

배극남의 대중문화 X파일

진화하는 K팝...세계 강타한 4세대 걸그룹 '화려한 비상'

역대 K팝 그룹 가운데 데뷔 후 최단 시간 '빌보드 200' 정상 등정 기록을 세운 걸그룹 '뉴진스'

4세대 걸그룹 '아이브'.

2023년 계묘년이 저물고 있다. 코로나로부터 일상을 완연하게 회복한 올해 대중문화계는 많은 변화가 있었다. '범죄도시 3'이 1000만 관객을 동원했지만, 280억 원이 투입된 '더 문'의 흥행 참패를 비롯한 한국 영화 대부분이 적자를 기록하고 관객 감소로 극장 업체들이 침체에 빠지며 한국 영화 산업은 최대 위기에 직면했다.

'모범택시 2' '닥터 차정숙' '일타 스캔들' 같은 지상파·중편·케이블 TV 드라마가 눈길을 끌었지만, '더 글로리' '무빙' '이두나' 등 글로벌 OTT 드라마가 국내외에서 선전하고 백상예술대상 예능 작품상을 받은 '피식쇼'와 글로벌 TV 시리즈 시청 1위에 오른 '피지컬: 100' 같은 유튜브·넷플릭스 예능 콘텐츠가 득세하면서 광고와 가입자가 급감해 지상파·중편·케이블 TV와 국내 OTT의 위축이 두드러졌다.

SM엔터테인먼트의 창업자 이수만 퇴진과 카카오 인수, 하이브의 매출액 1위 고수, 이승기와 피프티 퍼피티를 비롯한 연예인과 기획사 갈등 등 연예 산업 판도도 요동쳤다. 변희봉 혐의 서세원의 사망과 문빈의 자살, 마약 관련 혐의의 유아인 기소와 황영웅 김하늘의 학폭 논란 등 연예계 사건·사고도 적지 않았다.

진, 제이홉, 슈가 등 일부 멤버의 입대에 따른 방탄소년단의 그룹 활동 중단과 리사를 비롯한 블랙핑크 멤버들의 재계약 불투명 같은 상황으로 대중음악 시장 둔화가 우려됐지만, K팝과 한류는 승승장구했다. K팝 상승은 뉴진스를 비롯한 4세대 걸그룹이 주도했다. 올해 국내뿐만 아니라 세계를 강타한 대중문화 현상 중 하나가 코로나가 발생하고 기승을 부린 2010년대 후반과 2020년대 초반 데뷔한 4세대 K팝 걸그룹의 맹활약이다.

뉴진스, 에스파, 아이브, 르세라핌, 이즈, (여자)아이들, 피프티 퍼피티, 케플러, 스테이시, 베이비몬스터 같은 4세대 걸그룹이 세계 각국에 강렬한 존재감을 드러내며 K팝 지평도를 바꿨다. "넥스트 BTS는 걸그룹이 될 것이다"라는 전문가들의 예견을 현실로 입증한 것이 바로 4세대 걸그룹이다. K팝 한류 확장에 박차를 가하는 4세대 걸그룹은 팝 음악 트렌드를 이끄는 세계 최대 시장 미국에서도 K팝 열기를 고조시키고 있다.

미국 대중음악 매체 롤링스톤은 지난 7월 20일 'The 100 Greatest Songs in the History of Korean Pop Music(한국 가요사의 위대한 100곡)'을 발표했다. 1위에 오른 소녀시대의 'Gee'와 5위를 차지한 조용필의 '단발머리'와 함께 1926년 대중과 만난 윤성덕의 '사의 찬미'(57위), 1935년 선보인 이만영의 '목포의 눈물'(20위) 등이 선정된 100곡에 뉴진스의 'Ditto'(19위), 이즈의

스타성과 마케팅 결합 '넥스트 BTS는 걸그룹' 예견 현실로 입증 뉴진스·에스파·아이브·르세라핌 등 글로벌 무대 강렬한 존재감

'WANNABE'(39위), 르세라핌의 'Antifragile'(79위), (여자)아이들의 'Tomboy'(81위), 에스파의 'Next Level'(89위)이 포함됐다. 4세대 걸그룹 열풍과 위상의 단면을 보여주는 증거다.

