

Новосадова Світлана Артемівна
старший викладач кафедри
мистецької освіти
Житомирський державний університет
імені Івана Франка
Нідзельська Олександра Петрівна
бакалавр
Житомирський державний університет
імені Івана Франка

К-ПОП ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

У статті розглядаються основні поняття про корейську музику, описується історія створення як окремого жанру; освітлений сучасний корейський поп, його актуальність, причини популярності; також розглядаються вимоги до вступу в к-поп гурт, відповідні ролі в музичному колективі. У цій статті в приклад взято один з найвідоміших корейських гуртів у світі BTS, а також коротко описані як найпопулярніші гурти, так і ті, хто започаткував цей напрям.

Ключові слова: корейська музика, трот, індустрія поп-музики, K-POP, айдол, розвиток музики, хореографія, к-.поп гурт.

Основний текст.

Абревіатура К-рор утворена від англійського словосполучення «Korean pop» і включає в себе різноманітні стилі поп-музики, представлені в Південній Кореї, може поєднувати в собі танцювальну музику абсолютно різних напрямків, а саме електронний поп, хіп-хоп і сучасний ритм-енд-блюз. З точки зору стилістики, ці напрямки зародилися не в Південній Кореї, а мають багаторічну практику розвитку на європейському та американському просторі. Тобто в певному сенсі вони є адаптаціями відомих стилів зі східного музичного простору, а фактором, який надає їм національного колориту, є використання корейської мови. Компоненти - ритмічна основа, гармонічні деталі, мелодичні

характеристики, виконавські деталі, тому можна зазначити, що вона не може бути однозначно визначена на основі суто музичних компонентів. [1]

Важливо те, що к-поп виходить за рамки музичного напрямку та сформував навколо себе цілу субкультуру. Крім того, до цього напрямку можна віднести всю комерційну музику, орієнтовану на молодь, і хоча вона розвивається в напрямку, визначеному європейською та американською музичною культурою, вона також має свої унікальні особливості. Вплив англomовного музичного контенту беззаперечний, оскільки ці практики стають все більш поширеними в контексті глобалізації. [2]

Стиль к-попу бере початок з троту. Трот — музичний жанр, який вважається найстарішою формою корейської популярної музики. Його назва є скороченим варіантом «фокстрот», який вплинув на трот з його двотактними елементами. Його ритми виникли під час японської окупації Кореї з 1910 по 1945 рік і розвивались під впливом японського жанру енка. Крім того, присутність американських військових підтверджує, що специфічний ритм Північної Америки сприяв її розвитку. Трот характеризується своїм жвавим і повторюваним ритмом. Цей ритм супроводжується співом, головним елементом якого є вокальні звороти, також відомі «уривчастий голос». Ця вокальна техніка привносить у пісні енергію, пристрасність, радість і веселощі. Щодо змісту текстів пісень, вони в основному базуються на темах, пов'язаних із коханням і вечіркою. [1,3]

Повертаючись до явища повторної популяризації жанру в 2000-х роках, індустрія розваг відповідала за його популяризацію, щоб підтримувати його еволюцію. Згодом, починаючи з 2010-х і донині, телевізійні та радіопрोगрами створювали простори поширення для найвідоміших співаків цього жанру.

З моменту появи в 1930-х роках трот увійшов до мейнстріму корейської поп-музики. Секрет стійкості музики полягає в її адаптивності до мінливих часів. Протягом воєнних років від початку Корейської війни (1950 р.) до угоди про перемир'я пісні троту завжди звучали для переміщених, змучених війною людей, даючи вихід їхнім стражданням і втішаючи їхні серця.

К-POP – це індустрія поп-музики, яка виникла в Південній Кореї і включає в себе елементи західного електро-попу, хіп-хопу, танцювальної музики, сучасного ритм-енд-блюзу та багатьох інших музичних стилів.

