

Санкт-Петербургский Государственный Университет Технологии и
Дизайна

Реферат

По дисциплине: «Мировые культуры и межкультурные коммуникации»

«Диалог культур на примере южнокорейской популярной музыки»

Выполнила студентка группы 1-МГЗ-30

Андропова Екатерина Владимировна

2020 г.

Введение

Взаимодействие различных культур и национальностей очень легко проследить на примере крупных поп-культурных феноменов, в частности музыкальных. Как мы знаем, сам термин «поп-культура» - производное от слова «popular» - сам по себе обозначает, что музыка старается распространиться на максимальное количество аудитории, а значит на одновременно на несколько культур и социальных слоев. То есть поп-музыка должна быть во многом универсальной, легкой для восприятия, а значит она - прекрасный ретранслятор культурных и жизненных ценностей, стандартов. И даже несмотря на то, что основными потребителями поп-культуры зачастую оказываются подростки, они мобильны и умеют предвидеть тренды, легко осваивают новые технологии и культурные веяния. Таким образом они - двигатель прогресса, и если вы хотите понять то, что станет историческим культурным феноменом завтра – посмотрите на то, чем увлекаются подростки.

По разным политическим, социальным и экономическим причинам, поп-музыка меняется, в ней существует множество сменяющих друг друга трендов. Один из таких трендов на данный момент – корейская поп-музыка, или К-поп. Например, международный К-поп феномен, группа BTS, распродает билеты на крупнейший стадион мира Wembley за 90 минут (более 90 000 мест). Но и другие К-поп исполнители бьют мировые рекорды продаж и стриминга, а во многих странах уже сейчас сформировался определенный слой людей, некая субкультура, состоящая из людей любого возраста (но конечно же преобладает молодежь в диапазоне 13-25 лет, помешанных на этом направлении. Они отслеживают все события в мире корейской музыки, присоединяются к фан-клубам и гоняются за билетами на концерт.

История

Чтобы проследить то, как формировалось направление К-рор и как он совмещает в себе музыку разных наций и даже рас, рассмотрим историю. Считается, что большое влияние на становление корейской современной музыкальной традиции оказала Корейская война (1950-1953), а затем постоянное присутствие большого контингента войск США, которые принесли с собой многие элементы культуры Запада. Для того чтобы развлекать американских солдат, были открыты клубы, бары, где пели, танцевали.

Тогда Корейцы начали понимать, что им надо создавать нечто популярное, молодежное, что отличается от их эстрадных песен (смесь фокстрота и традиционных песен 60х, которая называлась «трот»), а за образец часто брали именно музыку США. Так появились одни из самых ранних образцов К-рор, которые использовали элементы рок-н ролла и джаза. Например, последствие послевоенного культурного обмена можно наблюдать на примере группы Kim Sisters. Девушки азиатской внешности, одетые по образцу афроамериканских исполнителей 30х и 40х годов, и играющие музыку, изначально зародившуюся, под влиянием африканских ритмов и европейской гармонии, афроамериканское, почти андерграундное движение. Девушки быстро всемирно популярны, а их зарубежные концерты показывали в Южной Корее, тогда уже самостоятельной страны, которая пыталась побороть свою привычку жить изолированно и в информационном вакууме.

Но таким, каким мы знаем К-рор сегодня, направление стало только с наступлением 90х годов. Оно стало ритмичным, ярким, максимально современным и модным.

Корейской публике 90х крайне понравился формат поп-групп, состоящих из симпатичных танцующих молодых людей, которые поют песни про любовь в стиле современного R&B. Такие группы называются словом «бойз-бенд». Бешеную популярность культового бойз-бенда The New Kids On The Block заметил знаменитый продюсер Ли Су Ман. Он так же увидел грядущую мировую популярность такого формата (в начале 90х начало появляться множество подобных групп, например NSYNC, BackstreetBoys, Destiny's Child, etc.), и создал в 1995м году первую, и на данный момент самую крупную, музыкальную компанию, SM Entertainment. И именно Ли Су Ман представил миру первую южнокорейскую группу этого формата - в 1996м год дебютировала легендарная группа H.O.T. Поэтому историю современного К-поп и этой огромнейшей и популярнейшей музыкальной индустрии начинают отсчитывать с 1996го года. А затем, на волне этой популярности и возникли агентства, подхватившие этот формат, и именно в то время появились первые К-поп группы, такие как Shinhwa, S.E.S, Turbo, Baby V.O.X .

