima que

la unidad de trompetas occidentales llamada Gokhoda se estableció en la primera unidad militar nueva de Joseon en 1881, siendo en ese caso la historia de la música occidental en la península más larga.

Por último, se argumenta que la introducción de la música occidental por parte de artistas y facultativos a finales de la dinastía Joseon fue el punto de partida de la música *yangak*. Si bien los dos puntos de vista que hemos explicado anteriormente ejemplifican cómo la importación de la música occidental fue pasiva, este último argumento propone que se importó de manera muy activa. Esto se puede ver con la entrada de los católicos y del catolicismo, sumada a las misiones de Joseon a China imperial que se remontan hasta la década del 1880.

Incluso si la música occidental fue introducida por eruditos a finales de la dinastía Joseon, la música coreana también fue dirigida por las potencias extranjeras, ya que Corea después del periodo de la Ilustración estuvo muy influenciada por estas.

La primera recopilación de cánticos con partituras se produjo durante los años 1905-1908 y era el *Hapdongchansonggajib* 합동찬송가집.

8.2 El Trot y Manyo 트로트와 만요

- La palabra *trot* proviene del tipo de baile estadounidense llamado *foxtrot*, aunque no tienen ninguna relación aparte de que ambas tienen un compás de dos tiempos.

Durante el periodo colonial, se llamaba *yuhaengga*⁶⁸ pero tras la llegada de la música pop a Corea, en los años 60, pasó a denominarse con el nombre de *trot*. A finales de los 60, *ppongtchak* fue el nombre que se utilizó para hablar sobre este género de manera oficial pero debido a la connotación un tanto despectiva o humillante de este término, a finales de los años 80, pasó a llamarse *jeontonggayo*⁶⁹ o canción tradicional. Sin embargo, el término más utilizado continuaría siendo *trot*.

Las canciones *trot* tienen una escala única que utiliza cinco notas “LA, SI, DO, MI, FA” o la escala mayor de cinco notas, “DO, RE, MI, SO, LA” para aumentar el peso de “LA” en la canción. Es un estilo que se formó bajo la influencia de la música japonesa, *enka*. El *trot* suele ser un canto de tristeza muy lúgubre y acostumbra a estar rodeado de una atmósfera seria. Los temas principales a menudo son el amor que no llega a alcanzarse, el pesimismo por la situación propia que no deja ser feliz y el dolor de un viajero que

⁶⁸ Canción de moda.

⁶⁹ 전통가요.

no puede salir de su ciudad natal y establecerse. Esto contrasta con la belleza de la naturales y las estaciones o la tendencia emocional del placer algo hedonista de las nuevas canciones populares que narran la vida local.

Algunos de los compositores más importantes de la época en que se formó y estableció el *trot* de la era colonial japonesa son: Jeon Surin, Son Mokin, Lee Jaeho y Kim Haesong. El declive del *trot* empezó cuando la música pop americana tomó importancia en el país, pero gracias a algunas canciones y artistas durante los años 60, se disparó la popularidad de este estilo hasta los años 70⁷⁰. Además, surgieron géneros híbridos que aumentaron su fama como por ejemplo el “rock trot”, que combinaba ambos estilos, siendo la canción más destacada *Dorawayo Busanhang-e* de Cho Yongpil.

Después de los Juegos Olímpicos de Seúl (1988), debido al interés de la población por las nuevas tendencias, la popularidad del *trot* resurgió como entretenimiento para los adultos. Pero, en 2004 Jang Yoonjeong lanzó su canción *Eomeona*, demostrando que la categoría en la que se había encasillado el *trot*, de música para adultos o ancianos, no era cierta. También, gracias a la popular cantante de *trot* Hong Jinyeong y su lanzamiento de canciones como *Sarangui Baeteori* 사랑의 배터리 (2009), este género se hizo muy famoso entre los jóvenes. Finalmente, estas canciones fueron cantadas por todos los grupos generacionales. Sin embargo, y a pesar de haber gozado de gran popularidad durante décadas, la controversia no ha dejado de rodear a este género musical pues muchos lo consideraban como los restos del imperialismo japonés, llegando a ser prohibidas algunas canciones por el llamado *waesaek*⁷¹.

- *Manyo*, fue un género musical que emergió también durante la era colonial japonesa. Son canciones cómicas, repletas de humor y bromas. *Manyo* llegó en aquella época desde Japón en formato de canción corta insertada en una especie de programa de comedia, aunque también se vendió en un álbum como una canción independiente. Uno de los cantantes coreanos principales de este género es Kim Junggu, famoso por la canción *Nunmuljeoj-eun dumangang* 눈물젖은 두만강. También son representativas de este género las canciones *Oppaneun punggakjaengi* 오빠는 풍각쟁이 de Park Hyanglim y *Eongteori daehaksaeng* 엉터리 대학생 de Kim Jangmi.

⁷⁰ El *trot* durante la década de los años 70, fue representado por Lee Mija y Baeho

⁷¹ Forma, con una pincelada despectiva, de denominar la cultura o “color japones”.

9. La música coreana en la actualidad 현대 음악

En este apartado hablaremos sobre la popularidad que ha ido consiguiendo el pop surcoreano desde hace unos años hasta la actualidad. Hablaremos también de sus antecedentes y de su expansión.

9.1 Los inicios del K-pop y sus antecedentes

La música y la industria musical del país estuvo muy deteriorada debido a la piratería y censura por parte de los altos cargos del gobierno. Durante los años 70, muchas canciones americanas o de rock coreano se prohibieron debido a que fueron consideradas inmorales y de mala influencia. También, algunas canciones de *trot* recibieron estas restricciones debido a la influencia japonesa que había en ellas. Los cantantes no podían vender su música, por lo que para transmitir sus composiciones y darse a conocer estaban obligados a entregar de manera gratuita sus canciones a la audiencia en los programas televisivos o de radio a los que acudían.

