

An Evening of Korean Art Songs

Hyeon-Sim Kim soprano

with Chung-Haing Lee piano

Seol-A Kim janggu, haegeum

Soprano Hyeon-Sim Kim

Hyeon-Sim Kim received her Bachelor of Music and Master of Music in voice from Seoul National University in Korea. She also earned her Master's degree in Vocal Performance from the Manhattan School of Music in New York. She is a guest professor of voice at Music department in Kyunghee University, Seoul Korea. She has lectured at Seoul National University, Korea National University of Arts, Kunkuk University, and Sejong University in Seoul Korea. She has performed eleven solo recitals in New York, Nashville, Seoul, and Pusan and appeared in numerous operas, including La Bohème (Mimi, Musetta), L'Elisir d'amore (Adina), Carmen (Micaella), and Rvu, Gwan-Soon (Rvu, Gwan-Soon). Ms. Kim performed as a soloist in Handel's Messiah, Mendelssohn's Paul, Mozart's Requiem, Hayden's Die Schoepfuna. Bach's Mass in b minor and in other various music concerts. She recorded 2 Albums, British & American Art Songs < Come Again! Sweet Love> and Church Music <The Grace of God>. As a member of Korean Art Song Association and the Society of British-American Art Song, she has worked to introduce more Korean (English) song repertoires in US (Korea). She has studied with Eun-Hee Yang, Hwa-Sook Kim, Joan Patenaude-Yarnell.

Chung-Haing Lee, Piano
Piano Professor Emeritus at Keimyung University
University of North Texas (D.M.A)
Boston University (M.A)
University of Washington (B.M.A)
Studied at Seoul National University
Currently resides in Honolulu

University of Hawai'i at Mānoa College of Arts and Humanities Music Department presents

An Evening of Korean Art Songs Hyeon-Sim Kim, soprano with Chung-Haing Lee, piano and Seol-A Kim, janggu, haegeum

Flowers 산유화 SanYuHwa (Flowers on the Mountain)
My Favorite Songs 달밤 DalPpam (Moonlit Night)
고풍의상 GoPungUiSang (Traditional Attire)
With Janggu
새타령 SaeTaRyeong (Ballad of the Birds)
Intermission
Songs of My Homeland
가고화 GaGoPa (Nostalgia)Eun-Sang Lee. Dong-Jin Kim
고향의 노래 GoHyangEa NoRae (Song of Hometown) Jae-Ho Kim. Su-In Lee
Love Songs
내마음 NaeMaEum (My Heart)
추억 ChooUk (Memories)Byng-Hwa Cho. Young-Sub Choi
신 아리랑 Shin Arirang (New Arirang)
With Haegeum
밀양 아리랑 Miryang ArirangTraditional Folk Song. Kyu-Yung Chin
With Janggu

Program Notes

This Recital has four themes of Korean art songs; flowers, my favorite songs, homeland and love songs from romantic Western melodic songs to traditional Korean-style songs played on the traditional musical instruments.

산유화 (Flowers on the Mountain)

Words by So-Wol Kim, music by Soung-Tai Kim

This poem was in a volume of poems, *Jindaleggot* 'Azaleas,' which was published in 1925. It is a simple and perfect free verse, which compares a lonely, innocent way of life to flower.

코스모스를 노래함 (Sing for Cosmos)

Words by Gi-Soon Lee, music by Hung-Ryul Kim

This song is about the beauty of Cosmos, a.k.a. Flower of Autumn, and it begins with "Under the moonlit sky."

수선화 (Narcissus)

Words by Dong-Myung Kim, music by Dong-Jin Kim

Dong-Myung Kim, well-known as a patriot poet, wrote poems such as *Pacho and Nae Maeum* 'My Heart,' which were also published in a textbook for public schools. In this song, narcissus represents the dead, destroyed Chosun Dynasty and her people's suffered feelings.

달밤 (Moonlit Night)

Words by Tae-O Kim, music by Un-Young Na

Un-Young Na is a renowned composer for *The Psalm 23. Moonlit Night* has a more artistic quality than lyrical popular music or mixed-style art songs that were dominant at that time. The melody of the song is well-harmonized with operatic aria and an instrumental tune. In this song, the Moon is an object which soothes sorrow of the national torment, and is a traveler who embraces the lonely intellectual.