Поддержка государства

Несколько парадоксально, но К-поп изначально создавался не без помощи государства. Данное направление тогда получило широкую поддержку со стороны правительственных структур, что не скрывается, а некоторые исполнители за распространение за рубеж корейской культуры сейчас даже удостоиваются государственных наград. Такая ставка на популярность «корейской волны» была сделана не случайно. В самом начале, и затем еще в течении долгого времени, велись споры о том, стоит ли тратить достаточно солидные деньги на поддержку того, что, как казалось тогда, будет являться только локальным явлением. Однако ставка на развитие развития и экспорта корейской поп-культуры была все-таки принята, и до сих

пор последовательно проводится корейским правительством как важный элемент государственной политики. Цели этой деятельности понятны – улучшение и популяризация позитивного имиджа Южной Кореи за рубежом, повышение популярности и престижа страны, стимулирование интереса ко всему корейскому, «мягкая сила». Например, поэтому мы до сих пор наблюдаем отблески традиционных ценностей не только в музыке, но и в знаменитых по всему миру корейских дорамах (от японского произношения слова «Drama») – сериалов. Очень показательно, что для корейских драм характерно некоторое преувеличение корейских традиционных ценностей, доставшихся им от буддизма и конфуцианства: почитание старших, скромность, целеустремленность, и подача этих ценностей только в позитивном ключе. Поэтому в настоящее время эта восторженная любовь поклонников К-поп действительно транслируется и на культурный туризм, и вообще на все корейское. Иными словами, поддержка государством К-поп - это создание законными средствами «про-корейского лобби», что потом можно выгодно использовать и в деловых и в политических целях.

Таким образом Южная Корея сделала почти невозможное: создала огромную самостоятельную индустрию развлечений, синтезировав и выкрутив на максимум огромное количество различных жанров и эстетических направлений. Направлению свойственна даже некоторая консервативность, судя по тому, как они возрождают старое: одна из самых популярных певиц страны, IU, в своих композициях использует множество элементов джаза, фокстрота, свинга, блюза, etc. Поэтому с уверенностью можно сказать, что направление К-поп использует и осовременивает очень много различных жанров и визуальных эстетик. Но так или иначе, можно выделить самое яркое в направлении и его характерные особенности, а на их основе рассмотреть то, каким образом происходит диалог двух полярностей: западной и восточной культур.

Музыкальная составляющая К-поп

С музыкального ракурса, в К-поп к стандартному европейскому R&B добавляют элементы электронной музыки и hip-hop. Но чтобы понять, какие именно культурные элементы заимствуются через музыку, нужно уточнить историю этих жанров.

Современный R&B (сочетает в себе элементы соула, фанка, блюза, танцевальной музыки) и hip-hop сформировались в различные периоды времени в афроамериканских кварталах США. А EDM - сокращенно от electric dance music - композиции, написанные на синтезаторах и других электронных музыкальных инструментах. Музыкальной основой которых является прямой ритм, где ударение приходится на каждую первую долю, то есть бит. Как правило, EDM обобщенно называют такие популярные жанры, как хаус, транс, техно, дабстеп, драм-н-бэйс и прочее. А исторически это направление появилось в Европе и США в 70х годах, с появлением в Германии первой драм-машины (группа Kraftwerk).

Таким образом корейцы позаимствовали и преобразили технические достижения европейцев и присущее афроамериканцам чувство ритма.

