
한국 대중문화와 K-Pop 역사

한국의 대중문화의 출발점

대중문화의 정의

mass와 popular

대중문화의 이해

1. 대중문화의 의미는 단일하게 규정되기 보다는 **그것이 실천되고 향유되는 맥락에 따라 달라짐**
2. 대중문화는 우열의 관점보다 **다양성과 차이의 관점에서 이해해야 함**
3. 대중문화를 **헤게모니의 영역**으로 살펴보아,

다양한 행위자, 이데올로기, 가치가 충돌하고 타협하는 장으로 이해해야 함

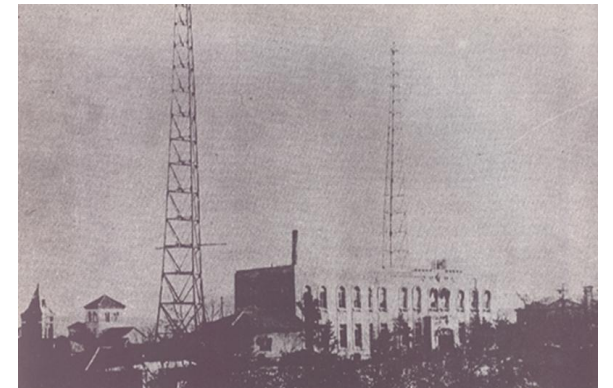
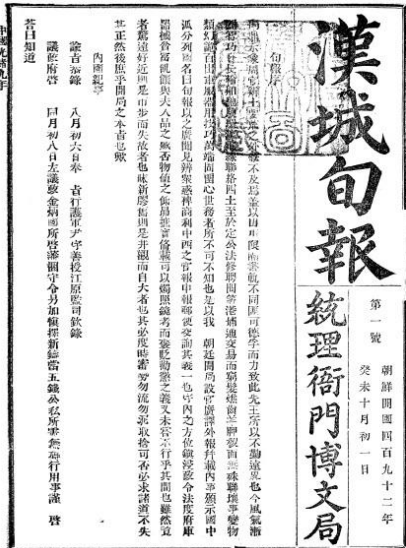
한국 대중문화의 시작

한국 대중문화의 등장

- 조선 말 개화기와 일제 강점기를 배경으로 함
- 개화기에 다양한 신문물이 도입되면서 서구 문명으로서 대중문화가 소개됨

새로운 미디어의 등장

- 대표적인 근대 신문 <한성순보>(1883), <독립신문>(1896) 창간 / 다양한 잡지의 출판
- 민간인이 발행하는 일간지 <조선일보>, <동아일보>(1920) 창간
- 최초의 방송국인 경성방송국이 1927년에 라디오 방송을 시작

한국 대중문화의 시작

영화

九龍九龍
天江
時九

團成社

拾月廿七日부터 보시요

特別大大興行

新派新劇座金陶山一行의

大連鎖劇 封切上場

一 大活
一 劇 義理的仇討 全八幕
一 實寫 京城全市의 景

入場料

特等 一圓五十錢 一等 一圓
二等 六十錢 三等 四十錢

軍人學生小兒半額

<매일신보> 1919년 10월 28일자 <의리적 구토> 개봉 광고

○當九月五日【金陶】公開○
◆朝鮮名劇封切◆
習得者待하시든朝鮮名劇
그의封切되잇습니다
二부 토크 탕
◆米國조아쓰도나소남社大作品
名優川루등시두쓰氏大力演
文 魂 歸 全七幕
○團成社○
朴永彌演劇部苦心大作圖
脚色 金水 朴品 金煥
監督 李品 金煥
字幕 金煥 根
大連鎖劇 花紅蓮傳 全八
劇 團成社 九龍九
松竹特約

