

SECTION 6. DYNAMICS OF MODERN CULTURE

DOI <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-546-4-11>

EVOLUTION OF THE THEME OF WORKS OF THE K-POP GENRE

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕМАТИКИ ТВОРІВ ЖАНРУ К-ПОП

Dariuha E. V.

*Postgraduate student at the Department
of Cultural Studies, Philosophy
and Museum Studies
Poltava V. G. Korolenko National
Pedagogical University
Poltava, Ukraine*

Дарюха Е. В.

*аспірант кафедри культурології,
філософії та музеєзнавства
Полтавський національний
педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
м. Полтава, Україна*

Нині музичний жанр К-поп є не просто феноменом сучасної культури, а й потужним інструментом соціокультурного впливу. Особливо це пов'язано з тематиками творів цього жанру, які відображають зміни в суспільстві, культурі та вподобаннях слухачів, що робить тему цієї статті актуальною для дослідження. Адже аналіз змін, що відбуваються в тематиці творів допомагає зрозуміти вплив К-поп на глобальну аудиторію та його роль у формуванні суспільних цінностей, а також сприяє виявленню нових тенденцій у музичній індустрії.

Аналізуючи еволюцію тематики творів жанру К-поп, варто в першу чергу зазначити, що джерела самого жанру сягають початку 1990-х років, а розвиток триває й досі. За цей час жанр зазнав численних трансформацій, що відобразилися у поділі на різні покоління, кожне з яких має унікальні риси, зокрема характерні музичні стилі, хореографію, тренди та ідеї.

Першим етапом розвитку К-поп стало його перше покоління, яке розпочалося 11 квітня 1992 року з дебюту чоловічого гурту Seo Taiji and Boys. Вони поєднали вплив японської айдол-культури, американської попмузики, хіп-хопу та вуличної культури США, що стало основою для подальшого розвитку жанру. Серед знакових виконавців цього покоління – чоловічі гурти Turbo, H.O.T., Sechs Kies, Shinhwa, G.O.D., жіночі S.E.S., Fin.K.L., а також сольні артисти Rain, Lee Hyori та BoA [2; 3].

Тематика творів першого покоління була доволі простою й зосереджувалася на коханні, розставанні, дружбі та юнацьких мріях, часто з меланхолійним відтінком, що було характерним для популярних тодішніх балад. Соціальні теми майже не порушувалися, за винятком Seo Taiji and Boys, чия пісня «Come Back Home» 1995 року стала протестом проти жорсткої корейської шкільної системи. Загалом, це покоління заклало фундамент К-поп, акцентуючи на емоційності та мелодійності, що стало основою для його подальшої еволюції [1; 4].

Друге покоління К-поп розпочалося 26 грудня 2003 року з дебюту чоловічого гурту TVXQ і отримало назву «золотого покоління» завдяки стрімкому поширенню «корейської хвилі» (явище стрімкого поширення корейської культури у світі) за межі Південної Кореї. У цей період жанр вийшов на світову арену, а ключову роль у його популяризації відіграло активне використання онлайн-платформ, що допомогли залучити міжнародну аудиторію. Серед найвпливовіших гуртів цього покоління – чоловічі Epik High, Big Bang, Super Junior, SHINee та жіночі After School, T-ARA, KARA, Wonder Girls, 2NE1, Girls' Generation і Miss A, які сформували основні тенденції К-поп і закріпили його статус як глобального культурного явища [2; 3].

Тематика творів цього періоду стала більш різноманітною, виходячи за межі традиційних романтичних історій. Любовна лірика залишалася популярною, але охоплювала не лише наївні почуття, а й драматичні історії про розставання та зраду. Водночас артисти приділяли більше уваги темам самореалізації, впевненості в собі та боротьбі за мрії. К-поп також почав торкатися соціальних питань, зокрема свободи, самоприйняття та спротиву суспільному тиску. Це покоління стало перехідним етапом, зробивши К-поп не лише розважальним, а й змістовнішим, що сприяло його міжнародному успіху [1; 4].

Наступний етап розвитку К-поп розпочався 8 квітня 2012 року з дебюту чоловічого гурту EXO, що ознаменувало початок третього покоління. У цей період на світову арену вийшли такі гурти, як BTS і Blackpink, а завдяки платформам YouTube, Spotify та соцмережам К-поп здобув глобальну популярність. Висока якість музичних кліпів, складна хореографія, професійний рекламний контент та активна взаємодія з фанатами зробили жанр ще привабливішим. Серед найвпливовіших гуртів цього покоління – чоловічі EXO, NU'EST, VIXX, BTS, Got7, Seventeen, NCT 127 та жіночі Red Velvet, Mamamoo, Twice, GFriend і Blackpink [2; 3].

Тематика творів третього покоління К-поп стала глибшою та соціально значущою, що сприяло його світовій популярності. Окрім традиційних тем кохання, дружби та розставання, артисти почали звертатися до питань самопізнання, боротьби з труднощами,

ментального здоров'я та суспільного тиску. Особливу увагу приділяли самореалізації та прийняттю себе, а також порушували питання проблем молоді, страху перед майбутнім і необхідності боротися за свої мрії. Водночас жіночі гурти активно просуvalи ідеї жіночої незалежності та сили, тим самим руйнуючи традиційні образи. Пісні стали більш глобальними завдяки активному використанню англійської мови та поєднанню різних культур. Це покоління не лише урізноманітнювало музику, а й зробило її змістовнішою, що допомогло К-рор закріпитися на світовій сцені [1; 4].