Сохранение традиций

Но тем не менее, Южная Корея, позаимствовав так много у других стран, все-таки продолжает оставаться консервативной страной. А К-поп не только использует международные тренды поп-музыки и всегда под них адаптируется, но и включает в себя элементы национальных корейских песен (от строения композиции до использования народных инструментов).

В качестве показательных примеров необходимо привести такие композиции, как трек группы ONEUS - «LIT», который буквально состоит из корейской культуры, поскольку участники группы пересекают различные дворцовые локации в традиционных одеждах и традиционных костюмах ханбок. Струнный инструмент каягым играет выдающуюся мелодию на фоне и придает более броское и отчетливо-корейское звучание. А в тексте же использованы некоторые архаизмы-индикаторы корейской культуры, такие как «niliria» и «eolssu».

Группа BTS в песне «IDOL» так же используют национальные инструменты в мелодии, такие как кквэнгвари (медный гонг), гакгун (роговой лук) и чаннгу (традиционный барабан), а также группа использует фразу «eolssu», или восклицание ободрения, которое традиционно используется в пансори (корейская народная опера). Так же клип целиком состоит из культурных индикаторов, таких как круговой скачок в их хореографии происходит от народного танца пунмуль, архитектура локаций и одежда исполнителей в традиционном стиле.

В качестве еще одного примера можно взять трек побившего все рекорды просмотров на Youtube (его «Gangnam Style» знают все в мире) перца PSY и его песню «Hangover». В песне звучит использование духового инструмента тапёнсо в виде рога и традиционные ударные. Кроме того, музыкальный клип на эту песню – экскурсия по корейской культуре распития спиртных напитков. Еще одним примером может служить песня «DDU-DU-DU-DU» популярнейшей женской группы BLACKPINK. Они используют корейскую флейту, наложенную на треп-бит и EDM.

Влияние национального менталитета на музыкальную индустрию

Как уже было рассмотрено выше, в начале 90х годов в Южной Корее был заимствован коммерческий формат бойз- и герл-бендов. Это такое явление музыкальной индустрии, в котором коллектив группы формирует продюсер или музыкальное агентство. Проводятся специальные кастинги, где дети, как правило до 18ти лет, поют и танцуют, а затем участники, которых одобрило агентство, заселяются в общежитие и готовятся к дебюту несколько лет. Затем коллектив дебютирует, как правило, на телевидении.

Некоторые дети поступают в специализированные арт-школы, которых в Южной Корее достаточно много. Так что почти с детства дети поют и танцуют. Корейская система образования – одна из самых лучших, если не лучшая в мире, поэтому дети ходят на десятки секций сразу, упорно трудясь до 10 вечера каждый день.

Такая культура трудолюбия, характерная нации, проявляет себя и в музыкальном бизнесе: у артистов невероятно напряженный график, снимается огромное количество контента: промо-кампании, встречи с фанатами (фансайн), съемки клипов и бесконечных TV-шоу.

Пожалуй, отдельно стоит отметить то, что помимо идеального голоса и внешности, все участники группы должны уметь профессионально танцевать. Так как танцы традиционно являются важным элементом корейской культуры, на это делается огромный упор при подготовке детей к выступлениям. Танцы исполнителей на сцене – всегда сложнейшая хореография, которая требует постоянно хорошей физической формы, тренировок и диет, ведь концерты длятся по три с половиной часа по несколько дней (а не по два часа, как, например, у европейских артистов), и на протяжении всего концерта артисты танцуют сложную хореографию под каждую песню. Любить фанатов и всецело им себя отдавать, пренебрегая

порой личной жизнью – для артистов это долг, который они несут перед обществом, работая по несколько лет без отпуска.

