

Sebastian Claren (*1965)

Gagokbounce: One By One (2021-22)

for Gagok, Daegeum, Haegeum, Geomungo and Janggu

1	Ujo Isudaeyeop: One by one	15:03
2	Junggeo: Stop	12:34
3	Banyeop: Cracked tongue	06:26
4	Gyemyeonjo Isudaeyeop: Swallows	08:22
5	Pyeongrong: About to	07:09
6	Pyeonsudaeyeop: Rest	09:58
7	Taepyeongga: Without them all	16:18
	TT	75:51

Minhee Park, gagok

WhatWhy Art

Hong Yoo, daegeum

Ji-eun Kang, haegeum

Gina Hwang, geomungo

Woong-sik Kim, janggu

Gagokbounce: One By One (2021-2022)

The first time I heard Gagok was at the 2012 Berlin Festival, when Minhee Park performed a selection of Gagok songs without instrumental accompaniment in a concert installation by the visual artist yeesookyung. I was struck by the incredible concentration of the performance, the extreme precision of the ornamentation and register changes, and the enormous expressive power of the music – without ever resorting to theatrical means. Perhaps even more important for me was the realisation that it is possible to use a rigorously controlled vocal style and at the same time expose the raw material of the voice as if it were being viewed through a microscope.

After listening to many performances by different Gagok singers, I came to the conclusion that the very specific quality of this style of singing is best shown in material taken directly from the original Gagok repertoire. This is the reason why *Gagokbounce: One By One* is based entirely on traditional Gagok music.

Minhee Park and my friends from WhatWhy Art were involved in the production from the very beginning. I decided to use a short text by Theresa Hak Kyung Cha. In her most famous book, *Dictée*, she describes the use of the human vocal organs in a wonderful text, very precise but also very poetic. It seemed obvious that this text would be the perfect basis for a piece that focused on the characteristics of a highly specific use of the female voice. Although the original text is in English, it was clear that we would use the Korean translation because the sound of Gagok is so closely linked to the sound of the Korean language. After some consideration, I decided to divide the text into seven parts and the music into seven movements accordingly. Minhee chose seven songs from the female Gagok repertoire as the source material for my composition: *Ujo Isudaeyeop*, *Junggeo*, *Banyeop*, *Gyemyeonjo Isudaeyeop*, *Pyeongrong*, *Pyeonsudaeyeop* and *Taepyeongga*.

We then recorded all the parts of those songs on separate tracks, and I made detailed transcriptions of the

Score, p. 14 (Ujo Isudaeyeop: One by one)

5 | Ujo Isudaeyeop Line 2
The sounds that move at a time
한 번에 하나씩 움직이는 소리들

1 ♩ = 75

Ga.
한 번 한 번 한 번 한 번 한 번
p mp > p p < mp > p p < mp > p p < mp > p p < mp > p

D.
p < mp > p p < mp > p p < mp > p p < mp > p p < mp > p
pp

H.
p < mp > p p < mp > p p < mp > p p < mp > p
pp pp

Go.
p

J.
f

10
한 번에 한 하 나 한 하 나
p < mp > p p < mp > p pp

H.
p < mp > p p < mp > p
pp pp

Go.
pp pp

J.
pp f pp

Score, p. 208 (Taepyeongga: Without them all)

57 VII Gyemyeonjo Taepyeongga Line 2
 Stop start.
 멈춤이 시작된다

♩ = 60

1

Ga. *mf* *p* < *mp* *sp* *mp* *mf* *p* < *mp* *sp* *mp* > *p* *smf* > *p* *mf* *p*

H. *p* < *mf* > *p* *p* < *mf* > *p* *p* *mp* *p*

Go. *f* *p* *mp*

J. *f* *pp* *mp*

Lyrics: 멈춤 멈춤 멈춤 멈춤 이

2

Ga. *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf* *p* *mf* *sp* *smf* *p*

H. *p* < *mf* > *p* *mf* *mp* *p* < *mp* > *p*

Go. *f* *f* *mp*

J. *mp* *p*

Lyrics: 멈춤 멈춤 멈춤 멈춤 이

sections that I wanted to use. My compositional strategy in *Gagokbounce* was to include all the performance details that are usually omitted in conventional Korean or Western notation and are often performed so fast or so softly that they are almost imperceptible to the audience in traditional performances. My idea is to change the music by getting as close to it as possible, just as your perception of an image might change or even dissolve if you move with your eyes directly in front of the picture plane. This way, the transcription becomes a portrait of an actual performance rather than a neutral description of a given piece of music. It also means that in the end the musicians are performing material that they have created themselves – it is their own version of the original Gagok material.

The compositional techniques I have used in working with this material are primarily cut, montage and repetition. While in most cases the vertical alignment of the vocal and instrumental parts remains intact, sometimes I have abandoned the original synchronicity to empha-

size the individuality of the parts. You could think of the form of the piece as watching a film and repeating certain sections over and over again, sometimes slower, sometimes faster, sometimes shorter, sometimes longer, to better understand what exactly is shown on the screen.

This way, *Gagokbounce: One By One* has become a long piece of about 80 minutes. Apart from purely musical considerations, I also see this as a reference to Theresa Hak Kyung Cha's films and performances from the 1970s, which have often been described as slow, sparse and hypnotic.

Sebastian Claren

Cracked tongue. Broken tongue. Sebastian Claren's *Gagokbounce: One By One*

Gagokbounce: One By One can be seen as one of the rare examples of a fusion of two musical cultures, where the respective sensibilities and creative ideas are not simply blended, but clarified by each other.

Sebastian Claren's artistic development was already moving in the direction of Korean music more than a decade before his first direct encounter with it. In a radio interview, Claren talked about his time as a student of Mathias Spahlinger in the late 1990s:

“One suggestion I got from my composition teacher Mathias Spahlinger was that there are essentially only three different basic types of basic material for music or sound, namely the stop beat, the sustained tone and the decaying tone. This was an extremely important insight for me at the time, because it was a categorisation that worked directly with sound. As a result, I thought about how I could use it to formalise material: by combining, separating, reducing, and developing these categories.”

Building on this formalisation of the basic elements of his music, Claren developed a “micro-virtuosity” in which a musical gesture is analysed in numerous variations, modified at its core and expressively opened up to the listener. The transience of a brief moment becomes the basis of the music.