En los años 80, la música tuvo más repercusión económica y la aparición de las baladas fue todo un éxito. La primera balada fue compuesta por Lee Gwangjo y se llamaba “You’re Too Far Away To Get Close To”. Durante esta época el principal cantante fue Cho Yong Pil, que pasó por variados géneros musicales como el *trot*, las baladas y que hasta día de hoy sigue innovando y creando música que consigue llegar a lo alto de las listas.

Tras el nacimiento y la popularidad masiva que se estaba experimentando en Occidente debido a las *boy bands*, Japón no tardó en unirse a esta tendencia y después iría Corea.

El que es considerado como el primer grupo de K-pop moderno fue Seo Taiji & Boys. Fue un grupo conformado por tres integrantes masculinos que con su canción “I Know” debutaron en el año 1992. Su música fue una revolución pues mezclaron diferentes estilos como el rap, el rock y el heavy metal, algo nunca visto en el país. Además, las letras de las canciones llegaban al público adolescente por sus mensajes transgresores y las coreografías de estilos de baile como el hip hop o breakdance constaban de gran dinamismo. Con el éxito que consiguieron en Corea, decidieron abrir el grupo al mercado japonés, en el que gozaron de gran popularidad.

Si bien el grupo Seo Taiji & Boys fue el primero en impulsar el pop surcoreano al extranjero, no serían ellos los primeros en percibir el gran potencial del nuevo género. El que sí lo notó fue el creador de SM Entertainment, Lee Sooman que, junto con las otras dos grandes empresas del momento, YG Entertainment y JYP Entertainment, crearon nuevos métodos y estrategias para alcanzar el éxito y la llegada del K-pop a los mercados extranjeros. El creador de YG Entertainment fue Yang Hyunsuk, antiguo miembro de Seo Taiji & Boys, y el fundador de JYP Entertainment fue Park Jinyoung. En ese entonces se crearía el sistema de entrenamiento de *idols*, con el grupo H.O.T que debutó en el 1996 bajo la empresa SM Entertainment.

Después del año 1997, Corea expandió por los mercados extranjeros los K-Dramas, lo que hizo que ya no solo fueran reconocidos por la música. Con el uso de internet cada vez más extendido y el lanzamiento de la canción “Gangnam Style” de Psy, que se adentró en los mercados del extranjero de una forma inimaginable, la industria se expandió aún más y fue cuando se empezaron a emplear novedosas estrategias como: hacer las canciones de las bandas en otros idiomas como el japonés o crear subunidades dentro de los mismos grupos para atraer a los fans de China.

9.2 La ola coreana, *hallyu* 한류 y la expansión del K-pop

La Ola coreana o *hallyu* es un término necesario para poder comprender qué es el K-pop, y se refiere a la propagación de la cultura coreana y la industria del entretenimiento alrededor de todo el mundo. Este concepto se creó en China a principios de la década de los 90. Gracias al impacto de este fenómeno, la economía y la imagen tan positiva que tiene ahora el país fue alcanzada.

Se dice que fue debido a la retransmisión de un drama surcoreano en la televisión china, cuando el *hallyu* empezó. Después de esta primera emisión, hubo numerosas más debido a la buena aceptación por parte del público chino. En este mismo ámbito televisivo, las películas coreanas también tuvieron un papel muy importante pues su distribución en las cadenas de otros países hizo que alcanzaran un gran reconocimiento.

Algunos expertos dividen el desarrollo de la Ola coreana en tres generaciones:

- *Hallyu* 1.0, se refiere a la que se dio sobre todo gracias a las películas y los dramas coreanos desde el 1995 hasta 2005. Además, estaba enfocada en la atracción de mujeres principalmente de mediana edad.

- *Hallyu 2.0*, que es la que comenzó en el año 2006 y continua hasta el momento, compuesta por el K-pop. Esta generación pretende atraer a las jóvenes de occidente.
- *Hallyu 3.0*, que es la generación en la que las personas del extranjero cuentan con un deseo de consumir los productos de Corea.

Los llamados *idol* se han convertido en los propulsores de la cultura surcoreana en el extranjero, son los encargados de dar una buena imagen y publicidad del país. Aprenden los idiomas de otros países y usan todo tipo de redes sociales para que las fans sientan que están más cerca de ellos.

Cabe mencionar la gran importancia que tiene la estética de este estilo musical que tanto llaman la atención a los fans internacionales como: llamativas vestimentas, todo tipo de colores y cortes de pelo, gran importancia al cuidado físico y los detalles estéticos, energéticas coreografías, los diferentes conceptos de cada *comeback*...

Por último, mencionar los grandes logros que han conseguido bandas como EXO, NCT, Stray Kids y en especial BTS, que podrían considerarse como los máximos propulsores del K-pop y la cultura coreana en el resto del mundo.

10. Conclusiones

A través de este trabajo se ha intentado plasmar de un modo sintetizado pero lo más completo posible dentro de los parámetros establecidos, el trascurso de la música coreana a lo largo de cada una de las etapas históricas del país. Si bien nos hubiera gustado profundizar en todos y cada uno de los temas de la investigación, se han seleccionado los aspectos considerados, personalmente, más significativos. Además, debido a la naturaleza del campo de estudio sobre el que se ha escrito el trabajo, del cual hay una considerable escasez bibliográfica ofrecida en otros idiomas que no sea el coreano, se ha tenido que recurrir en su gran mayoría a las fuentes anteriormente mencionadas. Como resultado, el tiempo y esfuerzo invertido fue mayor en comparación con otros idiomas como el castellano, francés o inglés.