Но, так как мы на контрасте с культурой запада рассматриваем это явление, нужно упомянуть то, какой критике подвергается К-поп. Например, сам факт того, что несколько мужчин, которые построили уже успешную карьеру в музыкальном бизнесе, до 30ти лет могут жить в одной квартире и постоянно находиться друг с другом. Для корейцев – трудолюбие и коллективизм, а для либерального запада - пренебрежение правами человека. Так же критике подвергается изматывающая и доводящая до истощения система тренировок и диет, концертов и графика, а также имидж артистов, которые выглядят одинаково на сцене и в музыкальных клипах. Опять же, что в данном случае для западного артиста – отсутствие проявление индивидуальности и личностных границ, то для корейца – ощущение командной сплоченности.

Но, пожалуй, самой жесткой критике со стороны иностранных СМИ подвергаются контракты исполнителей, по условиям которых агентство контролирует жизнь, в том числе и личную, исполнителей, а сами артисты находятся чуть ли не в рабском положении. Нередки так же скандалы о коррупции внутри индустрии и сексуальные скандалы. А также были случаи добровольного ухода из жизни исполнителей, которые страдали психической неустойчивостью и не выдерживали критики, напряженного графика или популярности.

Лингвистическое влияние субкультуры К-поп

Другим проявлением культурного заимствования К-поп можно считать, конечно, различные лингвистические явления. В мире, вслед за популярностью музыкальной, растет количество людей, изучающих

корейский язык. Например, на концерт группы BTS можно попасть только купив членство в официальном фанклубе, а для того, чтобы стать официальным фанатом группы, нужно сдать специальный экзамен, причем только на родном языке участников. Лексические заимствования из корейского языка, которые используют фанаты направления К-поп, для того чтобы обозначать какие-то культурные явления, характерные корейской культуре или индустрии развлечений.

Еще нужно отметить, что корейцы заимствуют слова из, например, английского языка, накладывая термин на свое специфическое явление, и именно с таким же, вновь приобретённым смыслом, слово заимствуется в другие языки. Так происходит заимствование определенных понятий, а значит явлений и манер поведения, поэтому эти слова представляют огромный интерес для культурологов, музыковедов и лингвистов. Приведем некоторые из них.

Самое, пожалуй, важное слово во всей индустрии - «айдол» (от англ. idol). Это сами знаменитости: и актеры сериалов, и участники музыкальных групп. Айдолы, через призму корейской культуры, представляют из себя практически идеальных людей, которые обязаны вести себя уважительно и скромно. Кстати, за распространение «корейской волны» по всему миру, айдолы получают государственную награду.

Визуал – с английского «visual» - зрительный, зримый. Слово и его применение очень хорошо показывают, как корейцы на протяжении всей истории почитали красоту лица человека. В контексте К-поп культуры, «визуал» - это самый привлекательный участник. У каждого из участников есть своя «функция», например главный вокалист, репер, лучший танцор и прочее. Визуал – тот, кто официально считается самым привлекательным, и это является визитной карточкой как участника, так и группы.

Самые опасные для айдолов поклонники - это поклонники – «сасены». Это слово заимствовано из корейского, и обозначает тех, кто особенно

фанатично любят своих кумиров и способны в ряде случаев на нарушение закона. Они подкупают менеджеров звезд, чтобы узнать расписание их кумира и, например, подкараулить его возле дома. Для таких действий существует даже глагол «стэнить», происходит от английского слова «stan». Само по себе ничего не значит, потому что является чем-то вроде имени собственного. Термин обозначает «фанатеть», «быть страстным поклонником». Популяризации слова в своё время поспособствовала песня Eminem «Stan» из альбома The Marshall Mathers LP, в которой Стэн - поклонник артиста, писавший ему навязчивые письма и сошедший с ума, не получив ответа вовремя.

Фанаты так же перенимают корейскую культуру публичного общения и эстетики «эгъё», настолько не характерную западной культуре и иногда кажущуюся ей дикой - скромность, «детскую» манера поведения, привычка окружать себя «милыми» вещами быта, эстетикой детства. Артисты обязаны вести себя «мило» с фанатами. Для мужчины 30 лет является нормальным появление на ток-шоу в шляпе с заячьими ушами, просто потому что это часть культуры поведения с фанатами.