The direct encounter with Korean music and the close observation of its creative elements encouraged Claren to further refine his “micro-virtuosity”. He noticed that in Korean music, beyond its written fixation, a wide variety of progressions are represented simultaneously in each note: the change of pitch, articulation, timbre and, above all, dynamics. Claren first cultivated this aspect in 2015 with explicit reference to Korean traditional music in his piece *Schlachten 2: Motette* for three singers and instrumental ensemble.

An important step in Claren's exploration of traditional Korean music was his decision to learn to play the Korean bamboo transverse flute, the Daegeum. His

teacher Hong Yoo – who also plays on this CD – taught him the *Yongseok Seo Daegeum Sanjo*, named after his teacher, a large-scale music for Daegeum and Janggu, the Korean hourglass drum, developed from shamanistic folk traditions. Sanjos were originally passed on orally – the students would take on the teacher’s skills, assimilate them and thus make the work their own. In a sense, Claren did just that in his 2016 composition *Today, I wrote nothing (Vol. 1)* for solo Daegeum: by selecting a few moments from the original material, transcribing them into Western notation and composing them into a twenty-minute-plus sequence of highly expressive sonic attacks, he approached the original material with the utmost respect and fashioned a new work out of it that takes the idea of the Sanjo in a completely new direction.

Gagokbounce: One By One is related to these works and yet pursues an artistic strategy all its own. Gagok is the instrumentally accompanied song art of the upper middle class in ancient Korea. It is written down,

although the rich ornamentation in traditional notation is only hinted at in symbols and is the subject of oral tradition. The instrumental accompaniment by a maximum of eight different instruments is not contrapuntal but heterophonic – the main melody is played around according to the character of each instrument, which creates a great inner liveliness and differentiation of the structure. The titles of the songs do not refer to the content of the lyrics, but to the mode (Ujo/Gyemyeonjo) and the melody to be sung in a certain tempo (e. g. Isudaeyeop). Originally, performers could underlay various poems in Sijo form to this musical base at will. Later, the lyrics were fixed to the accompanying music. Different versions with different lyrics have survived of most of the melodies, the first lines of which are usually added to the song titles.

Sebastian Claren’s *Gagokbounce: One By One* is at once an homage to this art and its practitioners, an analysis of the genre and a montage of the original material into a new, comprehensive concept of form.

By drawing exclusively on the existing material and by not introducing Western pitch systems or Western instruments, it avoids the danger of reducing the foreign musical form to an exotic accessory.

The only fundamental intervention is the use of the text *One by one* by the Korean-American writer, video and performance artist Teresa Hak Kyung Cha (born 1951 in Busan/South Korea, murdered 1982 in New York City). The text is taken from Cha's best-known work, *Dictée*, published in 1982, in which she explores her Korean heritage, the feeling of being uprooted in a foreign culture, and the mysterious process of translation between different languages. *One by one* meticulously describes the mental states involved in the painstaking attempt to express language and their physical equivalents in the human vocal and articulatory apparatus.

Claren in conversation: "For me, the sound of the Korean language is identical to Gagok. The pitches of Gagok are so clearly linked to certain sounds of the Korean lan-

guage that you can't imagine them any other way". This is also the reason that for *Gagokbounce: One By One* he used the Korean translation of the original English text: "I find that especially in female Gagok the voice is almost dissected. The noises that you hear and the way the registers follow each other, the way the singers play with the registers, that is not really present in such an open and unconcealed way even in contemporary music. And then there's this text that deals with the organs of speech, with swallowing, with speaking, with not speaking, with the 'pidgeon', with false language – in a way, it was an absolute stroke of luck to have found this text for this project."

The Korean Jeongganbo notation fixes the musical course by arranging Chinese characters as note names together with ornamental symbols within a square as a beat unit in the vertical direction of reading. Claren uses Western, horizontal notation in his composition. He can dispense with microtonal accidentals because he rightly assumes that the performers, whose own

playing the music is taken from, will recognise the passages even if they are heavily modified and play them with the correct Korean intonation.

The meticulously transcribed original music serves as the basis for his composition. Claren says he listened to each passage of singer Minhee Park's performance, as well as the recordings of the instrumental parts, countless times to understand exactly what was happening in the music. "Basically," he says, "the transcription is a portrait of the way Minhee and the ensemble interpret Gagok."

Of course, there are also traces of Western thought in *Gagokbounce: One By One*, which is ultimately both unavoidable and constitutive of the piece due to the necessary transformations in the creative process. Particularly striking as an artistic intervention in the finished composition are the repetitions of individual syllables, reminiscent of the sampling in electronic pop music, which counter the long melodic progressions of

the original Korean music with rapidly changing, irregular rhythmic structures – a disruption that could also be understood as a direct musical translation of the textual content. This simple trick, so alien to traditional Korean music, alters the structure and expressive content of the Gagok material to such an extent that we can speak of a shift into another musical world.

The simple or varied repetition of longer passages within the same formal section is also a principle foreign to traditional Korean music. In *Gagokbounce: One By One*, it is easy to understand how much such passages change the emotionality, but also the basic perceptibility of the material. Claren's concept of applying Western avant-garde ideas to Korean art music and confronting them with Theresa Hak Kyung Cha's experimental linguistic reflections, which are as far removed as possible from traditional Sijo texts, results in a coherent work that presents the beauties of the original material in a new light and opens them up to a contemporary audience.

James Water

Theresa Hak Kyung Cha, *One by one*

1

One by one.

The sounds. The sounds that move at a time
stops. Starts again. Exceptions
stops and starts again
all but exceptions.

2

Stop. Start. Starts.

Contractions. Noise. Semblance of noise.
Broken speech. One to one. At a time.

3

Cracked tongue. Broken tongue.
Pidgeon. Semblance of speech.

4

Swallows. Inhales. Stutter. Starts. Stops
before
starts.

5

About to. Then stops. Exhale
swallowed to a sudden arrest.

6

Rest. Without. Can do without rests.
Improper
to rest before begun even. Probation of rest.

7

Without them all.
Stop start.
Where proper pauses were expected.
But no more.

Title, sections and numbering by the composer.
Text adapted from Theresa Hak Kyung Cha's *Dictée*,
courtesy of the University of California, Berkeley Art
Museum and Pacific Film Archive.

Sebastian Claren

Sebastian Claren studied composition as well as musicology, philosophy and art history in Heidelberg, Berlin and Freiburg. He wrote his master's thesis on the *Missa Prolationum* by Johannes Ockeghem and his doctorate on the complete works of Morton Feldman. His composition teachers were Walter Zimmermann and Mathias Spahlinger. He was a lecturer at the Darmstadt Summer Courses and the Ostrava New Music Days and taught contemporary music at the Leipzig Academy of Music. Since 2021 he has been assistant professor of composition at Seoul National University. He lives in Berlin and Seoul.