고풍의상 (Traditional Attire)

Words by Ji-Hun Jo, music by I-Sang Yun

This song is a poem of Ji-Hun Jo, who had a national emotion of Koreans. A woman, dressed up with the traditional attire, *Hanbok*, dances to the *Gumungo* tune. The song emphasizes the beauty of *Hanbok* and gestures of the dancing woman, and it also shows the elegance of the Old Korean language.

새타령 (Ballad of the Birds)

Text from a folk song, music by Du-Nam Cho.

Du-Nam Cho was born in Pyung-Yang, spent his younger days in Manchuria during the colonial period, and then went back to Masan. His composition is based on classicism in form, Romanticism in contents, nationalism in emotion.

가고파 (Nostalgia)

Words by Eun-Sang Lee, music by Dong-Jin Kim

Eun-Sang Lee lived in Masan, where sea birds sang on the seashore. His hometown is in Anju, Pyungannamdo, North Korea, to which he was not able to go back. This song is 10 verses long. It originally had four verses, but the additional six verses were completed in 1973. The song is one of the most popular Korean art songsit perfectly expresses a deep longing for hometown.

고향의 노래 (Song of Hometown)

Words by Jae-Ho Kim, music by Su-In Lee

This song says about a hometown landscape of early winter. The letter from Jae-Ho Kim, a poet, moved Su-In Lee, which led Lee to make this song in 1968.

내 마음 (My Heart)

Words by Dong-Myung Kim, music by Dong-Jin Kim

This song expresses feelings of sadness metaphorically. It has lines of dramatic emotion and high density of passion. As aromantic song with an artistic quality, the song reveals Korean feelings on the western music technique.

추억 (Memories)

Words by Byung-Hwa Cho, music by Young-Sub Choi

Poet Byung-Hwa Cho wrote an improviso poem about his love and longing, and Composer Young-Sub Choi made this song promptly. He used more modernstyle words of expressions, compared to songs at that period, and the song has a free-style long introduction and use of syncopation rhythm and repetitive notes. Choi's representative song is *A Longing for Mount Geumgang* from the cantata of My Beautiful Country. The song became a big hit on air as a national art song.

신 아리랑 (New Arirang)

Words by Myung-Moon, music by Dong-Jin Kim

Arirang is a Korean folk song. In December, 2012, the song was inscribed on the Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity Program by the UNESCO. The standard version of Arirang is known as Seoul Arirang or Gyeonggi Arirang. There are difference versions of Arirang for a range of regions; Jungsun Arirang for Gangwondo, Jindo Arirang for Jullado, and Miryang Arirang for Gyeongsangdo. This New Arirang by Dong-Jin Kim is made public as a chorus music for National Chorus Concert. Though the melody of the song is a lyrical western style, the song shows intimacy and delight with a fast tempo of the Gyeonggi Arirang melody in the Interlude part.

밀양아리랑 (Miryang Arirang)

Traditional folk song, music by Kyu-Yung Chin

Miryang Arirang is a representative folk song of Gyeongsangdo. It is a popular song based on the story of the death of Faithful Arang at the Yungnam Tower in Miryang. While it is a folk song, Mirayang Arirang was rearranged for piano and shows characteristics of an art song. This has a distinctive rhythm of 'Seamachi Jangdan', compared to other Arirang songs. 이 연주회는 한국가곡으로 구성 하였는데, 꽃, 애창 곡, 고향, 그리고 사랑의 노래, 네 가지 주제에 따라 스테이지를 나누었다. 낭만적인 서양 선율의 가곡과 전통적인 민요적 특징을 가진 가곡으로 이번 연주에 서는 특별히 한국전통악기인 장구, 아쟁, 해금의 오블 리가토 반주를 가미했다.

