
사물놀이 Samulnori

The Sound of Pankut
Der Samulnori-Baukasten

Frank Böhme | KIM, Bo-Sung

The Sound of Pankut. Der Samulnori Baukasten.

Die Spielpartitur "The Sound of Pankut" soll die Möglichkeit bieten, in einfacher Form das Samulnorispiel im Ensemble umsetzen zu können. Das Baukastensystem ermöglicht es darüber hinaus, die Partitur in Länge und Schwierigkeitsstufen zu kombinieren, eingeteilt in die Varianten A (leicht), B (mittelschwer) und C (schwer).

„Pankut“ („Pan“= Platz oder im übertragenen Sinne, der Ort, an dem das Leben passiert oder spielt; „Kut“=Ritual) bezeichnet eine Performance, die aus Tanz, Akrobatik und der Perkussionsmusik besteht. Es ist also die traditionelle Aufführungsform im Nongak.

Die Partitur umfaßt zwei traditionelle Rhythmus-Pattern: den Hwimori und den Samchae. Der Anfang wird mit dem „Modeum Kut“ eingeleitet. Beachtenswert ist im Ensemblespiel die Rolle des kleinen Metallgongs Kkwaenggwari, der eine leitende Funktion hat. Er gibt mit bestimmten rhythmischen Zeichen Übergänge, Rhythmus- und Tempowechsel bekannt.

VARIANTE A

Modeum Kut

„Modeum Kut“ („Modeum“ = versammeln; „Kut“= Ritual, Rhythmus) wird im Nongak üblicherweise am Anfang gespielt, um den Beginn einer Aufführung anzukündigen, Menschen und Musiker zusammenzutrommeln und *Sinmyeong* herbeizurufen. Das Wort beschreibt ein Gefühl, das mit *Ekstase*, *Lebensfreude* oder *Begeisterung* umschrieben werden kann. *Sinmyeong* entsteht im gemeinsamen Spiel der Musiker und überträgt sich auf das Publikum und ist im traditionellen Sinne essentiell für eine gelungene Aufführung.

Der Rhythmus im „Modeum Kut“ wird auch *Ilchae* genannt, was *Ein-Schlag* bedeutet. Im Unisono wird jeweils ein Schlag von jedem Instrument in immer kürzeren Abständen hintereinander gespielt. Vorstellen kann man sich dabei einen kleinen *Flummiball*, der fallen gelassen wird und in immer kürzer werdenden Abständen auf den Boden fällt.

Hwimori Grundrhythmus und Variation

Hwimori bedeutet „schneller Rhythmus“. Dieses Rhythmus-Pattern wird in einem 4er Hoheup gespielt und ist der schnellste Rhythmus in der koreanischen Musik und sehr kraftvoll, dynamisch und ekstatisch. Im Samulnori kann ein Tempo von bis zu 155 BPM pro halber Note erreicht werden.

Das Stück kann entweder mit diesem Rhythmuspattern enden, das zum Schluß beschleunigt und wie im „Modeum Kut“ mit einem Trommelwirbel und einem gemeinsamen Schlag abgeschlossen wird.

Soll das Stück fortgesetzt werden, wird diese Abschlußvariante übersprungen, und man geht zur Überleitung zur nächsten Variante B über.

VARIANTE B

Samchae Grundrhythmus

Samchae ist ein 3er-Rhythmus-Pattern. Der Grundrhythmus wird kraftvoll aber mit tänzerischem Gefühl gespielt. Das Stück kann entweder mit dem Grundrhythmus beendet werden oder in die schnellere Variation übergeleitet werden. Die Kkwaenggwari gibt dafür das entsprechende rhythmische Zeichen.