К-поп – це жанр музики, який був розроблений і розвинений корейським народом і корейським урядом. Він перетворився на популярну субкультуру серед молоді в усьому світі, рушійною силою якої є інтерес до сучасної корейської культури, моди та стилю. Завдяки інтернету к-поп охопив ширшу аудиторію, ніж можна було собі уявити. Зараз корейська поп-культура є одним із рушійних факторів молодіжної культури в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, особливо в Китаї, Японії, Тайвані та Південно-Східній Азії. [4]

К-роп — це музичний жанр, який використовує багато різних звуків і впливів. У музиці є запам'ятовуються ритми, реп та інструментальна музика для танцювальних пауз. Тексти пісень часто пишуть корейською мовою, хоча такі групи, як Blackpink і BTS, мають і тексти англійською та японською мовами. Різні гурти випускають різну музику: одні відомі своїми бадьорими мелодіями, а інші відомі своїми джазовими баладами чи важким хіп-хопом. Деякі групи матимуть гібрид багатьох видів музики одночасно, а інші змінюватимуть своє звучання з кожним альбомом.

Seo Taiji and Boys — перша група, яка наслідує к-поп музику та величезну кількість шанувальників, яку ми маємо сьогодні. Завдяки поєднанню нових музичних стилів із хореографією хіп-хопу народився кей-поп. Першим К-поп-гуртом, який виник, були Seo Taiji and Boys (1992-1996) і складався він з трьох учасників. Змішавши корейську музику із західною, Seo Taiji and Boys заклали основу сучасного к-попу, включивши елементи корейської баладної музики [5].

Коли було відкрито «рецепт» зірки к-поп (музика, що змінює жанри, привабливі виконавці, бездоганний зовнішній вигляд і складна хореографія), з'явилося перше покоління зірок к-поп. Н.О.Т вважається першою справжньою групою к-поп айдолів, оскільки гурт складався з навчених поп-зірок. Вони випустили пісню Candy у 1997 році, і вона стала поп-хітом в Кореї.

G.o.d (розшифровується як Groove Over Dose) дебютував у 1999 році, поклавши початок другому поколінню к-поп. G.o.d за тим же планом став одним із найпопулярніших бойз-бендів початку 2000-х у Південній Кореї.

К-поп групи, які сьогодні домінують у чартах, належать до третього покоління. BTS, EXO, Seventeen і BLACKPINK захопили світ музики далеко поза межами Південної Кореї. Основний успіх к-поп третього покоління в США унікальний, оскільки традиційно Америка експортує культуру, але неохоче її імпортує. Третє покоління к-поп змогло зламати американський мейнстрім значною мірою завдяки соцмережам.

К-поп айдол — виконавець(ця) корейської поп-музики або к-поп індустрії. Вони можуть бути учасниками к-поп гурту або сольними виконавцями. Зазвичай вони навчаються в корейських розважальних агенціях як стажери, проходять інтенсивне навчання, щоб вдосконалити свій спів і танці, а також розмовляти іноземною мовою, перш ніж стати повноцінними айдолами К-поп. [6]

Крок 1: Прослуховування. Багато корейських розважальних компаній проводять глобальні прослуховування, щоб набрати не лише корейців, які проживають у Південній Кореї, але і майбутніх потенційних айдолів з інших країн. Тому можна пройти особисте прослуховування у своїй країні або ж онлайн.

Крок 2. Стажування у компанії Ті, кому вдається пройти прослуховування, зазвичай приєднуються до великої розважальної компанії як стажери. Навіть якщо майбутній артист довго тренується, це ще не гарантує, але це крок до цього. Під час тренінгу учасники практикують танці та спів, іноземні мови, такі як японська та англійська, а також навички співбесіди та акторську майстерність. А також вони повинні пройти принаймні елементарний тренінг з етикету та медіа, але найголовніше, триматися подалі від неприємностей – а саме, побачень і скандалів. Однак, якою б суворою не здавалася система стажування, стажери також отримують певну свободу. Стажери можуть зніматися в рекламі та музичних відео, виступати моделями, а іноді навіть зніматися в дорамах (корейських серіалах) чи фільмах під час навчання.