Después de la investigación llevada a cabo, hemos podido comprender en mayor profundidad de dónde viene la música coreana, cuáles son sus raíces y cimientos y la importancia que reside en conocer el contexto histórico del país y seguir una línea temporal para poder entender en detalle su música. Esta estuvo influenciada ya desde

tiempos antiguos por países extranjeros, aspecto que hizo que se enriqueciera pero que, como hemos podido comprobar, no siempre fue bien recibido debido a cuestiones históricas, como fue el caso de la ocupación japonesa. Además, vemos la enorme conexión que reside entre la música y las religiones o actos espirituales, y como una gran parte de la música iba de la mano de la nobleza y la realeza.

Por otro lado, si seguimos la línea temporal de la evolución, a través de la historia, de la música coreana, podemos apreciar la gran progresión por la que ha pasado. Pese a que fue la música de la península la que recibió influencia de otros territorios, podríamos decir que es ahora la música que está influenciando y guiando otros estilos musicales. Gracias en gran parte al K-pop, Corea está gozando ahora de gran popularidad y está sirviendo como modelo referente a artistas de otros países, que al ver el enorme éxito que tiene este género, lo toman como su referente o ideal.

Como últimas reflexiones, se espera que este trabajo, en la medida correspondiente, sirva como aportación al campo de estudios de la música coreana en castellano, así como al público general interesado en aprender y enriquecerse tanto de la historia, como de la música del país. Al mismo tiempo, esta investigación deja lugar a su continuación y posibilidad para profundizar en algunos de los temas tratados, pues conviene recordar que el presente trabajo se ha centrado en los aspectos que han sido considerados personalmente de mayor relevancia.

11. Bibliografía

- 한국사전연구소 편집부 (1998). Wanham. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=262845&cid=42635&categoryId=42635>
- 민요의 분류 (s.f.). 문화체육관광부 국립국어원 e-국악아카데미. Recuperado de <https://academy.gugak.go.kr/dp/pds/HTML5-2-3-2/HTML5-2-3-2-2/index.htm>
- 이성초. (2015). 서도잡가 <패성가>에 관한 소고. 동양음악(구 민족음악학), 37,37-55. <https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002273963>

- [13 화] 추성, 퇴성. (2021). [Vídeo]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=qcr9YbF60ug>
- Bae, I. (2009). *Saak* (). Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0066496>
- Beltrán, P. (2014). *Corea. El Rey Jeongjo uno de los monarcas más famosos de la historia coreana. Hoy 18 de agosto de 1800 fallece Jeongjo*. Efemérides.
<https://www.efemeridespedrobeltran.com/es/eventos/agosto/corea.-el-rey-jeongjo-uno-de-los-monarcas-mas-famosos-de-la-historia-coreana.-hoy-28-de-octubre-de-1752-nace-jeongjo>
- Castro González, N.L. (2021, Junio 4). *Jeongganbo, la partitura musical creada por el rey Sejong*. TalkTalk Korea.
<https://www.korea.net/TalkTalkKorea/French/community/community/CMN0000008248>
- Cho, K. (2010). *Dangakjeongjae* (). Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0013911>
- ChungCheongdo Minyo. (s.f.). En Encyclopedia of Overseas Korean Culture. Recuperado de
<http://www.okpedia.kr/Contents/ContentsView?localCode=krcn&contentsId=GC05304300>
- Fernández Carmona, M.I. (2018). *Análisis de la identidad visual del grupo coreano Mamamoo* [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Sevilla] Depósito de Investigación, Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/handle/11441/79820>
- Figueras Peinado, S. (2020). *K-pop: Industria y éxito*. [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Sevilla] Depósito de Investigación, Universidad de Sevilla. <https://idus.us.es/handle/11441/102446>
- Embajada de la República de Corea en Honduras. (2019, Febrero 14). *Reseña histórica de Corea: Joseon*. https://overseas.mofa.go.kr/hn-es/brd/m_6425/view.do?seq=624460&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multiitmseq=0&itmseq1=0&itmseq2=0&company_cd=&company_nm=
- Enciclopedia Concepto. (s.f.). Música. <https://concepto.de/musica/>

- Enciclopedia de la cultura nacional coreana (s.f.). *Beompae*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=557436&cid=46661&categoryId=46661>
- Enciclopedia de la cultura nacional coreana. (s.f.). *Jangdan*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=538170&cid=46661&categoryId=46661>
- Enciclipedia Doosan (s.f.). *Jeongeubsa*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1140696&cid=40942&categoryId=32868>
- Enciclopedia Doosan. (s.f.). *Manpasik*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1091496&cid=40942&categoryId=33031>
- Ganghariya, G., & Kanozia, R. (2020). PROLIFERATION OF HALLYU WAVE AND KOREAN POPULAR CULTURE ACROSS THE WORLD: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW FROM 2000-2019. <https://www.semanticscholar.org/paper/PROLIFERATION-OF-HALLYU-WAVE-AND-KOREAN-POPULAR-THE-Ganghariya-Kanozia/db6c8cf94ebd0c1d38dfafd11c15f21049668e65>
- García, J. (2016). Introducción. Música y antropología. Notas acerca de una relación olvidada. *Cuicuilco*, 23(66), 11-23. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35145982002>
- Gudangseo. (2022, Junio 13). Namuwiki. <https://namu.wiki/w/%EA%B5%AC%EB%8B%B9%EC%84%9C>
- Gukribkeukjang. (2020, Agosto 28). *Jongmyojeryeaki gunggeumhaeyo I'd like to know about Jongmyo Jeryeak*. <https://m.post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=29257502&memberNo=5360415>
- Hagen, C. (2020, Junio 29). *Jangu (장구) – The Drum That Portrays the Sound of Rain*. Embassy of the Republic of Korea to Norway. https://overseas.mofa.go.kr/no-en/brd/m_21237/view.do?seq=69&srchFr=&srchTo=&srchWord=&