1924년 9월 5일 단성사에서 개봉된 <장화홍련전>의 광고

한국 대중문화의 시작

음악

윤심덕 <사의 찬미>

초기 한국 대중문화의 특징

1. 민족 국가 설립이라는 근대적 목표를 달성하지 못한 상황에서 근대성의 경향은 문화, 취향, 스타 일이라는 사적 영역에서 두드러지게 나타남. 대중문화가 사회, 정치적 의식을 담아내기보다, 감각적이고 퇴폐적인 특징을 보임. 대중가요는 사랑, 이별의 슬픔, 자연의 아름다움을 감성적으로 다루었음. 또 **일제 강점기의 억압과 참담함은 신파적인 요소들로 표현되었었음** *'신파(新派, 새로운 물결)'
2. 대중문화가 일제 통제 속에서 확산되었기 때문에, 초기 대중음악 장에서는 일본식 창가 등의 일본 가요를 번안한 곡이 인기를 끄. **대중음악이 활성화된 가운데 일본의 엔카(演歌 (えんか))에서 영향을 받은 트로트가 1930년대 한국에서 주류로 자리 잡게 됨**
3. 일제 강점기에도 근대의 원산지이자 서양 문명 국가의 상징으로서 미국의 영향력은 컸음

미국의 영향 속 한국 대중문화의 형성

1. 1945년 해방과 동시에 한반도는 남과 북으로 갈리며, 남한과 북한 각각에 미군과 소련군이 주둔하며 군정을 실시. 이러한 격동기에도 대중문화는 꾸준히 발전을 이룸
2. 일본 자본을 대신한 국내 자본이 음반사를 열기 시작함(아시아 음반, 럭키레코드, 서울음반 등이 해방 이후에 등장한 음반사 임)
3. 일본의 영향을 받은 트로트 장르가 여전히 주류를 차지했고, 트로트는 분단의 아픔을 담아 대중을 위로하는 역할을 함
4. 축음기의 지속적 보급은 대중 음악은 가정용 오락거리로 자리매김 하는 동력이 됨
5. 한국전쟁을 거치는 동안 미국의 대중문화는 속도를 내 한국으로 유입되기 시작. 미국 가수이자 트럼펫 연주자인 루이 암스트롱(Louis Daniel Armstrong), 매릴린 먼로(Marilyn Monroe)가 주한 미군을 방문하면서 한국 대중에게도 소개 됨
6. 한국 전쟁의 휴전 이후 미군은 보호를 목적으로 남한에 주둔했고, 이는 한국 대중문화의 미국화를 촉진하는 계기가 됨.
미군 방송 AFKN도 미국 대중음악을 확산하는 주요 매체가 됨
7. 한국 전쟁을 계기로 대대적으로 유입되던 미국 음악은 곧 한국 대중음악에 변화를 가져오기 시작. 5음 음계가 주도하던 경향에서 서양 근대 음악의 **7음 음계로 변화하는 경향이 뚜렷했고**, <럭키서울>, <럭키모닝>, <샌프란시스코> 등 제목과 가사에 영어 단어가 삽입된 노래들이 등장하게 됨. 이처럼 영어 단어가 삽입된 노래들은 당시 한국 사회가 미국을 **풍요의 나라로 상상하며 동경과 동일시의 대상으로 삼았음을 보여 줌**
8. 일부에서는 미국 팝 음악을 퇴폐적인 오락거리로 간주하고, 향락 문화를 도덕적 타락이자 심각한 사회문제로 인식하기도 하였음

미국 대중문화에 대한 동경, 혹은 비판

문화를 통해 기성세대에 대해 저항하다

히피 문화: 1960년 사랑과 평화, 자유, 화합과 존중을 추구하던 젊은이들의 운동

포크 음악: 억압적 정치권력에 의해 비판적이고 저항적인 문화를 형성

K-Pop이란 무엇인가

K-Pop이란 무엇일까?