Крок 3. Дебют. Третій крок — це, звісно, дебютувати як айдоли. Агентство оберає серед стажерів тих, кого розмістити у групі та хто готовий дебютувати. Деякі з них стають відомими в усьому світі. На жаль, деяким іншим групам може не пощастити стати такими ж успішними. Деякі продовжують існувати протягом тривалого часу, незважаючи на меншу кількість шанувальників. [7]

Хоча к-поп іноді використовується як загальний термін для всієї популярної музики з Південної Кореї, існують більш специфічні характеристики справжньої к-поп музики:

- *Великі групи:* К-поп групи зазвичай мають від чотирьох до семи айдолів (учасники) на виступ, але деякі групи набагато більші (до 23-25 учасників).
- *Гібридне звучання:* сучасна К-поп музика часто поєднує традиційні корейські музичні елементи з західним впливом, таким як джаз, соул, хіп-хоп і фанк.
- *Унікальний стиль:* К-поп айдоли відомі своїм барвистим і стильним одягом, стилі якого варіюються від вуличного одягу до елегантного, від вишуканих чорно-білих ансамблів до тематичних нарядів.
- *Систематичне навчання:* стажери та артисти проходять медіа-тренінг, вивчають хореографію, працюють з тренерами з вокалу та практикують живі виступи, які іноді записують і завантажують, щоб подражнити своїх фанатів і підігріти їх інтерес до майбутніх релізів.
- *Широка хореографія:* танцювальні програми є важливою частиною кожної К-поп групи, яку тисячі шанувальників вивчають і завантажують в Інтернет, щоб віддати належне своїм кумирам.

Причини популярності к-поп музики

Доступність. Існує міф, що к-попом цікавляться лише підлітки, але це неправда: вікових, гендерних чи мовних бар'єрів не існує не лише в к-попі, а й у музиці загалом. Дійсно, більшість пісень написані корейською (деякі пісні англійською, інші - англійською, китайською чи японською), але музика - це більше, ніж слова.

Візуал та перформенс. Одним з головних факторів, що пояснюють популярність к-попу, є поєднання музики та особливого "сету", який її незмінно супроводжує. Цей набір включає в себе приголомшливі перформанси, пісні, які часто містять якусь історію або тему, і зовнішній вигляд кумира, тобто костюми і макіяж. Особливої уваги заслуговує той факт, що айдоли співають і танцюють. Мова йде про дуже складні танці, створені хореографами, які вимагають інтенсивної підготовки.

Старанність к-поп айдолів. Це також сприяло зростанню популярності корейської музики: айдоли - талановиті артисти. Це тому, що вони проводять багато часу, співаючи, танцюючи та граючи на інструментах.

Близькі стосунки всередині гурту. Це може бути пов'язано з тим, що більшість айдолів знають один одного ще зі школи, довгий час були стажерами або живуть разом у спеціальних гуртожитках

Контент від айдолів. Одне з завдань к-попу - розважати. Гурти та сольні виконавці часто беруть участь у різноманітних телешоу та проектах, або ж співпрацюють з іншими колективами.

Зв'язок між айдолами та фанатами. Кожен гурт і сольний виконавець завжди має особливу назву для своїх шанувальників. Візьмемо, наприклад, Stray Kids. Їх назва "Stay", що перекладається як "Залишайся", була створена з назви гурту. Учасники гурту також мають власний девіз: "Stay, you make the Stray Kids stay" ("Залишайся, ти змушуєш Stray Kids залишатися").

Культура фандомів. Коли люди починають цікавитися К-поп гуртами, вони відчують себе частиною сім'ї, де вік, стать, національність і все інше не має значення. Навіть у ці складні для українців часи іноземні фанати підтримують українських: на одному з концертів BTS на місцях біля сцени роздавали українські прапори, вивішували плакати із закликами підтримати Україну та робили благодійні пожертви. [8,9]

Одним з найпопулярніших гуртів, що відноситься до стилю к-поп є BTS. Зокрема, вони не лише регулярно виступають і співпрацюють разом з американськими виконавцями, а й беруть участь у багатьох американських шоу.