- [mp;srchTp=&multi itm seq=0&itm seq 1=0&itm seq 2=0&am
mp;company cd=&company nm=&page=8](http://www.okpedia.kr/Contents/ContentsView?contentsId=GC05304302&localCode=krcn&menuGbn=category&searchCnd=%ED%98%84%EB%8C%80%2F%ED%98%84%EB%8C%80&parentName=%ED%98%84%EB%8C%80&categoryName=%EC%8B%9C%EB%8C%80)
- Hamgyeongdo Minyo. (s.f.). En Encyclopedia of Overseas Korean Culture. Recuperado de <http://www.okpedia.kr/Contents/ContentsView?contentsId=GC05304302&localCode=krcn&menuGbn=category&searchCnd=%ED%98%84%EB%8C%80%2F%ED%98%84%EB%8C%80&parentName=%ED%98%84%EB%8C%80&categoryName=%EC%8B%9C%EB%8C%80>
 - Han, C. (2010, Julio 15). *Beompae: solemn chant for Buddhist ritual*. The Korea Times. http://www.koreatimes.co.kr/www/news/art/2010/07/293_69481.html
 - Han, M. (1995). *Gyeonggi Japga* (). Encyclopedia of Korean Culture. http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0002335
 - Heo, Y. (2011). *A Comparative Analysis between Jeong-ak Chwita and Folk Elegant Chwita: On Chwita, Gilgunak, and Giltaryeong* [Tesis de Máster, Universidad de Mujeres Ewha] Repositorio de la Universidad de Mujeres Ewha. <https://dspace.ewha.ac.kr/handle/2015.oak/186360>
 - Huang, P. (2014, Septiembre). Jongmyo Jeryeak and Its Preservation Today. *Min-su ch'ü-i Journal of Chinese Ritual, Theatre & Folklore*, 185, 11-49.
 - Im, R. (s.f.). *Gayageum*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3533192&cid=60476&categoryId=60476>
 - Jeong, G. (s.f.). *Sijo*. Munwha Poteol. https://www.culture.go.kr/knowledge/encyclopediaView.do?vvm_seq=319
 - Jeon, J. (s.f.). *Gyemyeonjo* (界面調). Encyclopedia of Korean Folk Culture. <https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6167>
 - Jeon, J. (s.f.). *Gyeongtori*. Encyclopedia of Korean Folk Culture. <https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6166>
 - Kang, B. (2016, Agosto) "Pansori" [Tesis de Máster, Universidad de Nevada, Las Vegas]. <http://dx.doi.org/10.34917/9302946>
 - KBS WORLD. (2019, Octubre 23) *Different genres of gugak*. http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=e&board_seq=373158

- KBS WORLD. (2020, Enero 29). *Japga, songs for the commoners*. http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=e&board_seq=378709
- KBS WORLD (2021, Septiembre 1). *Japga*. https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=e&menu_cate=culture&id=&board_seq=409671
- KBS WORLD. (2021, Diciembre 15). *Pungryu Music*. https://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=e&menu_cate=culture&id=&board_seq=415528
- Kim, D. (2009). *Classical Poetic Songs of Korea*. Ewha Womans University Press. https://books.google.es/books?id=Xu0eQiuu6PMC&pg=PA133&lpg=PA133&dq=12+japga&source=bl&ots=8VsLsHfi5H&sig=ACfU3U1yUi_pkn8pMdkAfJkd3FbdRqksnQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwj188m7oM74AhV2m_0HHYwtDXwQ6AF6BAGNEAM#v=onepage&q=12%20japga&f=false
- Kim, H. (2009). *Tori*. Encyclopedia of Korean Culture. <http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0066855>
- Kim, H. (2013). *Suseonggarak (隨聲)*. Encyclopedia of Korean Culture. <http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0072659>
- Kim, H. (s.f.). *Samulnori (杖)*. Enciclopedia del Folclore y la Cultura Tradicional de Corea. <https://folkency.nfm.go.kr/sp/topic/detail/6501>
- Kim, H., Kim, S. (s.f.). *Kangwondo minyo ()*. Encyclopedia of Korean Culture. <http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0066172>
- Kimiko, N., Lee Q. (2020, Abril 26). *Descubre más sobre Haegeum, el invaluable instrumento tradicional coreano*. Korea.net. <https://spanish.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=185622&pageIndex=1>
- Kim, Y. (2019, Enero 17). *Dangak*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3561479&cid=58721&categoryId=58724>
- Kim, Y. (s.f.). *Japga (雜歌)*. Encyclopedia of Korean Folk Culture. <https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6326>

- Kim, S. (s.f.). *Namdo Japga* (). Encyclopedia of Korean Folk Culture.
<https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6187>
- Kim, Y. (2019, Enero 22). *Hwimori Japga*.
NAVER 지식백과 <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3562091&ref=y&cid=58721&categoryId=58727>
- Korea.net (s.f.) *Traditional Korean Cultural Heritage Workshop: Gurye Hyangje Julpungryu*. <https://www.korea.net/Events/Overseas/view?articleId=3195>
- Korean Jeongga (사)한국정가진흥회 (s.f.). *Gugakui bunryuwa jeongga*.
http://www.jeongga.kr/coding/sub2/sub1_6.asp
- Kwon, O. (s.f.). *Minyo* (). Encyclopedia of Korean Folk Culture.
<https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6231>
- Lee, B. (1995). *Dodeurijangdan* (一長短). Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EB%8F%84%EB%93%9C%EB%A6%AC%EC%9E%A5%EB%8B%A8&ridx=0&tot=309>
- Lee, B. (1995). *Gunhu* (箏). Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/SearchNavi?keyword=%EA%B3%B5%ED%9B%84&ridx=2&tot=7>
- Lee, B. (1995). *Menarijo*. Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0018123>
- Lee, C. (s.f.). *Yuhuiyo* (). Encyclopedia of Korean Folk Culture.
<https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/923>
- Lee, D. (1995). *Sadangpae*. Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0025445>
- Lee, E. (s.f.). *Pyeongyeong*.
Naver 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5138966&cid=60476&categoryId=60476>
- Lee, G. (2016, Mayo 31). An Introduction to Tenor Trombone Solos by Korean Composers. [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Kansas]
<https://kuscholarworks.ku.edu/handle/1808/21613>