문화와 대중음악의 세계화

문화 세계화: 같아지거나, 혹은 달라지거나

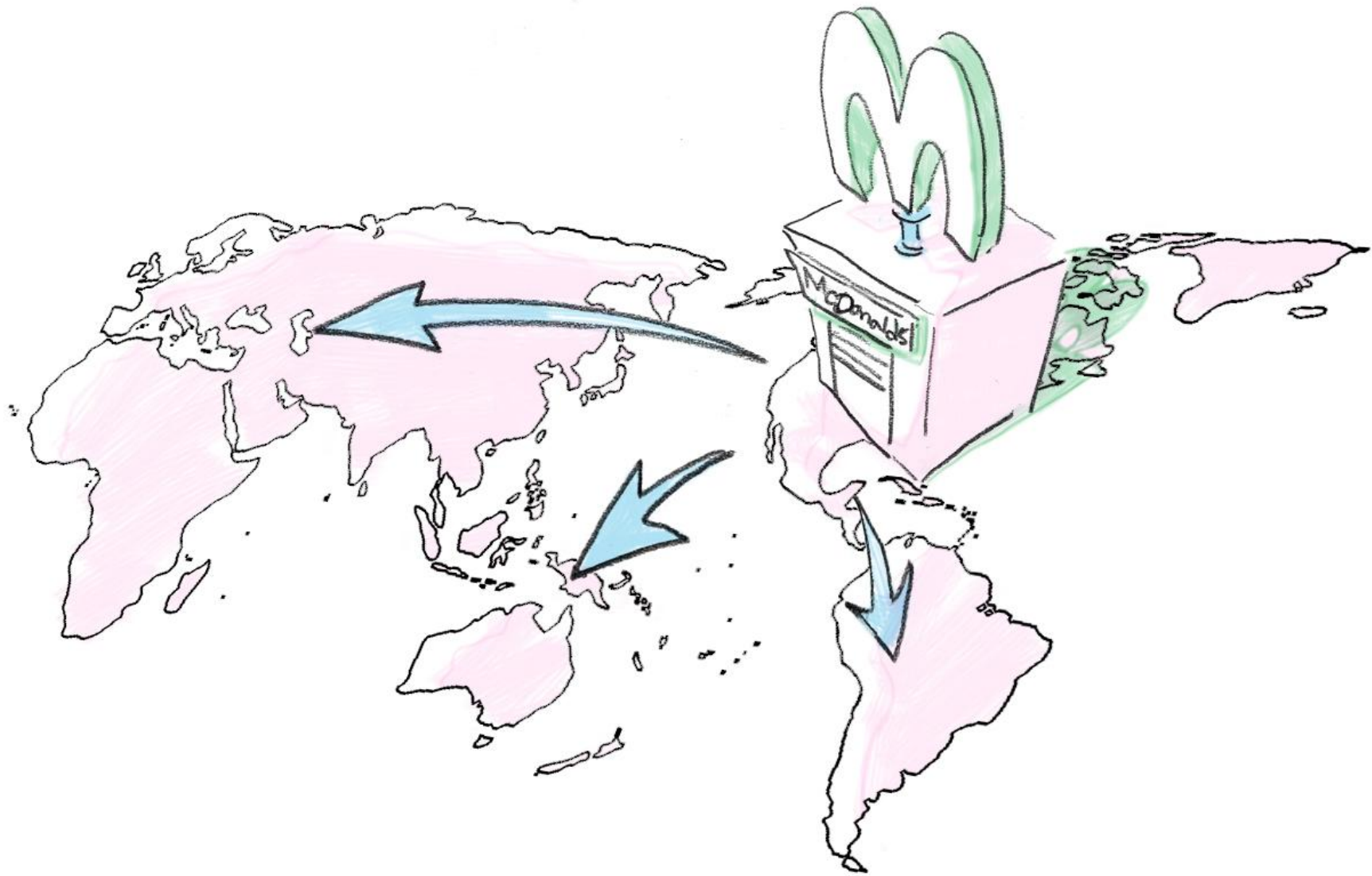

획일화와 혼종화

존 톰린슨(John Tomlinson)에 따르면, 문화 세계화는 '획일화'와 '혼종화' 경향을 띠며 진행됨

획일화: 1990년대 초반까지 문화 세계화는 주로 획일화 관점에서 논의되었음. 실러(Schiller)의 '문화제국주의', 조지 리처(George Ritzer)의 맥도날드화, 헌팅턴의 '문명 충돌 이론'이 대표적임