Четверте покоління К-рор розпочалося 25 березня 2018 року з дебюту чоловічого гурту Stray Kids. Айдоли цього періоду швидко здобували популярність завдяки цифровим платформам і зростанню глобального інтересу до жанру, що ще більше посилювалося під час пандемії COVID-19. Музика цього покоління орієнтована на міжнародну аудиторію, вирізняється складною хореографією, жанровим розмаїттям і використанням семплів, що додає композиціям унікального звучання. Серед провідних гуртів цього покоління – чоловічі Stray Kids, Ateez, TXT та жіночі Loona, Itzy, (G)I-dle, Aespa, STAYC, IVE, NewJeans і Le Sserafim [2; 3].

Тематика творів четвертого покоління стала ще сміливішою, глобалізованою та соціально значущою, з акцентом на самовираженні, особистісному зростанні та свободі бути собою. Одна з головних рис цього періоду – прославлення незалежності та впевненості в собі, що проявляється у бунтівному настрої пісень і закликах іти власним шляхом. Артисти також порушують теми ментального здоров'я, стресу та пошуку сенсу життя, висловлюючи самотність і боротьбу із суспільним тиском. Ще однією особливістю стало активне використання кіберестетики та цифрових концептів, зокрема тем віртуальної реальності та цифрової особистості [1; 4].

Четверте покоління К-рор стало ближчим до західної аудиторії, сміливішим у висловлюваннях і більш актуальним для сучасної молоді. Воно відіграло важливу роль у глобалізації жанру, значно розширивши його вплив і популярність у світі.

Попри припущення, що четверте покоління може стати фінальним етапом розвитку жанру, К-рор продовжив свою еволюцію. 10 липня 2023 року з дебютом гурту Zerobaseone офіційно розпочалася ера п'ятого покоління, до якого також належать гурти Xikers, Boynextdoor, Odd Eye Circle, Kiss of Life та BabyMonster [2].

Тематика творів цього покоління ще формується, але вже зараз простежується акцент на самопізнанні та соціальних змінах. Особлива увага приділяється переживанням молоді, їхньому ставленню до сучасного світу, темам змін, прийнятті себе, невизначеності та емоційної

нестабільності. Водночас продовжується використання кіберестетики та тем віртуальної реальності, втрату себе, що відображає дедалі більший вплив цифрових технологій. Зберігається тенденція самовираження та бунтарства, а також підкреслення жіночої сили й незалежності, що продовжує феміністичні мотиви в К-пор [1; 4].

Оскільки п'яте покоління ще на початковому етапі розвитку, його тематика може змінюватися, але вже зараз помітне прагнення до глибшого змісту, який відображає сучасні виклики молодого покоління. Час покаже, які нові тенденції та інновації воно привнесе у світ К-пор.

Таким чином, еволюція тематики творів К-пор відображає динамічний розвиток жанру та його адаптацію до соціокультурних змін. Від романтичних і меланхолійних мотивів першого покоління до самопізнання, протесту та цифрової естетики сучасності, зміст творів ставав дедалі глибшим. Кожне покоління розширювало жанрові межі, активно використовувало цифрові технології та відображало актуальні проблеми молоді, що сприяло глобалізації К-пор. З початком п'ятого покоління жанр продовжує еволюціонувати, формуючи нові тенденції та ще більше заглиблюючись у питання ідентичності, соціальних змін і впливу цифрового світу.

Література:

1. Суворова Д. Феномен К-пор: філософські питання в піснях жанру. *XXIII наукові читання пам'яті Георгія Флоровського* : матеріали конф. студентів і аспірантів, м. Одеса. Одеса, 2021. С. 65–66. URL: <https://dspace.onu.edu.ua/handle/123456789/32862> (дата звернення: 27.02.2025).
2. Яскрава еволюція К-Поп: від 1-го до 5-го покоління К-Поп груп. *Blog | Delivered Korea*. 11 травня 2024. URL: <https://blog.delivered.co.kr/uk/k-pop/korean-artist/vibrant-evolution-of-k-pop-from-1st-to-5th-gen-k-pop-groups/> (дата звернення: 20.02.2025).
3. Kang J. Here's the breakdown of K-pop's 4 generations, according to IDOLOGY webzine. *Koreaboo*. 13 June 2020. URL: <https://www.koreaboo.com/lists/breakdown-kpop-4-generations-according-idology-magazine/> (date of access: 17.02.2025).
4. Luo W. Gender construction in the chinese fandom of korean pop culture: A case study of BTS and BLACKPINK fans. *International conference on education, psychology and cultural communication* : SHS Web of Conferences. Volume 180, 15 December 2023. 2023. P. 1–8. URL: <https://doi.org/10.1051/shsconf/202318003004> (date of access: 03.03.2025).