- Lee, H. (1995). *Eumak* (). Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0043022>
- Lee, H. (2016, Diciembre). *Study on Genre Characteristic of Jabga*. [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Busan]. DBpia.
<https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE07097421>
- Lee, S. (2009). *Manyo* (). Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0066392>
- Lee, S. (2019, Enero 22). *Taepyeongso*. NAVER 지식백과.
<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3562014&cid=58721&categoryId=58727>
- Lee, Y. (s.f.). *Muak*(). Encyclopedia of Korean Folk Culture.
<https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6227>
- Lee, Y. (2013). *Trot*. Encyclopedia of Korean Culture.
<http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0066860>
- Minyo (Korean Folk Song) – songs of the bittersweet. (s.f.). Antique Alive.
https://www.antiquealive.com/Blogs/Minyo_Korean_Folk_Song.html
- Miranda, C. (2021, Junio 23). *La Guerra de Corea y la música que consoló a todo un pueblo*. TalkTalk Korea.
<https://www.korea.net/TalkTalkKorea/Korean/community/community/CMN0000010257>
- Munhwa Poteol. “Munmyo Jeryeak”. En *Encyclopedia of Art Knowledge*.
https://www.culture.go.kr/knowledge/encyclopediaView.do?code_value=B&vvm_seq=414&ccm_code=B011&ccm_subcode=B311
- Nanum. (2007, Enero 23). *Gugaksa*. NAVER Blog
<https://m.blog.naver.com/newleadery2k/130013728563>
- Nanum. (2007, Enero 23) *Jeongak (Aak)eui bunryu*.
<https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=newleadery2k&logNo=130013729125>
- Nanum. (2007, Enero 23). *Minsokakeui bunryu*. NAVER Blog.
<https://m.blog.naver.com/newleadery2k/130013729435>

- National Gugak Center. (2010, Julio). *Buk*. NAVER 지식백과.
<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1024009&cid=42581&categoryId=42581>
- National Gugak Center. (2010, Julio). *Danmori*. NAVER 지식백과.
<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=365979&cid=50334&categoryId=50334>
- National Gugak Center. (2010, Julio). *Jabara*. NAVER 지식백과.
<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1024017&cid=42581&categoryId=42581>
- National Gugak Center. (2010, Julio). *Jeongga*. NAVER 지식백과.
<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=366059&cid=60482&categoryId=60482>
- National Gugak Center. (s.f.) *Jeryeak*. Google Arts & Culture. Museo de la Música de Barcelona. <https://artsandculture.google.com/asset/jeryeak-national-gugak-center/BAFfE6ZUKB2iPg?hl=es>
- National Gugak Center. (2010, Julio). *Nabal*. NAVER 지식백과.
<https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1023981&cid=42581&categoryId=42581>
- Naver Korean Dictionary (s.f.). Kwaenggwa-ri. En *Korean Dictionary Naver*. Recuperado en 19 de mayo de 2022, de <https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/d4ccfa9508a745128403ddcc253e28b7>
- Naver Korean Dictionary (s.f.). Nihonshoki. En *Korean Dictionary Naver*. Recuperado en 28 de abril de 2022, de <https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/ad5be5238b464b829c9a5e883821fe2a>
- Neoreumsae (2014, Enero 13). *Uri eumak yongeo – Menari*. Neoreumsae Cheoso. <https://blog.daum.net/bussoong1/17337190>
- Oh, S. (s.f.). *Tongil Silla Eumak*. National Institute of Korean History. http://contents.history.go.kr/front/km/view.do?levelId=km_025_0030_0040_0010
- Park, S. (2016, Abril 25) Pyeongeuro naeneun sori. Lisp3801. Daum Blog. <https://blog.daum.net/sangwhee3801/11299482>

- Purun. (2018, Enero 10). *Jinyangjojangdan*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3561842&cid=58721&categoryId=58727>
- Regàs Torrents, J. (2020). *Kpop y la mezcla*. [Trabajo Fin de Grado, BAU, Centre Universitari de Disseny de Barcelona] SOCBAU. https://m.socbau.net/index.php/projectes-tfg-zoo/tribunals-tfg-2020/tfg-espais-2020/item/k-pop-y-la-mezcla?category_id=90
- Remco E. Breuker. (2004). Listening to the Beat of Different Drums: Rituals, Music, and Ideology in Goryeo. *The Review of Korean Studies*, 7(4), 147-173. <https://rks.accesson.kr/assets/pdf/7519/journal-7-4-147.pdf>
- Rockwell, C. (1972). *Kagok a traditional Korean vocal form*. Theodore Front Musical. https://books.google.es/books?id=f3GTTntO4tcC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Rosas, N. (2022, Abril 25). *Daegeumjang: el arte de fabricar daegeom, un instrumento de viento tradicional coreano*. Korea.net. <https://spanish.korea.net/NewsFocus/HonoraryReporters/view?articleId=213972&pageIndex=1>
- Sánchez, I. (2019). La ocupación japonesa sobre Corea y análisis de películas que tratan el conflicto. [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Sevilla] Depósito de Investigación, Universidad de Sevilla <https://idus.us.es/handle/11441/90590>
- Seo, D. (1996). *Muga*. Encyclopedia of Korean Culture. Recuperado de http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Index?contents_id=E0018913
- Seo, H. (1995). *Hyangdanggyoju* (). Encyclopedia of Korean Culture. <http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0062890>
- Seol, B. (s.f.) *Jing*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5924432&cid=60476&categoryId=60476>
- Sima, Cyntia-Zsanett. (2020). *El K-Pop visto por los medios de comunicación españoles*. [Trabajo Fin de Grado, Universidad Complutense de Madrid] E-Prints Complutense. Repositorio Institucional de la UCM. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/61341/>