Еще одним из факторов притягательности К-поп становится визуальный контент и образ исполнителей. Азия издревле славится своим артистизмом, тонким художественным подходом, и это значительно сыграло роль в местной индустрии развлечений. Во всех своих клипах К-поп звёзды профессионально загримированы, имеют индивидуальный стиль, выражающийся не только в броских причёсках, но и в экстравагантных одеждах. Бытует мнение, что имидж исполнителей по своей эффектности и оригинальности затмевает многих западных звёзд.

Здесь важно понимать, что корейская культура изначально феминистична и утонченна. Поэтому мужские образы в большинстве своем элегантны, у корейских исполнителей макияж на лице и хорошие укладки. Они носят серьги, шелка и кружева на сцене. Что в других культурах не

всегда находит положительный отклик у населения, например, в России в связи с К-поп возникали серьезные запретительные инициативы. В декабре 2018 года перед премьерой документального фильма «BTS: Love Yourself» в Махачкале возмутились «блюстители нравственности», и часть сеансов отменили. Тогда противники корейской поп-музыки решили, что недостаточно мужественная внешность участников бойз-бенда BTS говорит об их гомосексуальности. Поэтому некоторые группы за рубежом считаются амбассадорами ЛГБТ-движения, что не оправдано, ведь об ориентации или личной жизни никто никогда из знаменитостей не говорит, это принято скрывать от общественности.

Поэтому для правильной оценки ситуации необходимо учитывать особенности того, как понимается мужская красота в Корее. Мужчины в Южной Корее любят ухаживать за собой и могут пользоваться декоративной косметикой и повседневно. К этому можно добавить и то, что накрашенные и ухоженные мужчины являются культурным достоянием страны, например, в древнем государстве Силла до Хв.. н.э. существовал социальный институт хваранов, в переводе «цветочные юноши». В эти группы набирали молодых людей 14-15 лет из элитных семей, которых обучали военному делу управлению государством, упрочнению мировой гармонии и конфуцианским заповедям. И они, как военная элита и культурные амбассадоры правящей династии, просто обязаны были хорошо выглядеть.

В современной Корее получилось так, что на традиционную неоконфуцианскую идеологию наложились западные неолиберальные веяния (в том числе благодаря музыкальному и культурному влиянию, которое мы сейчас наблюдаем). Поэтому подвергаться хирургическим вмешательствам в Южной Корее – значит иметь контроль над собственным телом, деньгами и жизнью, а также уважать окружающих и общество, принося им удовольствие своим видом таким образом показывать свое трудолюбие и ответственность.

Именно это нужно знать, чтобы не удивляться при виде рекламы на улице декоративной косметики для мужчин.

Поэтому многим из тех, кто только начинает слушать К-поп, необходимо преодолеть сразу несколько культурных барьеров. Научиться различать азиатские лица, принять то, что мужчины на сцене одеты в одежду со стразами и делают укладку волос и макияж каждое утро. Более того, слушатель старается привыкнуть к новому языку, который он, возможно, слышит впервые в жизни.

Культурный кризис современной Южной Кореи

Южная Корея – пожалуй, единственная страна в мире, в которой настолько тесно взаимодействуют неоконфуцианство и неолиберализм, а рыночная экономика до сих пор находится в руках семейных кланов, где управление ими передается по наследству.

В 1990-е годы начался новый этап модернизации, а в южнокорейском обществе произошли революционные изменения. Для Кореи эти годы ознаменовались приходом к власти первого гражданского правительства, демократизацией, расширением гражданских свобод, стремительным увеличением количества поездок за рубеж, повышением уровня жизни, ростом статуса женщины и ее самосознания, появлением женской литературы, ростом числа разводов и числа «нуклеарных» семей, старением общества, как в развитых странах Европы, и пр.