In his music, Sebastian Claren transfers the precision of electronic music and the sound sensitivity of pop music to instrumental and vocal scores. His works gain their expressiveness from the inner tension between clear formal structure and obsessive attention to detail. He is intensively involved with traditional Korean music and studied Daegeum and Janggu with Hong Yoo in Berlin. He has a long-standing artistic collaboration on alter-

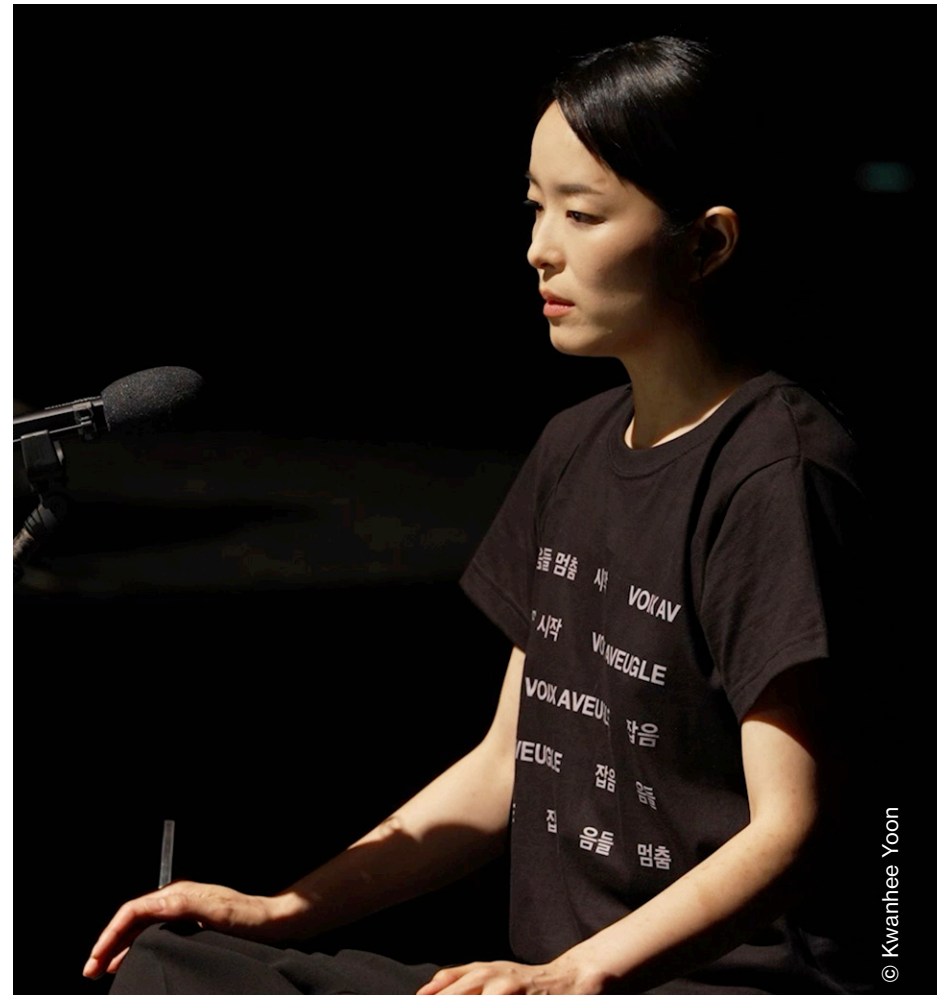
native concert formats with the Berlin-based Solistenensemble Kaleidoskop and the Seoul-based ensemble WhatWhy Art.

He has received scholarships for working stays in New York, Paris, Rome and Los Angeles and has been awarded numerous prizes, including the Kranichsteiner Music Prize Darmstadt, the Composition Prize Stuttgart, the Boris Blacher Prize Berlin and the Sponsorship Prize of the Ernst von Siemens Music Foundation. His works are performed at international festivals such as the Darmstädter Ferienkurse, the Donaueschinger Musiktage, Eclat Stuttgart, the Holland Festival, the Munich Biennale, the Operadagen Rotterdam, Rainy Days Luxembourg, the Salzburg Festival, the Seoul Performing Arts Festival, the Tongyeong International Music Festival, Ultraschall Berlin and Wien Modern.

Minhee Park

Minhee Park (Gagok) is a singer and performance artist living in Seoul. She received extensive training in Korean traditional music and studied the traditional vocal styles of sijo, gagok and gasa. After her studies, she began to explore methods of making music in different genres such as dance, art and performance and developed new experimental approaches for her own projects in the field of performance art. The starting point of Park's work is an intensive examination of the definition of traditional Korean music in terms of its meaning and function in a society whose artistic discourse is essentially shaped by European tradition and culture. In her work, she seeks to reframe the material conditions and social context of music-making and music-listening, using the compositional structures of traditional music, its performance practices and its social implications. Minhee Park pursues this investigation of traditional Korean music in terms of its sociological context in two ongoing groups of works, the *No Longer Gagok series* begun in 2012 and the *12Land series* begun in 2016. Her best-known works include *No Longer Gagok*:

Room5, ()Promenade, Summer House and Hanging Bed.