- Sin, H. (1995) *Samguksagi*(삼국사기). Encyclopedia of Korean Culture. <http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0026478>
- Son, I. (s.f.). *Seodoseonsori*. Encyclopedia of Korean Folk Culture. <https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6265>
- Song, B. (2012, Noviembre 2). *Yeonhyangak*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=1954745&cid=60486&categoryId=60486>
- Song, H. (s.f.). *Geomungo*. Encyclopedia of Korean Folk Culture. <https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/6159>
- Song, H. (s.f.) *Nagak*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3387303&cid=60476&categoryId=60476>
- Sordo, J. (2020, Octubre 4). *Historia de la música y su influencia en la sociedad desde la prehistoria*. Homo Homini Sacra Res. <https://www.homohominisacrares.net/artes-literatura/historia-musica-influencia-sociedad.php>
- THE KOREA SOCIETY. (2018). *Streams of Wind: Piri*. <https://www.koreasociety.org/arts-culture/item/1096-streams-of-wind-piri>
- Threedays. (2016, Agosto 2) *Minyoui Jiyeokbyeol tuekjing mit jongryu*. NAVER Blog. <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=harrrt2020&logNo=220777828144>
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (s.f.). Santuario de Jongmyo. <https://whc.unesco.org/es/list/738>
- Ureuk. (2022, Mayo 19). Namuwiki. <https://namu.wiki/w/%EC%9A%B0%EB%A5%B5>
- Waesaek. (2022, Julio 5). Namuwiki. <https://namu.wiki/w/%EC%99%9C%EC%83%89>
- Wicheol (2019, Enero 22). *Tungso*. NAVER 지식백과. <https://terms.naver.com/entry.naver?docId=3561925&cid=58721&categoryId=58727>

- Williams Jolin, J. (2017). *The South Korean Music Industry: The Rise and Success of “K-Pop”* [Trabajo Fin de Grado, Universidad de Estocolmo] <http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1154999&dswid=7923>
- WordRow. (s.f.). Kkeokkneunsonori. En Dict.wordrow.kr. Recuperado el 28 de abril de 2022. <https://wordrow.kr/%EC%9D%98%EB%AF%B8/%EA%BA%BE%EB%8A%94%EC%86%8C%EB%A6%AC/>
- WordRow. (s.f.). Sigimsae. En Dict.wordrow.kr. Recuperado el 10 de mayo de 2022 de <https://dict.wordrow.kr/start/%EC%8B%9C%EA%B9%80/>
- Yanggeum. (2022, Marzo 8). Namuwiki. <https://namu.wiki/w/%EC%96%91%EA%B8%88>
- Yi, S. (2016) “Gasa”. *The classical poetry of Korea*. Trad. O’rouke, K. Seoul. Literature Translation Institute of Korea.
- Yongko, S. (2017, Agosto 9). *Eumakironjeonri – 20. Jeontongeumak (Gugak)ui bunryu*. NAVER Blog. <https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=dullymusic&logNo=221069960629>
- Yonhap News Agency. (2022, Abril 13). ‘Yeominrak’ made by King Sejong the Great to be performed at National Gugak Center from 21st till 22nd. Kodysey. <https://m.k-odyssey.com/news/newsview.php?ncode=1065578285879051>
- Yu, M. (1995). *Hyeobryulsa (協律社)*. Encyclopedia of Korean Culture. <http://encykorea.aks.ac.kr/Contents/Item/E0063495>
- Yu, Y. (s.f.). *Yeoldumadang*. Encyclopedia of Korean Folk Culture. <https://folkency.nfm.go.kr/kr/topic/detail/1213>
- Zhang, E. (2020). Trot, Ballads and Dance Music. *Koreana*. 16-21.

APÉNDICE A

Jiyeokbyeol Minyo 지역별 민요

De acuerdo con las divisiones administrativas utilizadas durante la Dinastía Joseon, todo el país estaba dividido en Gyeonggi-do, Chungcheong-do, Gyeongsang-do, Gangwon-do, Hamgyeong-do, Pyeongan-do, Hwanghae-do y Jeolla-do. Cada una de estas regiones tenía sus propias *minyo*, por lo que en este apartado hablaremos de cada una de ellas. Dado a que cada región tenía un entorno natural diferente y estilos de vida diferentes. Además, no podemos olvidar las de Jeju-do.

Las canciones folclóricas populares se crearon en medio de cambios sociales

Debido a la similitud de las canciones en algunas de las regiones, las agruparemos en 5 grupos diferentes por región y añadiremos dentro de los mismos las que falten.

1. *Gyeonggi-do minyojo* 경기민요조

- *Gyeonggi-do minyo* 경기도 민요: Las principales características musicales de las *gyeongi-do minyo* son la técnica tan peculiar de expresar las palabras a través de la música, y las melodías flexibles y de gran musicalidad. Casi todos los ritmos de las canciones populares de *Gyeonggi-do* tienen la misma estructura, en las que cuatro negras con puntillo forman un tiempo. Además, contienen muchas partes planas, con sonidos claros y alegres. La mayoría son secuenciales y con abundantes notas decorativas. Algunas de las canciones más representativas serían: *Changbutaryeong* 창부타령, *Arirang* 아리랑, *Dorajitaryeong* 도라지타령.