그동안 월드 스타 등가물로 간주되는 100만 장 앨범 판매와 월드 투어, 빌보드 메인차트 '빌보드 200' '핫 100' 상위권 진입은 방탄소년단, 스트레이 키즈, 세븐틴, 투모로우바이투게더 같은 보이그룹의 전유물이었다. 4세대 걸그룹은 밀리언셀러 음반을 양산하고 빌보드 메인차트를 석권할 뿐만 아니라 성공적인 월드투어를 펼치며 세계적인 스타로 우뚝 섰다.

뉴진스가 7월 발매한 2집 미니앨범 'Get Up' 초동 판매량은 165만 장에 달하고 (여자)아이들이 5월 발표한 6집 미니앨범 'I FEEL'은 일주일 만에 116만 장의 판매량을 기록했다. 아이브는 지난해 8월 발표한 3집 싱글앨범 'After LIKE', 4월 발매한 첫 정규앨범 'I've IVE', 10월 선보인 1집 미니앨범 'I'VE MINE'를 연이어 밀리언셀러로 등극시켰고 에스파가 5월 출시한 3집 미니앨범 'MY WORLD'는 선주문량 180만 장을 포함해 201만 장이 팔렸다.

뉴진스는 활동을 시작한 지 1년 만에 앨범 'Get Up'으로 미국 '빌보드 200' 1위를 차지해 역대 K팝 그룹 가운데 데뷔 후 최단 시간 '빌보드 200' 정상 등정 기록을 세웠을 뿐만 아니라 수록곡 'Super Shy' 'ETA' 'Cool With You'를 한꺼번에 '핫 100'에 진입시켰다. 피프티 퍼피티는 데뷔 110일 만인 2월 24일 '큐피드'로 '핫 100'에 진입해 전 세계 팝 음악 팬들을 놀라게 했다.

아이폰, 코카콜라, 루이비통을 비롯한 국내외 상품 광고모델로 나서며 방탄소년단, 송훈민 같은 톱스타를 제치며 광고모델 브랜드 평판 1위에 오른 뉴진스와 펜디, 파파존스, 갤럭시 같은 다양한 제품 CF모델로 활약하는 아이브를 비롯해 4세대 걸그룹은 광고계에서도 강력한 모델파워를 발산하고 월드투어의 세계적 기업의 독점 스폰서십을 확보하며 막대한 수입을 창출하고 있다.

솔로 가수 이만영 정세경 박창림 이화자, 4명이 모여 1939~1945년 활동한 저교리 시스터즈가 걸그룹의 존재를 알린 뒤 1953년 데뷔해 미군소 무대에 나서다 1959년 미국에 진출해 활동한 김시스터즈는 걸그룹 역사의 장을 열었다. 1960~1970년대 '울릉도 트위스트'를 히트시킨 이시스터즈와 은방울자매, 펄시스터즈, 바니걸스, 1980년대 희자매,

서울시스터즈 같은 걸그룹이 한국 대중음악의 한 축을 담당했다. 연예기획사 중심의 가수 육성 시스템이 구축되면서 1997년 선보인 DR뮤직의 베이비복스와 SM엔터테인먼트의 S.E.S를 비롯해 핑클, 샤크라, 주얼리 같은 1990년대 중후반과 2000년대 초반 활동을 시작한 1세대 걸그룹이 한국 대중음악 트렌드를 이끄는 주체로 부상했다.

지상파·케이블 TV 같은 전통적 미디어 중심으로 국내에서 주로 활동한 1세대 걸그룹 중 베이비복스는 H.O.T, 클론과 함께 중국, 대만에서 한류를 촉발했다. 2000년대 중후반 데뷔한 원더걸스, 소녀시대, 카라, 2NE1 등 2세대 걸그룹은 일본과 유럽, 미국에서 인기를 얻으며 드라마 중심에서 K팝 중심으로 한류를 재편했고 10~20대 젊은 층을 한류 팬으로 대거 유입시켰다.

2010년대 초중반 대중을 만난 3세대 걸그룹 트와이스, 블랙핑크, 마마무, 레드벨벳 등은 K팝을 세계 각국에 확산시켰다. 3세대 걸그룹은 K팝을 통해 처음으로 북미를 포함한 세계 시장의 정상을 정복했다. 2010년대 후반과 2020년대 초반 입문한 뉴진스, 에스파, 아이브, 이즈를 비롯한 4세대 걸그룹은 글로벌 시장을 평정하며 명실상부한 월드 스타로 부상했다.