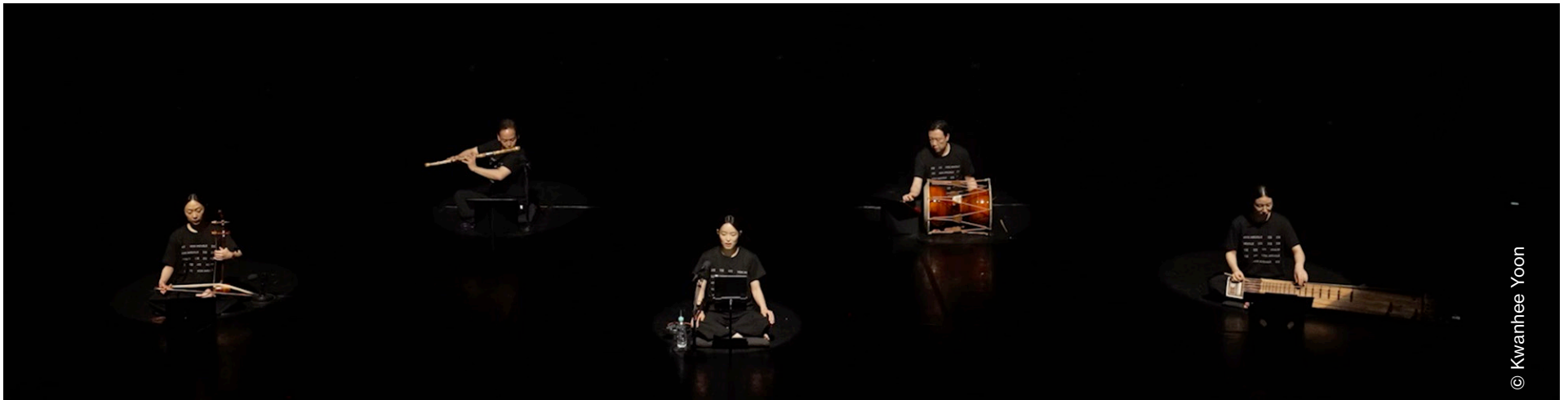

© Kwanhee Yoon

WhatWhy Art

WhatWhy Art is a contemporary music ensemble on traditional Korean instruments. Trained in Korean traditional music, its members are outstanding soloists on their instruments, moving freely between traditional and contemporary music. As an ensemble they are pursuing the renewal and transformation of tradition through innovative performance concepts. In their work, WhatWhy Art engage with questions and ideas that explore the possibility of an integral relationship between tradition and the present. In carefully developed projects, the ensemble uses collaborations between Korean and

non-Korean artists of different genres to generate new artistic energies and open up new spaces within Korean contemporary art. WhatWhy Art has been invited to the Arko Selection of the Year, the Seoul Performing Arts Festival and the Great Legacies of the Past Meet Today – UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity Performance Series. The ensemble's major productions include *SaengSa_music of the living, to those beyond*, the dance projects *Eternal Moments* and *One Moment*, and the Yeongsanjae project (Buddhist ritual music) *7ways*.

Hong Yoo (Daegeum)

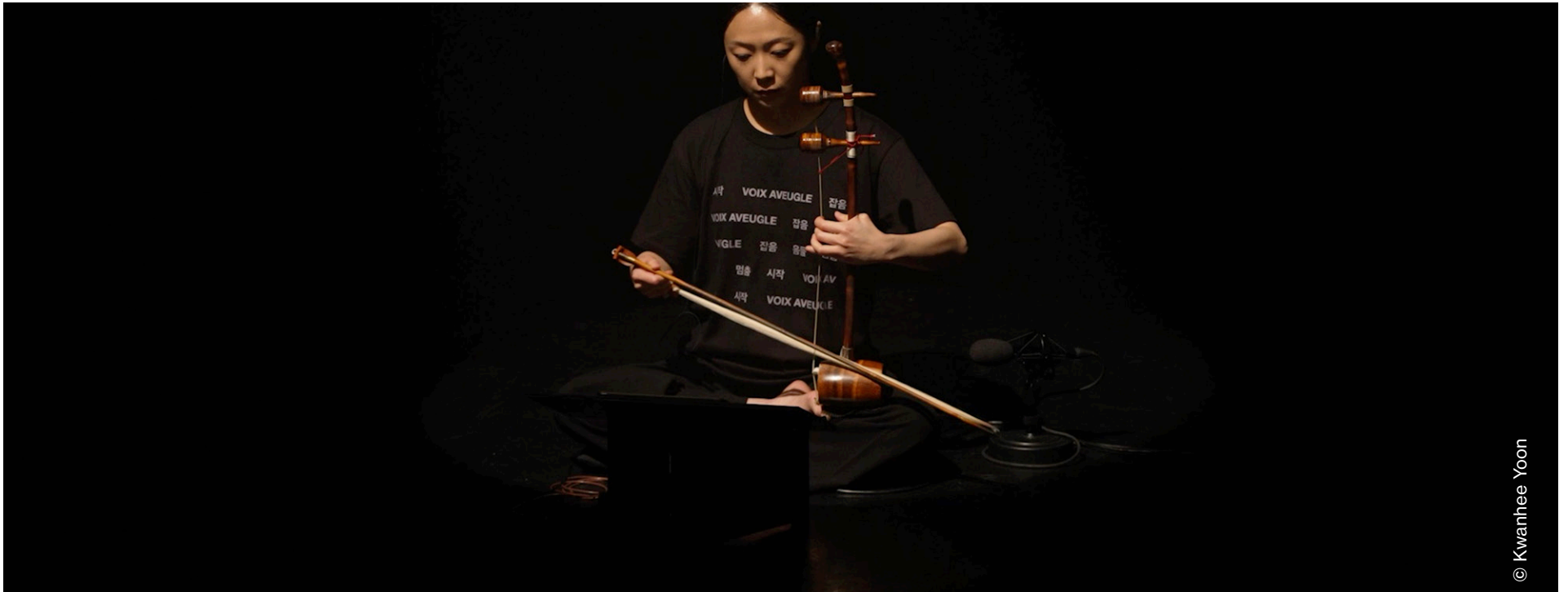
Hong Yoo (Daegeum) studied traditional music in Seoul and London. He graduated from the Department of Music, SOAS, University of London in Music Performance (MA) and wrote his Ph.D. thesis in Contemporary Music for Daegeum at the College of Music, Department of Traditional Music, Seoul National University. He won the Jeonju Daesaseub General Instruments Grand Prize and the Special Prize of the Dong-A Korean Traditional Music Competition. Hong Yoo is the artistic director and performer of concert series such as the Focus Series, MIXTUM, Reflection, Always and Moment. As a soloist, he has performed with the KBS Symphony Orchestra, Korean National Symphony Orchestra, TIMF Orchestra, Kammersymphonie Berlin and Ensemble 2E2M (France). He is a permanent member of the AsianArt Ensemble and Ensemble Extrakte in Berlin.

Ji-eun Kang (Haegeum)

Ji-eun Kang (Haegeum) graduated from the College of Music, Department of Traditional Music, Seoul National University (MA). She was selected by the Arts Council of Korea as a Next Generation Artist and a Soorim New Wave Artist. She is the official successor of Jongmyo Jeryeak (Royal Ancestral Ritual Music), a national intan-

gible cultural heritage. She teaches at Dankook University and Gugak National Middle School. For WhatWhy Art, she developed the concepts for *SaengSa_music of the living, to those beyond*, *Eternal Moments* and directed these productions.