У травні 2018 року група викликала фурор, коли стала першою корейською групою, яка виступила на сцені церемонії вручення головних музичних нагород американського журналу Billboard.

Надзвичайно важливим фактором, який приваблює шанувальників к-поп груп, є те, що їхніх кумирів часто представляють як ідеальних. Факти, пов'язані з особистим життям артистів, приховуються, особлива увага приділяється цілком позитивного враження, відсутності шкідливих звичок та недоречних скандальних ситуацій.

Підхід до створення групи глобальний: враховуються зовнішній вигляд; роль у гурті, багатофункціональність і типажі; поведінка; мелодії, здатні привернути увагу з перших нот, тексти пісень; серія яскравих візуальних рядів, різноманітність кліпів та танцювальні рухи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Торхманова А.М. Культурологія. «НАПРЯМОК К-ПОП ТА ЙОГО РОЛЬ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ» <https://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3112/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%9C.%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

2. (LIZA.UA Стаття «К-ПОП: ЧОМУ КОРЕЙСЬКА ПОП-МУЗИКА ПІДКОРЮЄ ЗАХІДНИЙ СВІТ») <https://liza.ua/uk/lifestyle/self-development/k-pop-pochemu-koreyskaya-pop-muzyika-pokoryaet-zapadnyiy-mir/>

3. (HaneulSsem. Стаття «Trot: The first form of Kpop») <https://haneulsem.com/2022/02/07/trot-the-first-form-of-kpop/>

4. (Korea Foundation. Стаття «Before K-Pop: Popular Music since the Korean War SPECIAL FEATURE 3 Trot, Ballads and Dance Music») <https://www.kf.or.kr/kfEng/na/ntt/selectDgtldetailView.do?dgtlType=A&mi=2114&dgtlSn=6298&langTy=KOR>

5. The Los Angeles Film School. «A BRIEF HISTORY OF K-POP») <https://www.lafilm.edu/blog/a-brief-history-of-kpop/>

6. 90 Day Korean. «Kpop idol – Life and career of the Korean music artists» <https://www.90daykorean.com/kpop-idol/>

7. TIMES.ZT Інформаційно-аналітичне видання. Стаття «К-POP: причини популярності») <https://times.zt.ua/k-pop-prychyny-populiarnosti/>

8. (MasterClass. Стаття «All About K-Pop: Inside K-Pop’s History and Signature Sound») <https://www.masterclass.com/articles/what-is-kpop>

9. (NME. Стаття «All of BTS’ collaborations with western artists, ranked») <https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/bts-collaborations-western-artists-ranked-2512222>

10. <https://elib.nakkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3112/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%9C.%20%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (дата звернення: 23.04.2024).

11. <https://liza.ua/uk/lifestyle/self-development/k-pop-pochemu-koreyskaya-pop-muzyka-pokoryaet-zapadnyiy-mir/> (дата звернення: 23.04.2024).

12. <https://haneulssem.com/2022/02/07/trot-the-first-form-of-kpop/> (дата звернення: 23.04.2024).

13. <https://www.kf.or.kr/kfEng/na/ntt/selectDgtldetailView.do?dgtlType=A&mi=2114&dgtlSn=6298&langTy=KOR> (дата звернення: 23.04.2024).

14. <https://www.lafilm.edu/blog/a-brief-history-of-kpop/> (дата звернення: 23.04.2024).

15. <https://www.90daykorean.com/kpop-idol/> (дата звернення: 23.04.2024).

16. <https://times.zt.ua/k-pop-prychyny-populiarnosti/> (дата звернення: 23.04.2024).

17. <https://www.masterclass.com/articles/what-is-kpop> (дата звернення: 23.04.2024).

18. <https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/bts-collaborations-western-artists-ranked-2512222> (дата звернення: 23.04.2024).