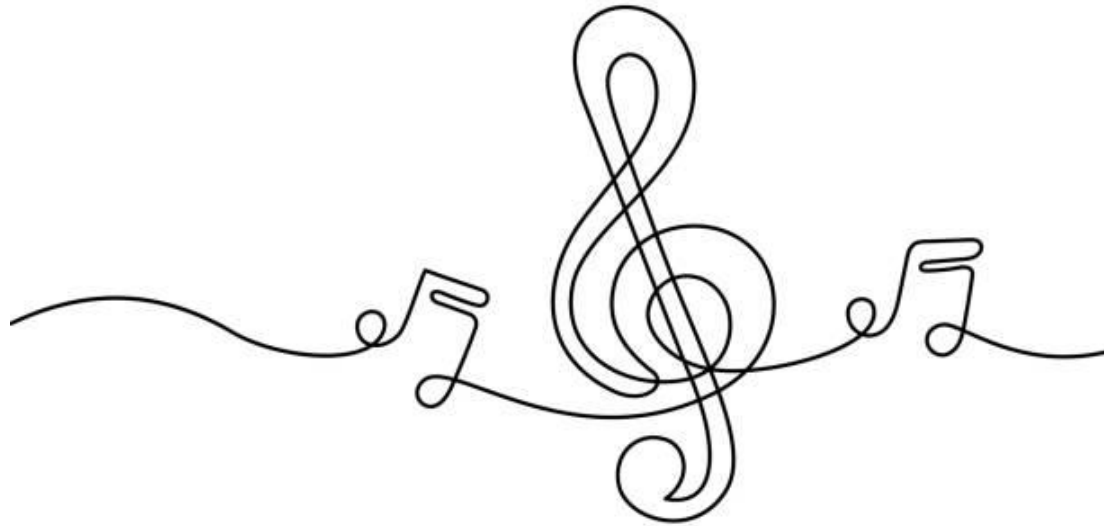
혼종화

대중음악의 혼종화: 뒤섞임의 미학

영미 대중음악 자체가 기본적으로 유럽, 아프리카, 남미 등 다양한 지역에서 온 이민자들의 문화가 뒤섞여 형성된 혼종적인 것으로, 그것이 다양한 국가에서 지역화된 현대 대중음악의 미학은 기본적으로 혼종의 미학이라고 할 수 있음. 이렇듯 대중음악의 세계화는 획일화와 혼종화 경향 가운데 혼종화 경향을 더욱 잘 드러내는 분야라고 할 수 있음

K-Pop 이전의 한국 대중음악

'계급'에 따른 이분법적 수용

미국 대중음악

대학생 문화

화이트 칼라

일본 대중음악

공순이 문화

블루 칼라

신세대 댄스 음악: 서태지와 아이들

신세대 댄스 음악은 계급과 지역이 아닌 '세대', 즉 10-20대의 문화적 상징으로 자리하며 K-Pop의 '직접적인 조상'으로 자리하게 됨

K-Pop의 세대 구분

구분	시기	가수 연령	장르	주요시장	미디어
1세대	1996-2000년대 중반	1970년대 후반- 1980년대 초반	댄스음악 (힙합 가미)	한국중심, 일부 동아시아(중국 어권) 지역	위성 방송, 음반 (해적판)
2세대	2000년대 중반- 2010년 초반	1980년대 중반- 1990년대 초 중 반	EDM, 힙합, 팝, 기타	한중일 중심, 동 남아시아 일부	음반, 현지 방송, 유튜브
3세대	2010년대 초반- 2010년대 후반	1990년대 중후 반 이후	EDM, 힙합, 팝, R&B, 록 등	한국, 동아시아, 미주(북남미), 유럽 및 기타	인터넷 미디어 플랫폼(유튜브, V앱, 기타), 소 셜미디어
4세대	2020년대 초반 ~현재	2000년대 초중 반	EDM, 힙합, 팝, R&B, 록, 재즈, 시티팝 등	전 세계 (해외 시장 비중 증대)	인터넷 미디어 플랫폼(유튜브, V앱, 기타), 소 셜미디어