Gina Hwang (Geomungo)

Gina Hwang (Geomungo) graduated from the College of Music, Department of Traditional Music, Seoul National University (MA). She won the Gold Prize at the Dong-A Korean Traditional Music Competition, one of the most prestigious competitions in Korea. In addition to her commitment to traditional music, since 2017 she has also focused on producing her own music, using electronics to expand the specific sound of the geomungo. Her solo recordings include the CDs *The Middle* (2019) and *Short Film* (2022). She is a member of Baum Sae, a collaborative group project dedicated to the development of new music, and teaches as a lecturer at Chonnam National University.

Woong-sik Kim (Janggu)

Woong-sik Kim (Janggu) is one of Korea's most versatile percussionists. While most Korean percussionists specialise in a particular style such as sanjo or

pansori, percussion ensemble, folk style or court style, Woong-sik Kim is not only familiar with many traditional styles, but also with contemporary music. He is an official successor of Pansori Gobub (Pansori Accompaniment), a national intangible cultural heritage, and teaches as a lecturer at Seoul National University, as an associate professor at Dankook University and as an affiliated professor at Suwon University. His playing can be heard on numerous CDs, including the Sanjo CDs by Hong Yoo and Gina Hwang.

© Kwanhee Yoon

Gagokbounce: One By One (2021-2022)

Das erste Mal hörte ich Gagok beim Foreign Affairs Festival der Berliner Festspiele 2012, als Minhee Park eine Auswahl von Gagok-Liedern ohne Instrumentalbegleitung in einer Konzertsinstallation der bildenden Künstlerin yeesookyung aufführte. Ich war beeindruckt von der unglaublichen Konzentration der Darbietung, der extremen Präzision der Verzierungen und Registerwechsel und der enormen Ausdruckskraft der Musik – ohne jemals auf theatralische Mittel zurückzugreifen. Vielleicht noch wichtiger war für mich die Erkenntnis, dass es möglich ist, einen streng kontrollierten Gesangsstil zu verwenden und gleichzeitig das Rohmaterial der Stimme wie durch ein Mikroskop zu betrachten.

Nachdem ich mir viele Aufführungen verschiedener Gagok-Sängerinnen und -Sänger angehört habe, bin ich für die Konzeption meines Stückes zu dem Schluss gekommen, dass die sehr spezifische Qualität dieses Gesangsstils am besten in dem Material zum Ausdruck kommt, das direkt aus dem ursprünglichen Gagok-Repertoire stammt. Das ist der Grund, warum

Gagokbounce: One By One vollständig auf traditioneller Gagok-Musik basiert.

Minhee Park und meine Freunde von WhatWhy Art waren von Anfang an in die Produktion involviert. Ich entschied mich, einen kurzen Text von Theresa Hak Kyung Cha aus ihrem berühmten Buch *Dictée* zu verwenden, in dem sie auf sehr präzise und zugleich poetische Weise den Gebrauch der menschlichen Stimmorgane beschreibt. Es lag auf der Hand, dass dieser Text die perfekte Grundlage für ein Stück sein würde, das sich mit den Merkmalen eines sehr spezifischen Gebrauchs der weiblichen Stimme beschäftigt. Obwohl der Originaltext in englischer Sprache verfasst ist, war unstrittig, dass wir die koreanische Übersetzung verwenden würden, da der Klang des Gagok extrem eng mit dem Klang der koreanischen Sprache verbunden ist. Nach einiger Überlegung beschloss ich, den Text in sieben Abschnitte und die Musik entsprechend in sieben Sätze zu unterteilen. Minhee wählte sieben Lieder aus dem weiblichen Gagok-Repertoire als Ausgangsmaterial für meine Komposition aus: *Ujo Isudaeyeop*, *Junggeo*,

Banyeop, Gyemyeonjo Isudaeyeop, Pyeongrong, Pyeonsudaeyeop und Taepyeongga.

Wir nahmen dann alle Teile dieser Lieder auf separaten Spuren auf, und ich fertigte detaillierte Transkriptionen der Passagen an, die ich verwenden wollte. Meine kompositorische Strategie für *Gagokbounce* bestand darin, alle Aufführungsdetails einzubeziehen, die in der konventionellen Notation (koreanisch und westlich) normalerweise weggelassen werden, und die oft so schnell oder so leise gespielt werden, dass sie bei traditionellen Aufführungen für das Publikum kaum wahrnehmbar sind. Meine Idee ist es, die Musik zu verändern, indem ich so nah wie möglich an sie herantrete, so wie sich die Wahrnehmung eines Bildes verändert oder sogar auflöst, wenn man sich mit den Augen direkt vor die Bildebene bewegt. Auf diese Weise wird die Transkription eher zu einem Porträt einer tatsächlichen Aufführung als zu einer neutralen Beschreibung eines bestimmten Musikstücks. Das bedeutet auch, dass die Ausführenden am Ende Material aufführen, das sie selbst geschaffen haben – es ist ihre eigene Version des ursprüngli-

chen Gagok-Materials.

Die Kompositionstechniken, die ich bei der Arbeit mit diesem Material verwendet habe, sind vor allem Schnitt, Montage und Wiederholung. Während die vertikale Ausrichtung der Gesangs- und Instrumentalstimmen in den meisten Fällen erhalten bleibt, habe ich an einigen Stellen die ursprüngliche Synchronisation aufgegeben, um die Individualität einzelner Teile zu betonen. Man könnte sich die Form des Stückes so vorstellen, als würde man sich einen Film anschauen und bestimmte Abschnitte immer wieder wiederholen, mal langsamer, mal schneller, mal kürzer, mal länger, um besser zu verstehen, was genau auf der Leinwand zu sehen ist.

Auf diese Weise ist *Gagokbounce: One By One* zu einem langen Stück von etwa 80 Minuten geworden. Abgesehen von rein musikalischen Erwägungen sehe ich darin auch eine Referenz an die Filme und Performances von Theresa Hak Kyung Cha aus den 1970er Jahren, die oft als langsam, karg und hypnotisch beschrieben wurden.

Sebastian Claren

Cracked tongue. Broken tongue. Sebastian Clarens *Gagokbounce: One By One*

Gagokbounce: One By One kann als eines der seltenen Beispiele für die Verschmelzung zweier Musikkulturen angesehen werden, bei der die jeweiligen Sensibilitäten und Gestaltungsvorstellungen nicht einfach nur miteinander vermischt werden, sondern sich gegenseitig verdeutlichen.