VARIANTE C

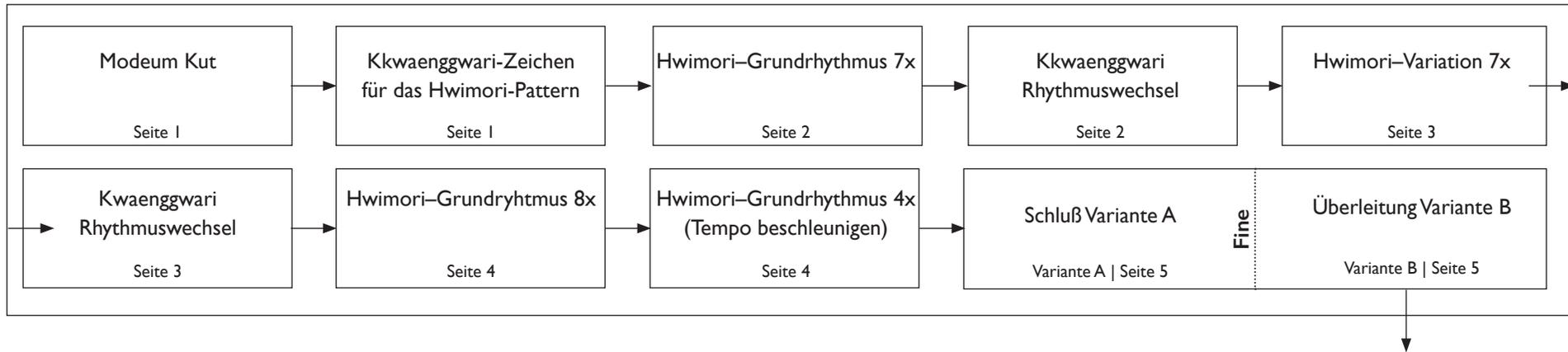
Samchae Variationen

Das Tempo wird in der Variante C beschleunigt. Die Samchae Variationen bestehen aus zwei unterschiedlichen Rhythmen, die von der Kkwaenggwari gespielt werden. Der Rhythmus für die anderen Instrumente bleibt unverändert. Das Ende wird schließlich mit einem Zeichen der Kkwaenggwari für den gemeinsamen Abschluss signalisiert.

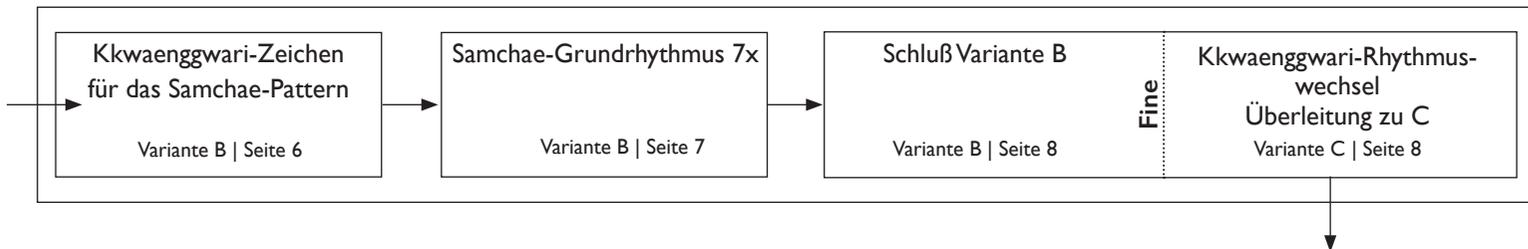

The Sound of Pankut. Der Samulnori Baukasten.

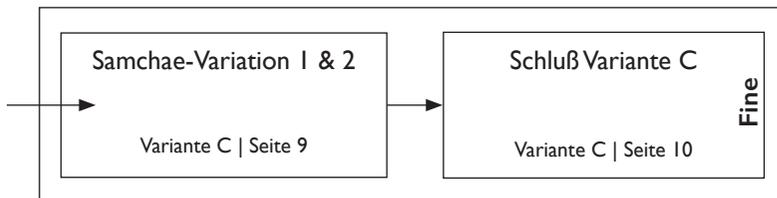
Variante A – Hwimori (leicht)

Variante B – Samchae_1 (mittel)

Variante C – Samchae_2 (schwer)

Tempo: ♩ = 95 – 120 (Tempo langsam steigern)   **Tempo: ♩ = 120**

Hwimori-Grundrhythmus 7x

Kkwaenggwari-Rhythmuswechsel#1

Tempo: ♩ = 95 – 120 (Tempo langsam steigern)   **Tempo: ♩ = 120**

Kkwaeng-gwari	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	kaen ji kaen ji	kaeng kaeng kaeng ggaek kaeng kaeng kaeng ggaek		
Jing	◎ ◎	◎ ◎	jing	
	jing		jing	
Janggo	◐ ● ○ ● ○ ○ ○ ○	◐ ● ○ ● ○ ○ ○ ○	◐ ● ○ ● ○ ○ ○ ○	◐ ● ○ ● ○ ○ ○ ○
	teong teong kung ddak kung	teong teong kung ddak kung	teong teong kung ddak kung	teong teong kung ddak kung
Buk	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
	tung du tung du tung du tung du	tung du tung du tung du tung du	tung du tung du tung du tung du	tung du tung du tung du tung du