С тех пор прошло около двадцати лет. В масштабах истории человечества – это совсем не большой промежуток времени, но достаточно заметный для стремительно развивающейся страны, такой как РК. За это время успело сформироваться новое поколение, весьма отличное от предыдущего, которое

вырабатывает новые установки и ценности, по большей части основанные уже не на традиционных добродетелях Страны утренней свежести, а на экономических механизмах западной цивилизации. Например, в К-роп песне, которые знает и напивает вся страна, исполнитель поет о том, что девушка должна быть сексуальной (Huynah – Lips and Hips), независимой (Sunmi – Gotta Go). А детям для того, чтобы не терять умение мечтать и идти к своей цели, не обязательно ходить в школу и слушать старших (BTS – NO, No More Dream). Зачастую это приводит к непониманию и конфликтам как внутри отдельно взятой семьи, так и в рамках всего южнокорейского общества, поэтому на данный момент множество культурологов отмечает, что страна находится на пути либерализации нравов, и совсем не все слои населения довольны сложившейся ситуацией.

Вывод

Таким образом мы рассмотрели, пожалуй, один из самых показательных примеров взаимодействия различных культур друг с другом. Но хотелось бы посоветовать воспринимать К-роп как лишь одну часть корейской современной культуры, которая в самой Корее ограничена своей узкой сферой. Изначально консервативное корейское общество сделало ставку на то, что оно успешно заимствует западную культуру, смешивает несколько, иногда не сочетаемых, направлений, адаптирует все под свой культурный код и направит на экспорт. Наверное, в каком-то смысле это можно назвать «хождением по лезвию ножа», но благодаря своему трудолюбию, они добились больших успехов, предоставив и грамотно преподнеся миру свой очередной качественный, привлекательный и интересный продукт.

Поэтому через это явление сейчас мы можем наблюдать интереснейший исторический и культурный поворот: в К-роп показана цикличность музыки,

которая, будучи изначально заимствованной из другой культуры, преобразуется и бумерангом возвращается обратно, неся в себе уже другой код и ценности.

Список использованной литературы

1. Кирьянов О.В. Южная Корея: кн./Кирьянов О.В. – М.: Рипол Классик, 2017 – 384 с.
2. Рейнольдс С. Ретромания: кн./ С. Рейнольдс – М.:Белое яблоко, 2015 – 528с.
3. Сибрук Д. Машина песен: внутри фабрики хитов: кн./Джон Сибрук – М.: Ад Маргинем Пресс, 2016 – 336с.
4. [«Википедия»](#)
5. Уитт С. Как музыка стала свободной: кн. С. Уитт – М.: Белое Яблоко, 2016 – 304с.
6. Рассел М. Д. К-поп! Корейская революция в музыке: кн./ Рассел М.Д. – М.: Бомбора, 2019 – 128с.
7. Ланьков А.Н., Быть корейцем: Кн./ А.Н.Ланькой – М.: АСТ, 344с.
8. Cheng L., The Korea Brand: The Cultural Dimension of South Korea’s Branding Project in 2008: SAIS U.S. Korea Yearbook
9. Степанова В.С., Панченко О.Л. Корейская поп-культура в России: основные направления развития: ст., Кзн.: Казанский Федеральный Университет, 2019 – 8ст.
10. Pratamasari A. International Business Strategy in Selling Korean Pop Music: A Case Study of SM Entertainment: Departemen Hubungan International Universitas Airlangaa
11. Messerlin Patrick and Shin, “[The K-pop Wave: An Economic Analysis](#)” Wonkyu, 2013.
12. Negus, Keith, 2015. “The South Korean Music Industry: A Literature Review”. CREATE Working Paper, 2015 – 12с.
13. Bevan, David, 2012. “[Seoul Trained: Inside Korea’s Pop Factory](#)”, SPIN.
14. Financial Review, 2012. “[K-Pop: X Factor on steroids](#)”

15. Hong, C. 2016. "[SM Entertainment Records Highest First Quarter Profit in Its History](#)", Soompi News