Sebastian Clarens künstlerische Entwicklung bewegte sich schon mehr als ein Jahrzehnt vor seiner ersten direkten Begegnung mit koreanischer Musik auf diese zu. In einem Radiointerview sprach Claren über seine Zeit als Student bei Mathias Spahlinger in den späten 1990er Jahren:

„Eine Anregung, die ich von meinem Kompositionslehrer Mathias Spahlinger bekam, war, dass es im Wesentlichen als Grundmaterial für Musik oder Klang nur drei verschiedene Grundtypen gibt, nämlich den Stoppschlag, den gehaltenen Ton und den ausklingenden Ton. Das war für mich damals eine extrem wichtige Erkenntnis, weil es eine Kategorisierung war, die direkt mit dem

Klang arbeitete. Ich habe dann darüber nachgedacht, wie ich das Material formalisieren kann: durch Kombination, durch Vereinzeln, durch Reduktion, und durch die Entwicklung dieser Kategorien.“

Auf dieser Formalisierung der Grundelemente seiner Musik aufbauend entwickelte Claren eine „Mikrovirtuosität“, in der eine musikalische Geste in zahlreichen Variationen analysiert, in ihrem Kern modifiziert und dem Hören expressiv aufgeschlossen wird. Das Flüchtige eines kurzen Moments wird zur Grundlage der Musik.

Die direkte Begegnung mit koreanischer Musik und die genaue Beobachtung ihrer Gestaltungselemente ermutigten Claren zu weiterer Verfeinerung seiner „Mikrovirtuosität“. Er stellte fest, dass in der koreanischen Musik jenseits ihrer schriftlichen Fixierung in jedem Ton gleichzeitig eine Vielzahl von Verläufen dargestellt werden: Die Veränderung der Tonhöhe, der Artikulation, der Klangfarbe und vor allem auch der Dynamik. Claren kultivierte diesen Aspekt erstmals 2015 mit ausdrückli-

chem Verweis auf die traditionelle Musik Koreas in seinem Stück *Schlachten 2: Motette* für drei Sängerinnen und Instrumentalensemble.

Ein wichtiger Schritt in Clarens Auseinandersetzung mit der traditionellen koreanischen Musik war die Entscheidung, das Spiel auf der koreanischen Bambusquerflöte Daegeum zu erlernen. Sein Lehrer Hong Yoo – der auch auf der vorliegenden CD spielt – brachte ihm das nach dessen Lehrer benannte *Yongseok Seo Daegeum Sanjo* bei, eine aus der schamanistischen Volkstradition entwickelte, groß angelegte Musik für Daegeum und Janggu, die koreanische Sanduhrtrommel. Sanjos wurden ursprünglich mündlich überliefert – die Schüler übernahmen die Fertigkeiten des Lehrers, assimilierten sie und machten sich so das Werk zu eigen. In gewisser Weise hat Claren in seiner Komposition *Today, I wrote nothing (Vol. 1)* für Daegeum solo von 2016 genau das getan: Indem er einige Momente aus dem ursprünglichen Material herausgreift, sie in westliche Notation transkribiert und zu einer mehr als zwanzigminütigen Folge hochexpressiver Klangattacken auskomponiert, nähert er sich dem ursprünglichen Material in höchster Wertschätzung an und gestaltet daraus ein neues Werk, das die Idee des Sanjo in eine völlig neue Richtung führt.

Gagokbounce: One By One ist mit diesen Werken verwandt und verfolgt doch eine ganz eigene künstlerische Strategie. Gagok ist die instrumental begleitete Liedkunst des gehobenen Bürgertums im alten Korea. Sie ist schriftlich fixiert, obwohl die reiche Ornamentik in der traditionellen Notation nur zeichenhaft angedeutet wird und Gegenstand mündlicher Überlieferung ist. Die Instrumentalbegleitung mit bis zu acht verschiedenen Instrumenten ist nicht kontrapunktisch, sondern heterophon – die Hauptmelodie wird je nach Charakter des jeweiligen Instruments umspielt, was eine große innere Belebtheit und Differenzierung der Struktur erzeugt. Die Titel der Lieder verweisen nicht auf den Inhalt des Textes, sondern auf die Tonart (Ujo/Gyemyeonjo) und die in einem bestimmten Tempo zu singende Melodie (z. B. Isudaeyeop). Ursprünglich konnten die Ausführenden nach Belieben verschiedene Gedichte in Sijo-Form dieser musikalischen Basis unterlegen. Später wurden die Texte den melodischen Strukturen fest zugeordnet, wobei sich von den meisten Melodien verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Texten erhalten haben, deren Anfangszeilen den Liedtiteln üblicherweise beigefügt werden.

Sebastian Clarens *Gagokbounce: One By One* ist zugleich eine Huldigung an diese Kunst und ihre Aus-

führenden, eine Analyse des Genres und eine Montage des originalen Materials in ein neues, umfassendes Formkonzept. Indem er ausschließlich auf das vorhandene Material zurückgreift und weder westliche Tonhöhen-systeme noch westliche Instrumente einführt, entgeht er der Gefahr, die fremde Musikform auf ein exotisches Beiwerk zu reduzieren.

Die einzige grundlegende Intervention ist die Verwendung des Textes *One by one* der koreanisch-amerikanischen Schriftstellerin, Video- und Performancekünstlerin Teresa Hak Kyung Cha (geboren 1951 in Busan/Südkorea, ermordet 1982 in New York City). Der Text stammt aus Chas bekanntestem Werk, dem 1982 erschienenen *Dictée*, in dem sie sich mit ihrer koreanischen Herkunft, dem Gefühl der Entwurzelung in einer fremden Kultur, und dem rätselhaften Prozess der Übersetzung zwischen verschiedenen Sprachen auseinandersetzt. In *One by one* werden die psychischen Zustände beim mühevollen Versuch der Sprachäußerung und ihre physischen Entsprechungen im menschlichen Stimm- und Artikulationsapparat minutiös geschildert.