2. *Namdo minyojo* 남도민요조

En la escala musical de estas canciones se utilizan principalmente tres sonidos: *Ddeoneun sori* 떠는 소리⁷², *Pyeongeuro sori* 평으로 소리⁷³, y, *Kkeokneun sori* 꺾는 소리⁷⁴.

⁷² Nota que vibra

⁷³ Se refiere al sonido que se hace sin habilidad de vocalización y sin cambios de tono.

⁷⁴ La voz se eleva más que en la nota principal y luego se baja.

- *Jolla-do minyo* 전라도 민요 : Los sonidos de las canciones populares de esta región están compuestos casi siempre de *Yukjabaegitori*⁷⁵ 육자배기토리. Tienen principalmente un tono melancólico y triste, la expresión musical es fuerte, y los sonidos son muy adornados. Las canciones más representativas son: *Ginnogbuga* 긴농부가, *Jajinnogbuga* 자진농부가 o *Saetaryeong* 새타령.
- *Chungcheong-do minyo* 충청도 민요: La canción representativa de esta región es *Cheonansamgeori* 천안삼거리.

3. *Seodo minyojo* 서도민요조

- *Hwanghae-do minyo* 황해도 민요: Las *Hwanghae-do minyo* están fuertemente influenciadas por las canciones populares de *Gyeonggi*, hasta tal punto que el lenguaje musical de alguna de estas se usa tal cual que en las de *Gyeonggi*. Sin embargo, tanto *Nanbongga* 난봉가 como *Sanyeombul* 산염불, son típicas de la música de *Seodo* 서도⁷⁶. En muchos casos, la estructura rítmica de las canciones de *Hwanghae-do* consta de cuatro negras con puntillo, pero también hay casos en los que el ritmo es libre, sin restricciones. En esta región la composición de las notas es LA-DO-RE-MI-SOL, siendo LA, el último sonido, y MI, la nota que vibra. Algunas de sus canciones más representativas son: *Sasolnanbongga* 병신난봉가, o *Monggeumpotaryeong* 몽금포타령.
- *Pyeonggan-do minyo* 평안도 민요: Más que un ambiente divertido o alegre, destacan las canciones tristes. *Susimga* 수심가, es considerada como la canción representativa, y también debemos destacar las canciones típicas, *Ginari* 긴아리 y *Bettari* 배따리, que son pausadas e impregnadas de tristeza. Estas canciones lentas a menudo son combinadas con canciones más rápidas, comunes en la

⁷⁵ Se refiere a las características musicales de los diversos sonidos de Jeolla-do, que consisten en “MI”, “SOL”, “SI”, “DO”, “RE”, y, terminan en “MI” O “LA”.

⁷⁶ Provincias de *Pyeonggan-do* y *Hwanghae-do*.

composición musical de las canciones folclóricas coreanas, y por lo general la poética es abundante, carecen de estribillo y se cantan con ritmos irregulares o libres. En cuanto a lo vocal, hay variados métodos de canto, como hacer un vibrato nasal de forma superficial, o cantar con voz alta y sonido prolongado, y de repente susurrar. La composición musical de esta región es RE-MI-SOL-LA-DO, en la que RE es el último sonido y LA, la nota que vibra.

4. *Dongbu minyojo* 동부민요조

Se usan las cinco notas musicales MI, SOL, LA, DO y RE. Sol se usa como nota de transición y RE tiene la peculiaridad de que baja a DO.

- *Kangwon-do minyo* 강원도 민요: Debido a la localización de esta región que se encontraba alrededor de montañas, mares, llanuras etc las canciones con temática agrícola, sobre la pesca o las montañas son numerosas. Además, debido a los largos inviernos, se crearon muchas canciones para ser recitadas dentro de casa. La mayoría de las canciones usaban una melodía única de progresión que se repetía frecuentemente, centrándose en “RE,DO” y descendiendo a continuación a “LA,SOL,MI”. Algunas de las principales canciones de esta región son: *Kangwon-do Arirang* 강원도아리랑, *Hanobaeknyeon* 한오백년, y, Jeongseon Arirang 정선아리랑.
- *Hamgyeong-do minyo* 함경도 민요: Son las canciones folclóricas que se caracterizaban por vibras de positivismo en las cuales la forma musical era alegre y plana, por lo que consiguieron gran fama. Estas canciones fueron en gran parte transmitidas en la región de *Hamgyeong-do* de *Joseon*, pero después de la mitad del siglo 19, las personas que emigraron de este lugar a diferentes provincias de China las extendieron por esa zona también. Algunas de las canciones más representativas son: *Shingosantaryeong* 신고산타령, *Gungchodaengi* 궁초댕기, o, *Aweonseong* 애원성.

- *Gyeongsang-do minyo* 경상도 민요⁷⁷: Las canciones populares de esta región tienden a ser más rápidas. La mayoría de las melodías son *menarijo*⁷⁸, pero las que se cantan rápidamente, dan un sentimiento de valentía y fuerza. Algunas de las canciones más representativas son: *Miryang Arirang* 밀양아리랑, *Kwaeji na ching ching nane* 꽤지나칭칭나네, o *Golpataryeong* 담바귀타령.
5. *Jeju-do minyo* 제주도 민요: Entre las canciones que se cantaban mientras se trabaja, las más comunes en la isla de Jeju, se recitaban al arrancar las malas hierbas del sembrado⁷⁹. Debido a la cantidad de trabajo en la isla, había muchas canciones folclóricas agrícolas⁸⁰, por lo que las *Yuhui-yo*⁸¹ eran raramente recitadas. Entre las más cantadas encontramos: *Odolttogi* 오돌또기, *Iyahongtaryeong* 이야흥타령, o, *Ieodosana* 이에도사나. Las canciones de Jeju son muy singulares, cantadas con un marcado dialecto, una fuerte entonación, y son similares a *Gyeongtori*⁸² 경토리, pero el *shigim*⁸³ 시김 es ligeramente diferente.