Musical score for Hwimori Variation 7x. The score is written for four instruments: Kkwaeng-gwari, Jing, Janggo, and Buk. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 2/2. The score consists of two systems of two measures each. The Kkwaeng-gwari part features a melodic line with eighth and quarter notes. The Jing part consists of a single sustained note per measure. The Janggo part has a complex rhythmic pattern with eighth and quarter notes. The Buk part has a simple bass line with quarter notes.

Hwimori-Variation 7x

Kkwaenggwari-Rhythmuswechsel#2

Kkwaeng-gwari	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	kaeng	kae	kaeng	eut	kae	kaeng	kae	kae	kae	kaeng	eut	kae
Jing	◎					◎						
	jing					jing						
Janggo	◐	○	○	◑	◑	◑		◐	◑			
	teong	ta	ta	kung	ddak	kung	ddak	ku	kung	dak	kung	ddak
Buk	○	○	○	○		○	○	○	○			
	tung	du	tung	du		tung	du	tung	du			

Kkwaeng-gwari	○	○	○	●	○	○	○	●				
	kaeng	kaeng	kaeng	ggaek	kaeng	kaeng	kaeng	ggaek				
Jing	◎				◎							
	jing				jing							
Janggo	◐	○	○	◑	◑							
	teong	ta	ta	kung	ddak	kung	ddak	ku	kung	dak	kung	ddak
Buk	○	○	○	○								
	tung	du	tung	du								

Sheet music for the first system of the Hwimori score. It features four staves: Kkwaeng-gwari, Jing, Janggo, and Buk. The music is in 2/2 time and consists of two measures. The Kkwaeng-gwari staff has a melodic line with eighth notes. The Jing staff has a single whole note. The Janggo staff has a complex rhythmic pattern with eighth and sixteenth notes. The Buk staff has a simple melodic line with quarter notes.

♩ = 120–132 bzw. so schnell wie möglich

Sheet music for the second system of the Hwimori score, identical to the first system. It features four staves: Kkwaeng-gwari, Jing, Janggo, and Buk. The music is in 2/2 time and consists of two measures.

Hwimori-Grundrhythmus 8x

Hwimori-Grundrhythmus 4x (Tempo beschleunigen)

Diagram for the 8x basic rhythm. It shows four staves: Kkwaeng-gwari, Jing, Janggo, and Buk. Each staff has a sequence of circles representing notes or rests. The Kkwaeng-gwari staff has a sequence of 8 circles. The Jing staff has a sequence of 8 circles, with the first one containing a dot. The Janggo staff has a sequence of 8 circles, with the first one containing a half-filled circle and the others containing either a solid or open circle. The Buk staff has a sequence of 8 circles. Below each staff is the corresponding Korean text: 'kaen ji kaen ji kaen ji kaen ji', 'jing', 'teong teong kung ddak kung', and 'tung du tung du'.

♩ = 120–132 bzw. so schnell wie möglich

Diagram for the 4x basic rhythm (Tempo beschleunigen). It shows four staves: Kkwaeng-gwari, Jing, Janggo, and Buk. Each staff has a sequence of 4 circles. The Kkwaeng-gwari staff has a sequence of 4 circles. The Jing staff has a sequence of 4 circles, with the first one containing a dot. The Janggo staff has a sequence of 4 circles, with the first one containing a half-filled circle and the others containing either a solid or open circle. The Buk staff has a sequence of 4 circles. Below each staff is the corresponding Korean text: 'kaen ji kaen ji kaen ji kaen ji', 'jing', 'teong teong kung ddak kung', and 'tung du tung du'.