Claren im Gespräch: „Für mich ist der Klang der koreanischen Sprache identisch mit Gagok. Die Tonhöhen

von Gagok sind so eindeutig mit bestimmten Lauten der koreanischen Sprache verbunden, dass man sie sich gar nicht anders vorstellen kann“. Dies ist auch der Grund, warum er für *Gagokbounce: One By One* die koreanische Übersetzung des englischen Originaltextes verwendet hat: „Ich finde, dass gerade im weiblichen Gagok die Stimme quasi seziert wird. Die Geräusche, die man hört, und wie die Register aufeinander folgen, wie die Sängerinnen mit den Registern spielen, das wird selbst in der Neuen Musik nicht so offen und unverdeckt vorgeführt. Und dann gibt es diesen Text, der sich mit den Sprachorganen beschäftigt, mit dem Schlucken, mit dem Sprechen, mit dem Nicht-Sprechen, mit dem ‚pidgeon‘, mit der falschen Sprache – in gewisser Weise war es ein absoluter Glücksfall, diesen Text für dieses Projekt gefunden zu haben“.

Die koreanische Jeongganbo-Notation fixiert den musikalischen Verlauf, indem sie chinesische Schriftzeichen als Notennamen samt Verzierungszeichen innerhalb eines Quadrats als Schlageinheit in vertikaler Leserichtung anordnet. Claren bedient sich in seiner Komposition der westlichen, horizontal verlaufenden Notenschrift. Auf mikrotonale Vorzeichen kann er verzichten, weil er zu Recht davon ausgeht, dass die Ausführenden

den, von deren eigenem Spiel die Musik abgenommen ist, die jeweiligen Passagen auch dann, wenn sie stark modifiziert sind, erkennen und in der korrekten koreanischen Intonation spielen.

Die akribisch transkribierte Originalmusik dient als Grundlage für seine Komposition. Claren sagt, er habe sich jede Passage der Darbietung der Sängerin Minhee Park, aber auch die Aufnahmen der Instrumentalstimmen unzählige Male angehört, um zu verstehen, was genau in der Musik geschieht. „Im Grunde“, sagt er, „ist die Transkription ein Porträt der Art und Weise, wie Minhee und das Ensemble Gagok interpretieren.“

Natürlich finden sich in *Gagokbounce: One By One* auch Spuren westlichen Denkens, was letztlich durch die notwendigen Transformationen im Schaffensprozess sowohl unvermeidbar, als auch konstitutiv für das Stück ist. Besonders auffällig als künstlerischer Eingriff sind in der abgeschlossenen Komposition die an das Sampling elektronischer Popmusik erinnernden Repetitionen einzelner Silben, die den langgezogenen melodischen Verläufen der koreanischen Originalmusik schnell wechselnde, unregelmäßige rhythmische Strukturen entgegensetzen – eine Störung, die auch als

direkte musikalische Übersetzung des Textinhalts verstanden werden könnte. Allein dieser einfache, der traditionellen koreanischen Musik durch und durch fremde Kunstgriff verändert die Struktur, aber auch den Ausdrucksgehalt des Gagok-Materials so tiefgreifend, dass hier von einem Umschlagen in eine andere musikalische Welt gesprochen werden kann.

Auch die einfache oder variierte Wiederholung längerer Passagen innerhalb des gleichen Formteils ist ein Prinzip, das der traditionellen koreanischen Musik fremd ist. In *Gagokbounce: One By One* lässt sich gut nachvollziehen, wie sehr solche Passagen die Emotionalität, aber auch die grundsätzliche Wahrnehmbarkeit des Materials verändern. Clarens Konzept, Ideen der westlichen Avantgarde auf koreanische Kunstmusik anzuwenden und mit Theresa Hak Kyung Chas experimenteller Sprachreflexion, die so weit wie nur irgend möglich von traditionellen Sijo-Texten entfernt ist, zu konfrontieren, führt zu einem in sich schlüssigen Werk, das die Schönheiten des Ursprungsmaterials in einem neuen Licht erscheinen lässt und für ein zeitgenössisches Publikum erschließt.

James Water

Sebastian Claren

Sebastian Claren studierte Komposition sowie Musikwissenschaft, Philosophie und Kunstgeschichte in Heidelberg, Berlin und Freiburg. Er schrieb seine Masterarbeit über die *Missa Prolationum* von Johannes Ockeghem und promovierte über das Gesamtwerk von Morton Feldman. Seine Kompositionslehrer waren Walter Zimmermann und Mathias Spahlinger. Er war Dozent bei den Darmstädter Ferienkursen und den Ostrava New Music Days und unterrichtete Zeitgenössische Musik an der Musikhochschule Leipzig. Seit 2021 ist er Assistenzprofessor für Komposition an der Seoul National University. Er lebt in Berlin und Seoul.

In seiner Musik überträgt Sebastian Claren die Präzision Elektronischer Musik und die Klangsensibilität von Popmusik auf instrumentale und vokale Partituren. Seine Werke gewinnen ihre Ausdruckskraft aus der inneren Spannung zwischen klarer formaler Struktur und obsessiver Detailgenauigkeit. Er beschäftigt sich intensiv mit traditioneller koreanischer Musik und studierte Daegeum und Janggu bei Hong Yoo in Berlin. Mit

dem Berliner Solistenensemble Kaleidoskop und dem in Seoul ansässigen Ensemble WhatWhy Art verbindet ihn eine langjährige künstlerische Zusammenarbeit an alternativen Konzertformaten.

Er erhielt Stipendien für Arbeitsaufenthalte in New York, Paris, Rom und Los Angeles und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Kranichsteiner Musikpreis Darmstadt, der Kompositionspreis Stuttgart, der Boris-Blacher-Preis Berlin und der Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung. Seine Werke werden bei internationalen Festivals wie den Darmstädter Ferienkursen, den Donaueschinger Musiktagen, Eclat Stuttgart, dem Holland Festival, der Münchener Biennale, den Operadagen Rotterdam, den Rainy Days Luxemburg, den Salzburger Festspielen, dem Seoul Performing Arts Festival, dem Tongyeong International Music Festival, Ultraschall Berlin und Wien Modern aufgeführt.