산유화 (Flowers on the Mountain)

김소월 작시, 김성태 작곡

1925년에 간행된 김소월의 시집 《진달래꽃》에 수록되어 있다. 고독하고도 순수한 삶의 모습을 꽃에 비유한 시로서 간결하고 완벽한 자유시이다. 이 시는 자연을 관조하며 그 속에 잠깐 피었다 지는 인생을 꽃에 비유하면서 저만치 외롭게 떨어져서 살아가는 자신의모습을 함축성 있는 언어로 표현하였다. 김성태의 대표적인 가곡으로는 <동심초>, <산유화>, <이별의노래>, <한 송이 흰 백합화> 등이 있다.

코스모스를 노래함 (Sing Cosmos) 이기순 작시, 이흥렬 작곡

'달 밝은 하늘 밑'으로 시작하는, 가을의 꽃인 코스모스의 아름다움을 노래하는 내용이다. 그의 가곡 중 널리 애창되고 있는 가곡은 <어머니의 마음>, < 코스모스를 노래함>, <고향 그리워>, <봄이 오면 >, <꽃구름 속에> 등이 있다.

수선화 (Narcissus)

김동명 작시, 김동진 작곡

김동명 시인은 교과서에 실린 '파초'와 가곡 '내마음'의 시로 유명한 시인인데요. 애국자 시인으로 알려져 있습니다. 이 곡에서 수선화는 죽어서 멸망한 조선과 한민족을 상징합니다.

"또한 그리고 그리다가 죽는, 죽었다가 다시 살아 또다시 죽는, 가여운 넋은 가여운 넋은 아닐까?" 수선화는 아름답지만 열매를 맺지 못합니다. 뿌리가 추위를 견디며 근근이 살아가는 꽃이지요. 죽었다가 살아나고 또다시 죽고, 그랬다가 또다시 살아나는 수선화를 끈질긴 한민족에 비유하여 광복운동을 노래한 시가 수선화입니다.

달밤 (Moonlit Night)

김태오 작시, 나운영 작곡

나운영은 '여호와는 나의 목자시니'로 알려진 작곡가이다. <달밤>은 당시 우리나라 가곡에서 지배적이었던 서정적인 대중가요와 예술가곡의 중간형태인 작곡 풍조를 뚫고, 예술성을 강하게 보여준다. 멜로디는 오페라아리아의 길게 뽑는 창법과 기악적인 가락을 잘 조화시켰다. '달'은 민족의 한과 슬픔을 삭여주는 대상이자외로운 지식인들을 품어주는 인자한 길손이었다. 주요작품으로는 찬송가 1105곡과 함께 <건국의 노래>, <박쥐>, <달밤>, <가려나>, <가는 길>, <별과 새에게>. <강건너간 노래> 등이 있다.

고풍의상 (Traditional Attire) 조지훈 작시, 윤이상 작곡

고풍의상은 조지훈의 시로 우리 고유의 민족 정서를 시 세계로 표현하였으며, 시적 자아인 '내'가 한복의 우아함의 도취되어 한복을 곱게 차려 입고 거문고 소리에 맞추어 춤을 추는 여인의 모습을 그린 시이다. 예스러운 언어를 구사하고 있다. 작곡가 윤이상은 한국 음악의 연주기법과 서양 악기의 결합을 시도하여, 서양현대 음악 기법을 통한 동아시아적 이미지의 표현에 주력을 하였으며, '동서양을 잇는 중계자 역할을 한 음악가'라는 평가를 받고 있다. 가곡으로는 <고풍의상>, <달무리>,<추천>,<편지>,<나그네> 등이 유명하다.

새타령 (Ballad of the Birds)

작곡가 조두남곡. 1912~1984. 평양에서 태어났지 만, 일제의 탄압으로 국내활동이 여의치 않자 만주로 가 그곳에서 청년기의 작품 활동을 하다가 다시 마산으로 돌아와 활동하였다. 작품 경향은 형식면에서는 고전주의이고, 내용면에서는 낭만주의이며, 정서면에서는 민족주의이다. 청년기에는 주로 우국(憂國)의 정을 담은 서정적인 노래들을 많이 작곡하였고, 장년기에는 민족 고유의 장단과 가락이 어우러진 풍류의 멋이 깃든 민족주의 노래들을 많이 작곡하였다. 대표작으로는 가곡 '<선구자>, <옛이야기>, <그리움>, <제비>, <접동새>등이 있다.