♩ = 100

Kkwaenggwari
Jing
Janggo
Buk

Kkwaenggwari-Zeichen

♩ = 100

Kkwaenggwari
Jing
Janggo
Buk

kaeng   kae   kaeng   kae   kaeng   kae   kae   kaeng   kae   kaeng   kaeng   kae   kaeng   kae   kae   kaeng

Samchae-Grundrhythmus 7x

Kkwaeng-gwari	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	kaeng	kae	kaeng	kae	kaeng	kae	kae	kaeng	kae	kaeng	kaeng	kae	kaeng	kae	kae	kaeng		
Jing	◎								◎									
	jing								jing									
Janggo	●		●		●	◐	○	●	●		●		●	◐	○	●		
	○		○		○				○	○	○		○		○			
	teong		teong		teong	dda	kung	ddak	teong	kung	teong		teong	dda	kung	ddak		
Buk	○		○		○				○	○	○		○					
	tung		tung		du		tung		du	tung	tung		du		tung			

Musical score for Kkwaeng-gwari, Jing, Janggo, and Buk in 12/8 time. The score is divided into three measures. The Kkwaeng-gwari part has a melodic line with eighth and quarter notes. The Jing part has a single dotted half note. The Janggo part has a rhythmic pattern of eighth and quarter notes. The Buk part has a melodic line with eighth and quarter notes.

Schluß Variante B Samchae (mittel)

Kkwaeng-gwari	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	kaeng	kaeng	kaeng	kaeng	kae	kae	kaeng	kae	kaeng	kae	kaeng	kaeng	ggaek		kaeng	
Jing	◎							◎							◎	
	jing							jing							jing	
Janggo	●	●	●	◐	●	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	
	teong	teong	teong	dda	kung	ddak	teong	kung	teong	kung	teong	ddak		teong		
Buk	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	tung	tung	du	tung				du	tung	du	tung	tung			tung	

Fine

Kkwaenggwari-Rhythmuswechsel

Kkwaeng- gwari	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	kaeng	kaeng	kaeng	kaeng	kae	kae	kaeng	kae	kaeng	kae	kaeng	kaeng	kae	kae	kaeng	
Jing	◎							◎								
	jing							jing								
Janggo	●	●	●	◐	●			●		●		●	◐	●		
	○	○	○					○	○	○		○		○		
	teong	teong	teong	dda	kung	ddak	teong kung	teong	teong	teong	dda	kung	ddak			
Buk	○	○	○	○				○	○	○		○				
	tung	tung	du	tung	du	tung	tung	du	tung							

Accelerando bis ♩ = 110 möglich.

Musical score for Samchae Variation #1 and #2. The score is in 6/8 time and features four instruments: Kkwaeng-gwari, Jing, Janggo, and Buk. The first system shows the initial rhythmic patterns, and the second system shows a variation with some notes marked with 'x'.

Samchae-Variation#1 4x

Samchae-Variation#2 4x

Accelerando bis ♩ = 110 möglich.

Rhythmic notation for Samchae Variation #1 and #2. It uses circles to represent notes and rests, with some circles filled or half-filled to indicate specific rhythmic values. The notation is organized into four rows corresponding to the instruments: Kkwaeng-gwari, Jing, Janggo, and Buk.

Instrument	Measure 1	Measure 2	Measure 3	Measure 4	Measure 5	Measure 6	Measure 7	Measure 8
Kkwaeng-gwari	○	○	○	○	○	○	○	○
Jing	⊙				⊙			
Janggo	●	◐	○	●	●	◐	○	●
Buk	○		○		○		○	

Lyrics for Variation #1:
 Kkwaeng-gwari: kaeng kae kae kaeng kaeng kae kae kaeng
 Jing: jing jing
 Janggo: teong dda kung ddak teong dda kung ddak
 Buk: tung du tung du

Lyrics for Variation #2:
 Kkwaeng-gwari: ggaek ggaek ggaek ggaek ggaek ggaek
 Jing: jing jing
 Janggo: teong dda kung ddak teong dda kung ddak
 Buk: tung du tung du

Schluß Variante C Samchae (schwer)

Kkwaeng-gwari	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○
	kaeng	kaeng	kaeng	kaeng	kae	kae	kaeng	kae	kaeng	kae	kaeng	kaeng	ggaek	kaeng	kaeng	
Jing	◎				◎			◎				◎			◎	
	jing			jing				jing			jing			jing		
Janggo	●	◐	○	●	●	◐	○	●		●		●		●	●	
	teong	dda	kung	ddak	teong	dda	kung	teong	kung	teong	kung	teong	ddak	teong	teong	
Buk	○		○		○		○	○	○	○	○	○		○	○	
	tung		du		tung		du	du	tung	du	tung	tung		tung	tung	

Fine