⁷⁷ Pertenecen tanto a *Namdo minyojo*, como a *Dongbu minyojo*, según la parte de la región de la que hablemos. Por esto, las características generales variaran dependiendo de la localización.

⁷⁸ Se refiere a las características de las canciones populares de la región de *Gyeongsang-do* y *Gangwon-do*.

⁷⁹ Acción de desherbar, que se conocía en el dialecto de Jeju como *geomchilmeneun sori* 검질매는 소리, procedente del verbo *gimmeda* 김매다 en coreano estándar.

⁸⁰ 농요

⁸¹ Son canciones que se cantaban para animar los juegos o espectáculos de entretenimiento y hacer que sean divertidos, o, para ganar un partido o combate.

⁸² Eran las canciones populares transmitidas en Seúl y *Gyeonggi-do*.

⁸³ Son notas ornamentales decoradas antes y después de la nota principal.

APÉNDICE B

Japga 잡가

- *Gyeonggi japga* 경기잡가, su totalidad podemos encontrar 12 *jaggas* y *hwimori japga*. Las 12 *japga* también se llaman *ginjapga* y *gyeonggi jwachang*, o *seonsori (ipchang)* según la forma en la que sean interpretadas. *Jwachang* significa “cantar sentado” e *ipchang* se refiere a las canciones que se cantan mientras se está de pie en un espacio amplio o al aire libre. En la composición musical la letra de los versos en las diferentes partes cambia, pero la melodía no, y la mayoría de las canciones no tienen estribillo.

En cuanto al ritmo, como mencionamos anteriormente, la mayoría de las piezas son ritmo *dodeuri* y el tipo de melodía es *gyeongtori* 경토리⁸⁴ principalmente, pero también hay canciones con ritmo *seodotori* 서도토리⁸⁵ como *Susimgatori* 수심가토리 o *Nanbongatori* 난본가토리.

Entre las doce *jaggas* que se conservan en la actualidad, ocho de ellas (*Yusanga* 유산가, *Jeokbyeokg* 적벽가, *Jebiga* 제비가, *Jibjangga* 집장가, *Sochunhyangga* 소춘향가, *Hyeongjangga* 형장가, *Seonyuga* 선유가 y *Pyeongyangga* 평양가) se denominan como *japga* y las cuatro restantes (*Dalgeori* 달거리, *Sipjangga* 십장가 y *Bangmulga* 방물가출인가), se conocen como *japjapga* 잡잡가 雜雜歌.

Algunas de las *gyeonggi japga* fueron compuestas bajo la influencia del *pansori*, utilizando algunos de los temas propios de este género.

Hwimori japga, eran las canciones más cantadas por los cantantes en Seúl y narra historias llenas de elementos satíricos con un ritmo rápido. Debido a la sátira que

⁸⁴ Cuando aparece *tori* 토리 en el nombre de un género musical, por lo general se refiere a las características del estilo musical que acompaña.

⁸⁵ Canciones que contienen las características de las composiciones de la zona de Seodo.

estas canciones poseían, eran especialmente populares entre la clase baja de la sociedad.

- *Namdo japgga* 남도잡가 este grupo incluye canciones como *Boryeom* 보렴 y *Hwachosagori* 화초사거리, que se crearon junto con las actividades de *Hyeopryulsa* 협률사⁸⁶. Por otro lado, encontramos canciones como *Yukjabaegi* 육자배기 o *Heungtaryeong* 흥타령, que fueron transmitidas por el pueblo y otras como *Samsaneun Banrak* 삼산은 반락, *Gaeguritaryeong* 개구리타령 o *Seongjupuli* 성주풀이, que fueron añadidas según el entorno del espectáculo. Actualmente, entre las canciones folclóricas que se conservan y conocen, es la composición que canta las escrituras budistas de la manera más honrada y densa. *Hwachosagori* fue compuesta por Sin Bangcho y consta de únicas características musicales que están inspiradas en *Sadangpaesori* 사당패소리⁸⁷.

Yukjabaegi, es una de las canciones representativas que revela el método musical de *Namdo Gyemyeonjo*⁸⁸. Esta pieza que fue cantada por el pueblo es la que se conoce actualmente como *Ginyukjabaegi*.

Heungtaryeong, es una canción cantada por la gente común mientras se lamentan por su pobreza y su miserable vida. Más tarde, se agregó una historia sofisticada a *Heungtaryeong* y con la posibilidad de escuchar a los cantantes profesionales recitarlas, la gente comenzó a preferirla.

- *Seodo Japgga* 서도잡가, son las canciones populares de la zona noroeste de la península coreana, *Pyeongando* 평안도 y *Hwanghaedo* 황해도. Desde el año 1930, numerosas canciones como *Giseongpalgyeong* 기성팔경, *Jeonjaengga* 전쟁가 o *Balimyeokkeum* 발림억음 han sido creadas por los cantantes de Seodo.

Muchos de estos cantantes nacieron en Pyeongyang. Durante el reinado de Gojong,

⁸⁶ Es un templo que fue construido en el año 1902 tras la demolición de una parte del templo Bongsangsa, un edificio imperial, para celebrar el cuarenta aniversario del reinado del rey Gojong.

⁸⁷ Era una pandilla compuesta por mujeres de pocos recursos que deambulaban realizando acrobacias y diferentes espectáculos.

⁸⁸ Uno de los métodos tonales y sonidos del *pansori* y *sanjo*.

Heo Deukseon y su novato Kim Kwanjun, resultaron ser cantantes tradicionales con excelente técnica vocal y los propulsores de lo que ha llegado a ser este estilo musical hoy en día.