Minhee Park

Minhee Park (Gagok) ist Sängerin und Performance-Künstlerin und lebt in Seoul. Sie erhielt eine umfassende Ausbildung in traditioneller koreanischer Musik und studierte die traditionellen Gesangsstile Sijo, Gagok und Gasa. Nach ihrem Studium begann sie, Methoden des Musizierens in verschiedenen Genres wie Tanz, Kunst und Performance zu erforschen und neue experimentelle Ansätze für ihre eigenen Projekte im Bereich der Performance-Kunst zu entwickeln. Ausgangspunkt von Parks Arbeit ist eine intensive Auseinandersetzung mit der Definition traditioneller koreanischer Musik im Hinblick auf ihre Bedeutung und Funktion in einer Gesellschaft, deren künstlerischer Diskurs wesentlich von europäischer Tradition und Kultur geprägt ist. In ihrer Arbeit versucht sie, die materiellen Bedingungen und den sozialen Kontext des Musizierens und Musikhörens neu zu gestalten und nutzt dafür die kompositorischen Strukturen traditioneller Musik, ihre Aufführungspraxis und ihre sozialen Implikationen. Diese Untersuchung traditioneller koreanischer Musik im Hinblick auf ihren soziologischen Kontext verfolgt Minhee Park in zwei fortlaufenden Werkgruppen, der 2012 begonnenen *No Longer Gagok*-Serie und der 2016 be-

gonnenen *12Land*-Serie. Zu ihren bekanntesten Arbeiten zählen *No Longer Gagok: Room5*, ()*Promenade*, *Summer House* und *Hanging Bed*.

WhatWhy Art

WhatWhy Art ist ein Ensemble für zeitgenössische Musik auf traditionellen koreanischen Instrumenten. Ausgebildet in traditioneller koreanischer Musik, sind seine Mitglieder herausragende Solist/innen auf ihren Instrumenten, die sich frei zwischen traditioneller und zeitgenössischer Musik bewegen und als Ensemble die Erneuerung und Transformation der Tradition durch innovative Aufführungskonzepte verfolgen. In ihrer Arbeit beschäftigen sich WhatWhy Art mit Fragen und Ideen, die die Möglichkeit einer integralen Beziehung zwischen Tradition und Gegenwart erforschen. In sorgfältig entwickelten Projekten nutzt das Ensemble die Zusammenarbeit von koreanischen und nicht-koreanischen Kunstschaaffenden unterschiedlicher Genres, um neue künstlerische Energien zu erzeugen und neue Räume innerhalb der koreanischen Gegenwartskunst zu öffnen.

WhatWhy Art wurde zur Arko Selection of the Year, zum

Seoul Performing Arts Festival und zur Great Legacies of the Past Meet Today – UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity Performance Series eingeladen. Zu den wichtigsten Produktionen des Ensembles gehören *SaengSa_music of the living, to those beyond*, die Tanzprojekte *Eternal Moments* und *One Moment* sowie das Yeongsanjae-Projekt (buddhistische Ritualmusik) *7ways*.

Hong Yoo (Daegeum)

Hong Yoo (Daegeum) studierte traditionelle Musik in Seoul und London. Er absolvierte am Department of Music, SOAS, University of London ein Studium für Musikperformance (MA) und promovierte am College of Music, Department of Traditional Music der Seoul National University über zeitgenössische Musik für Daegeum (Ph.D.). Er gewann den Jeonju Daesaseub General Instruments Grand Prize und den Special Prize der Dong-A Korean Traditional Music Competition. Hong Yoo ist künstlerischer Leiter und Interpret von Konzertreihen wie der Focus Series, MIXTUM, Reflection, Always und Moment. Als Solist trat er mit dem KBS Symphony Orchestra, dem Korean National Symphony Orchestra, dem TIMF Orchestra, der Kammersym-

phonie Berlin und dem Ensemble 2E2M (Frankreich) auf. Er ist festes Mitglied des AsianArt Ensemble und Ensemble Extrakte in Berlin.

Ji-eun Kang (Haegeum)

Ji-eun Kang (Haegeum) absolvierte das College of Music, Department of Traditional Music der Seoul National University (MA). Sie wurde vom Arts Council of Korea als Next Generation Artist und als Soorim New Wave Artist ausgewählt. Sie ist offizielle Nachfolgerin von Jongmyo Jeryeak (Royal Ancestral Ritual Music), einem nationalen immateriellen Kulturerbe. Sie unterrichtet an der Dankook Universität und an der Gugak National Middle School. Für das Ensemble WhatWhy Art entwickelte sie die Konzepte für *SaengSa_music of the living, to those beyond*, *Eternal Moments* und führte die Regie in diesen Produktionen.

Gina Hwang (Geomungo)

Gina Hwang (Geomungo) schloss ihr Studium am College of Music, Department of Traditional Music der

Seoul National University ab (MA). Sie gewann den Gold Preis bei der Dong-A Korean Traditional Music Competition, einem der renommiertesten Wettbewerbe Koreas. Neben ihrem Engagement für traditionelle Musik konzentriert sie sich seit 2017 auch auf die Produktion eigener Musik, wobei sie den spezifischen Klang des Geomungo mit Hilfe von Elektronik erweitert. Zu ihren Soloaufnahmen gehören die CDs *The Middle* (2019) und *Short Film* (2022). Sie ist Mitglied von Baum Sae, einem kollaborativen Gruppenprojekt, das sich der Entwicklung neuer Musik widmet, und unterrichtet als Dozentin an der Chonnam National University.

Woong-sik Kim (Janggu)

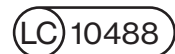
Woong-sik Kim (Janggu) ist einer der vielseitigsten Perkussionisten Koreas. Während sich die meisten koreanischen Schlagzeuger auf einen bestimmten Stil wie Sanjo oder Pansori, Perkussionsensemble, Volksstil oder Hofstil spezialisieren, ist Woong-sik Kim nicht nur mit vielen traditionellen Stilen vertraut, sondern auch mit der zeitgenössischen Musik. Er ist offizieller Nachfolger von Pansori Gobub (Pansori Begleitung),

einem nationalen immateriellen Kulturerbe, und unterrichtet als Dozent an der Seoul National University, als außerordentlicher Professor an der Dankook University und als Gastprofessor an der Suwon University. Sein Spiel ist auf zahlreichen CDs zu hören, unter anderem auf den Sanjo-CDs von Hong Yoo und Gina Hwang.

Recording Venue	Infinity Music, Eum Sound, Seoul/South Korea
Recording Dates	26 June 2022, 14-15 November 2022
Engineer, Editor, Mastering	Younghoon Oh
Producer	Sebastian Claren
Production Manager	Yongsok Lee
Music Coordinator	Hong Yoo
Author of Sung Text	Theresa Hak-Kyung Cha
Publisher of Sung Text	University Of California Press
Cover	based on artwork by Maria Moser

This work was supported by the New Faculty Startup Fund from Seoul National University.

0022015KAI – © 2023 HNE Rights GmbH . © 2023 KAIROS
a production of KAIROS . www.kairos-music.com

ISRC: ATK942201501 to 07

[austromechana](http://austromechana.com)[®]