지금, 여기의 아이돌: 블랙핑크

Swi.T

2NE1

지금, 여기의 아이돌: 블랙핑크

The 1st Full Album 'THE ALBUM'				
2020. 10. 02 (금) 13:00 발매				
[TRACKLIST]				
트랙	제목	작사	작곡	편곡
01	How You Like That 선공개	TEDDY, Danny Chung	TEDDY, R.Tee, 24	R.Tee, 24
02	Ice Cream (with Selena Gomez) 선공개	Bekuh BOOM, Victoria Monét, TEDDY	Tommy Brown, Mr. Franks, TEDDY, Bekuh BOOM, Victoria Monét, 24, Selena Gomez, Ariana Grande	Tommy Brown, Mr. Franks, 24
03	Pretty Savage	TEDDY, LØREN, Vince, Danny Chung	TEDDY, R.Tee, 24, Bekuh BOOM	TEDDY, R.Tee, 24
04	Bet You Wanna (Feat. Cardi B)	Tommy Brown, Steven Franks, Ryan Tedder, Melanie Joy Fontana, Becalis Almanzar, Torae Carr, Jonathan Descartes	Tommy Brown, Mr. Franks	Tommy Brown, Mr. Franks, TEDDY
05	Lovesick Girls TITLE	TEDDY, LØREN, JISOO, JENNIE, Danny Chung	TEDDY, 24, JENNIE, Brian Lee, Leah Haywood, R.Tee, David Guetta	24, R.Tee
06	Crazy Over You	TEDDY, Bekuh BOOM, Danny Chung	TEDDY, Bekuh BOOM, 24, R.Tee, FUTURE BOUNCE	24, R.Tee, FUTURE BOUNCE
07	Love To Hate Me	Tushar Apte, Rob Grimaldi, Chloe George, Steph Jones, Danny Chung	Tushar Apte, Rob Grimaldi, 24	Tushar Apte, Rob Grimaldi, 24, Vince, TEDDY
08	You Never Know	LØREN, Bekuh BOOM	24, Bekuh BOOM	24

나무위키, 블랙핑크 <더 앨범>

지금, 여기의 아이돌: 투모로우바이투게더

K-Pop은 버블검인가?

아이돌 음악은 천편일률적, 음악적으로 수준이 낮거나 창조적이지 못한 댄스 음악?

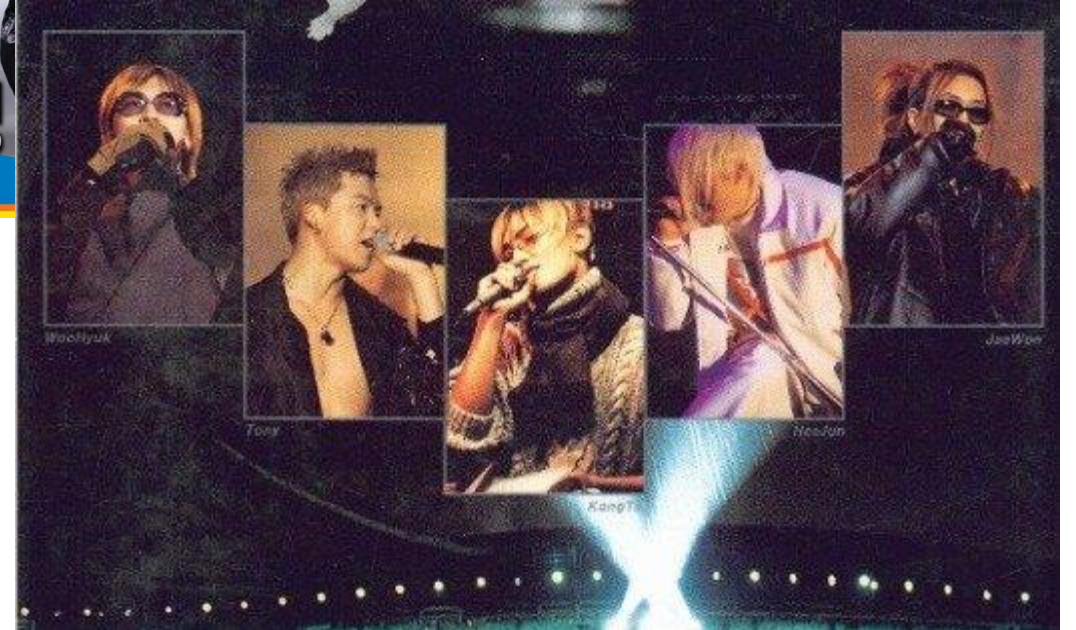
K-Pop은 버블검인가?