가고파 (Nostalgia)

이은상(李殷相) 작시, 김동진(金東振) 작곡..

1933년 작곡자 김동진이 만 20세가 되던 해에 작곡한 것으로, "내 고향 남쪽 바다 그 파란 물 눈에 보이네. 꿈엔들 잊으리요 그 잔잔한 고향 바다…"로 시작되는 향수가 어린 이은상의 시에서 감동을 받은 것이 작곡 동기라고 한다. 한국 가곡의 형태가 아직 정립단계에 이르지 못하였던 당시에 시가 지닌 무한한 향수를 잘 그린 이 가곡은 피아노 반주와 함께 선율이 맑고 아름다워 현재까지도 가장 많이 불리는 한국 가곡중의 하나로 꼽힌다. 고향이 남쪽이 아니기는 선생님도 마찬가지였다. 선생님의 고향은 지금은 마음껏 갈수 없는 땅, 평남 안주이다. 가곡 <가고파>, <내마음>, <수선화>, <목련화> 등은 민족의 서정과 향수를 담은 작품으로 널리 불려지고 있다.

고향의 노래 (Song of Hometown) 김재호 작시, 이수인 작곡

초겨울의 고향 풍경이 정겨운 고운 노래이다. 작곡가인 이수인이 고향인 마산에서 교편을 잡고 있다가 서울로 오게 되고 같은 학교 국어 교사로 있던 김재호시인이 편지로 보내온 시를 받고 고향 그리움의 뭉클한 감동으로 1968년에 작곡 했다. <수선화>, <그리움>, <고향의 노래>, <석굴암>, <별>, <내 맘의강물> 등 주옥 같은 가곡이 그의 작품이다.

내마음 (My Heart) 김동명 작시, 김동진 작곡

이 곡의 가사는 사랑하는 이의 애달픈 심정을 은유적으로 표현하고 있다. 감정의 폭이 크고 정열의 밀도가높은 곡으로 선율선이 풍부하다. 왈츠풍의 빠르기와 4분의 3박자, 내림마장조로 구성되어 있고 형식은 자유스러운 통절형식이다. 음악적인 특징으로는 산문시를 가사로 채택하여 곡의 형식을 확대시켰다는 점, 기본적인 화성체계로 안정된 반주 서법을 구사하였다는점, 시적 리듬을 음악적 리듬으로 환원시키는 데 성공하여 시와 선율이 조화를 이루는 자연스럽고 유려한 선율을 만들었다는점 등을 들 수 있다. 낭만적인가곡으로 대중성과 함께 예술성을 지니고 있으며 서양음악 기법 위에서 한국적 서정성을 표현하고 있다.

추억 (Memories) 조병화 작시, 최영섭 작곡

시인 조병화는 이루어지지 못한 여인에 대한 사랑과 그리움을 시로 쓰게 되었고 그의 즉흥시를 받아작곡가 최영섭은 '추억'을 작곡했다. 당시의 작품들에 비해서 상당히 현대적인 어법을 사용하였고 자유로운 긴 도입부와 긴장감을 자아내는 싱코페이션리듬이 특징이다. 또한, 에코를 연상하는 반복적 음의 사용 또한 돋보인다. 최영섭의 또 다른 대표적인국민가곡으로는 칸타타 "아름다운 내 강산"의 삽입곡 중하나인 "그리운 금강산 (한상억 작사)"이 있다. 이 곡은 후에 방송을 타고 대중적으로 크게 인기를 얻어 널리 알려졌다. 남북 문화 교류가시작 될 즈음, 한상억 작사가가 '더럽힌지'를 '못 가본지'로, '짓밟힌 자리'를 '예대로인가'로, '맺힌 원한'을 '맺힌 슬픔'으로 개사하였다.