세계를 강타하는 4세대 걸그룹은 이전의 걸그룹과 어떤 차별점이 있을까. 4세대 걸그룹은 세계 시장에 대한 접근법에서 기존 걸그룹과 큰 차이를 보인다. 외국인 포함 멤버 구성, 같은 무대로 대변되는 K팝 댄스에 세계인이 좋아하는 트렌드를 반영한 안무, 글로벌 팝 스타일을 지향한 음악, 세계적인 공감과 눈길을 끌 수 있는 그룹과 멤버의 세계관과 서사, 미국을 비롯한 세계 각국을 대상으로 하는 활동 영역, SNS-OTT-숏폼 콘텐츠-팬 커뮤니티를 활용한 전방위 마케팅 등으로 글로벌 시장을 적극적으로 공략하고 있다.

4세대 걸그룹은 보이그룹처럼 강력한 팬덤뿐만 아니라 폭넓은 인지도도 확보하고 있다. 4세대 걸그룹은 '걸그룹이 보이그룹에 비해 팬덤이 약하다'라는 고정관념을 깨뜨리며 보이그룹을 압도하는 국내의 팬덤과 대중적 인지도를 보유하고 있다. 4세대 걸그룹은 지상파·케이블 TV 같은 올드 미디어와 유튜브, 인스타그램, 틱톡, 팬 커뮤니티 같은 디지털 미디어를 적극 활용하고 라이브·1:1 채팅을 포함한 다면적 노출 전략을 공격적으로 전개해 팬덤과 인지도라는 두 마리 토끼를 잡는다.

4세대 걸그룹은 팬덤과 인지도를 바탕으로 다양

뉴욕 맨해튼 타임스퀘어 옥외광고판에 등장한 4세대 걸그룹 '르세라핌'.

한 사업을 펼치며 막대한 수입을 창출한다. 음반과 음원 판매, 월드 투어와 기업의 독점적 스폰서십 확보, 광고모델 활동, 굿즈 판매, 콘서트 실황 영화와 세계관 서사를 다룬 웹툰·웹소설 출시, 지식재산권(IP) 활용 제품 양산 등 광범위한 비즈니스 밸류체인을 형성해 엄청난 수익을 내고 있다. 메타버스에서 활약하는 아바타 멤버를 등장시킨 에스파처럼 음악 콘텐츠·그룹의 마케팅과 팬덤 확장을 위해 OTT, SNS, 숏폼 콘텐츠 플랫폼, 메타버스, AI 등

갖가지 디지털 미디어와 첨단 테크놀로지 활용도를 높인 것도 4세대 걸그룹 특징이다. 4세대 걸그룹은 차별화된 경쟁력과 글로벌 활동 전략, 세계인을 사로잡는 음악과 퍼포먼스를 기반으로 팬덤 확장의 한계와 완성도 높은 콘텐츠 제작의 어려움으로 K팝 위기가 국내에서 제기되고 있는 상황에서도 한국 대중음악의 질적 진화와 양적 성장을 견인하고 있다.

<대중문화평론가>

LOTTE CINEMA | 증장로관

즐거움 문화산책

단체 및 대관문의 1544-8855

- 1관 서울의 봄
- 2관 노랑: 죽음의 바다
- 3관 노랑: 죽음의 바다, 3일의 휴가
- 4관 서울의 봄
- 5관 노랑: 죽음의 바다, 트롤: 밴드 투게더
- 6관 노랑: 죽음의 바다
- 9관 서울의 봄
- 7관 씨네기름 아쿠아맨과 로스트 킹덤
- 8관 씨네기름 신차원 쟁구는 못말려 더 무비 초능력 대결전~날아라 수제김밥~, 트롤: 밴드 투게더, 3일의 휴가

광주예술의전당

문의 062)613-8233

광주시립교향악단 380회 정기연주회 2024 신년음악회 Festival
일시: 2024-01-16(화) ~ 2024-01-17(수) 19:30
장소: 전남대학교 연주마루
문의: 062-613-8241

GAC 공모전시 김선희 개인전 (my little hero)
일시: 2023-12-01(금) ~ 2023-12-31(일)
공연 있는날 10:30 ~ 19:30
공연 없는날 10:00 ~ 18:00
장소: 광주예술의전당 갤러리
문의: 062-613-8357