버블검 팝?

풍선껌을 뜻하는 버블검이라는 단어에는 달콤한, 쉬운, 안전한, 가벼운, 어린...이라는 의미가 담김
쉽게 듣고 흘러버리는 유행가이자 십대 이하의 저연령층을 공략한 음악, 그 어떤 가수가 불러도 큰 차이를 보이지 않는 프로듀스 중심의 음악, 밝고 유쾌한 사운드 등으로 특징지어지는 음악.

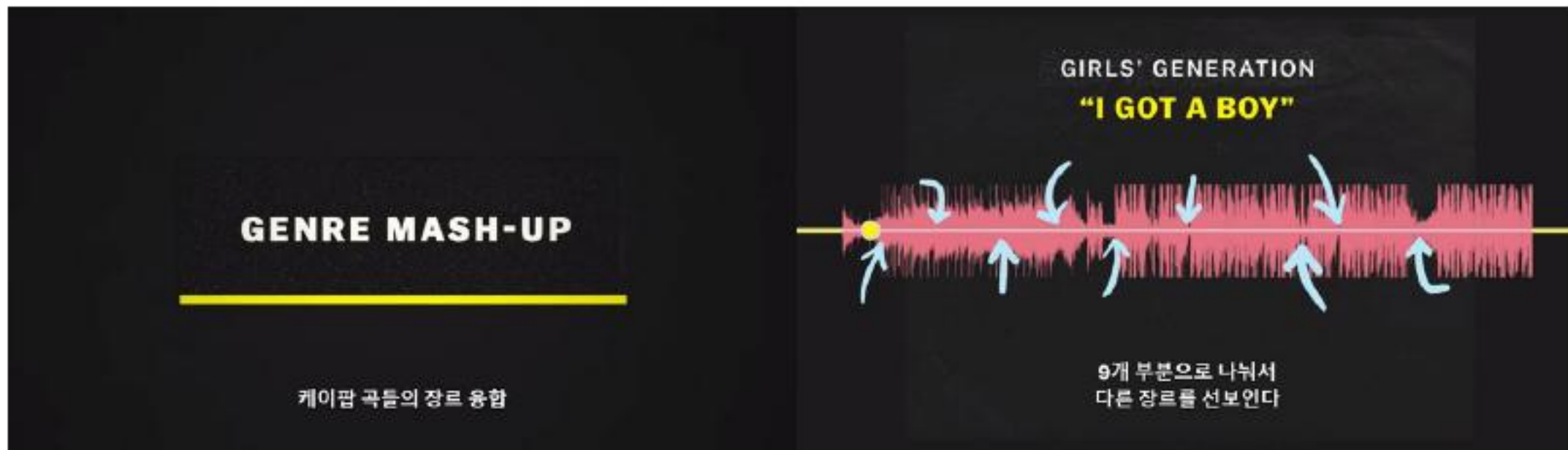
1. 힙합과 아이돌의 조합

2. 실험적인 음악과 이미지 메이킹

3. 안전함을 거부하는 대범한 사운드

3. 케이팝의 독자적인 음악 구성 방식은 넷플릭스 다큐멘터리 <익스플레인: 세계를 해설하다> 중 '케이팝의 모든 것' 회차 참고. (출처: 넷플릭스 <익스플레인: 세계를 해설하다-케이팝의 모든 것> 화면 캡처 <https://www.netflix.com/watch/80216753?trackId=14277283&tctx=-97%2C-97%2C%2C%2C%2C%2C%2C%2C80216752>)

K-Pop과 동아시아

태국의 걸그룹 '로즈베리(RoseBerry)'

인도네시아의 걸그룹 '스타비(StarBe)'

K-Pop 인기 이유

▲ 이미지 출처 : 소녀시대 공식 홈페이지

I ❤️ KPOP

K-Pop과 멀티 레이블의 구조 이해

한국 문화콘텐츠의 발전과 확장

문화원형과 하이브리드

끝