신 아리랑 (New Arirang) 양명문 작시, 김동진 작곡

아리랑은 한국의 대표적인 민요이다. 2012년 겨울 유네스코 세계인류무형유산으로 등재되었다. 한국을 대표하는 아리랑으로는 강원도의 정선아리랑, 전라 도의 진로아리랑, 경상도의 밀양아리랑 등이다. 우리 가 익히 아는 아리랑은 신아리랑 또는 경기아리랑이 라 불리는 곡이다. 김동진의 신아리랑(양명문 작시) 은 국립합창단의 한국 합창곡 발표회 때 발표되었던 곡이다. 멜로디는 매우 서정적인 서양 선율이나, 중간 간주 부분에 빠른 템포의 경기 아리랑 멜로디를 넣어 친숙함과 경쾌함을 더해주고 있다. 밀양아리랑 (Miryang Arirang) 전통민요, 진규영 작곡

밀양아리랑은 경상도 지방은 대표하는 민요 가운데한 곡이다. 이 곡은 절개를 지키다 밀양의 영남루에서 죽은 아랑의 이야기를 나타내고 있다. 진규영의 밀양아리랑은 원래는 민요이지만, 피아노 반주를 겸한 가곡으로 편곡되어 예술가곡으로서의 면모를 보이고 있다. 이러한 면은 다른 아리랑에서는 쉽게 찾아보기 힘든 것으로, 세마치장단의 경쾌함을 지닌 밀양아리랑만의 특징이라 할 수 있다.

Sponsored by Department of Music, University of Hawai'i at Mānoa
Center for Korean Studies, University of Hawai'i at Mānoa
The United Korean Association of Hawaii
Seoul National University Alumni Association

Hyeon-Sim Kim < hattkimi@naver.com>

UPCOMING EVENTS

SEPTEMBER 2014

Sat 7 Bichuan Li, piano

Born in Shanghai, China, Bichuan Li has been a member of the piano faculty at the University of Hawai'i since 1986. Ms. Li has appeared as a soloist with orchestra and in numerous chamber music concerts, workshops and master classes. She has enjoyed large audiences and rave reviews for performances in the United States, Brazil, Sweden, Japan, Vietnam, Hong Kong, Shanghai, Beijing, Hangzhou, Zhejiang, Shan Dong, Taiwan, the Philippines, Penang and Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, and Bangkok.

Her recital will include:

Mozart, Sonata in D Major, K. 576 Chopin

Nocturne in E-flat major, Op. 9 No. 2 Barcarolle in F-sharp major, Op. 60 Ravel, *Miroirs*

4:00 p.m., Orvis Auditorium

OCTOBER 2014

Fri 3 Emel Mathlouthi

Emel Mathlouthi is a songwriter, composer, guitarist, and singer who is bringing a powerful brand new sound to Tunisian music. Endowed with an outstanding voice, she evokes Joan Baez, Sister Marie Keyrouz and the Lebanese diva Fairouz. Her captivating style is lyrical, with powerful rock, oriental and trip hop influences (she's collaborated with Adrian Thaws AKA Tricky). Presented by Outreach College.

For more information call 956-8246 7:30 p.m., Orvis Auditorium

Wed 8 Hawaii Gagaku Kenkyukai

Rev. Masatoshi Shamoto, *director* Gagaku, the court music of Japan, traces its history to the 9th century, and is considered one of the oldest continuously performed music traditions in the world. Gagaku includes instrumental music, vocal music, and dance. This semester's concert will include visiting musicians and dancers from Japan. 7:30 p.m., Orvis Auditorium

Music at Mānoa

The Music Department at the University of Hawai'i at Mānoa

offers the Bachelor of Arts, Bachelor of Music, Bachelor of Education, Master of Arts, Master of Music, and Doctorate in Music. To support these degree programs, twenty-two full-time music faculty and approximately thirty lecturers offer instruction that provides a broad liberal background for the general music student, prepares the prospective elementary and secondary school teacher, and trains the student for careers in professional performance, composition, private teaching, research, and college teaching.

Ticket revenues are only a small portion of the support needed for the success of our musical performances. We depend on the generosity of music lovers like you.

If you would like to make a donation to the Music Department, please visit our web site, www.hawaii.edu/uhmmusic, and click on "Giving."

While you are there, you can also get information about our academic programs and upcoming performances.

The University of Hawai'i is an Equal Opportunity/Affirmative Action Institution