

패션비즈니스 제28권 3호

ISSN 1229-3350(Print)
ISSN 2288-1867(Online)

J. fash. bus. Vol. 28,
No. 3:104-121, July. 2024
[https://doi.org/
10.12940/jfb.2024.28.3.104](https://doi.org/10.12940/jfb.2024.28.3.104)

Corresponding author

Youngjae Lee
Tel : +82-31-400-5696
E-mail : yjl@hanyang.com

케이팝 뮤직비디오의 미래주의 컨셉 패션 스타일 연구 -4세대 걸그룹을 중심으로-

사효영* · 이영재+

*한양대학교 ERICA캠퍼스, 주얼리패션디자인학과, 박사과정
+한양대학교 ERICA캠퍼스, 주얼리패션디자인학과, 교수

A study on the futuristic concept fashion style of K-pop music videos -Focusing on the 4th generation girl groups-

Xie Xiaoying* · Youngjae Leet

*PhD course, Department of Jewelry Fashion Design, Hanyang University ERICA
Campus, Korea,
+Professor, Department of Jewelry Fashion Design, Hanyang University ERICA
Campus, Korea

Keywords

k-pop, futurism,
fourth generation girl groups,
costume design,
fashion analysis
케이팝, 미래주의,
4세대 걸그룹, 의상 디자인,
패션 분석

Abstract

This study examined the integration of futurist fashion in 4th-generation K-pop girl groups, focusing on their world views, music videos, and fashion images. The key aim was to identify and analyze distinctive elements of futurist fashion within K-pop. K-pop's global popularity is driven by dynamic music, choreography, and avant-garde fashion. Futurism, an art movement emphasizing technology and innovation, continues to influence contemporary fashion trends in K-pop. This study seeks to provide insights into symbolic meanings and expressions of futurist fashion in 4th generation K-pop girl groups. Groups such as Gidle, Aespa, IVE, LE SSERAFIM, and New Jeans were analyzed. Data were collected from their music videos, lyrics, and costumes, focusing on silhouette, color, material, and pattern. This study highlights the significant role of futurist fashion in K-pop, showing how 4th-generation girl groups lead in integrating these elements. This research provides valuable insights for understanding and further exploring the evolution of K-pop fashion.

I. 서론

글로벌 문화교류가 심화됨에 따라 한류가 전 세계적으로 빠르게 확산하고 있다. 특히 케이팝(K-pop) 문화 중 아이돌 문화는 독특하고 전위적인 음악 스타일과 패션 디자인으로 주목받고 있다(Chung & Yoo, 2013; Yang, Kim, & Lee, 2021). 패션 트렌드가 끊임없이 변화하는 시대에 미래지향적인 스타일은 새로운 해석을 통해 주목받는 트렌드가 되었다. 현재는 가상현실(VR), 인공지능(AI), 증강현실(AR), 메타버스 등 신기술과 개념이 접목된 디지털·가상 패션이 떠오르면서 트렌드로 주목받고 있다(Yang & Son, 2023). MZ 세대는 미래에 대한 새로운 요구를 가지고 있으며, 미래지향적인 스타일의 패션 디자인은 기술과 예술에서 영감을 받아 미래에 대한 기대와 혁신적인 시도를 강조한다(Moon & Kim, 1999).

코로나 팬데믹 이후 포스트 코로나 시대의 아이돌 시장에서는 걸그룹들의 강세가 두드러졌다. Park(2023)은 4세대 걸그룹을 2020년부터 활발하게 활동하고 있는 걸그룹으로 정의한다. 최근 신기술의 발전과 기술 강화로 인해 사람들의 미래에 대한 새로운 생각들이 생겨나고 있다(Lin, 2023). 이러한 배경 속에서 4세대 걸그룹은 스타일, 멤버 설정, 시각적 표현에서 이전 세대 걸그룹과 큰 차이를 보이고 있다(Amaliyah, Jatmika, & Surwandono, 2023). 4세대 걸그룹은 '여자 아이들(Gidle)', '에스파(Aespa)', '아이브(IVE)', '르세라핌(LE SSERAFIM)', '뉴진스(NewJeans)' 등과 같은 걸그룹들의 연이은 성공으로 인해 현재 4세대로 분류되는 아이돌 시장은 '걸그룹 전성시대'라고 평가받고 있다. 그러나 4세대 걸그룹을 통한 미래주의의 표현 특징과 방법에 대한 연구는 아직 미비한 실정이다.

따라서 케이팝 4세대 걸그룹의 미래주의 패션 스타일을 분석함으로써 이들의 독창적인 의상 디자인이 어떻게 그룹의 이미지와 퍼포먼스를 강화하는지 이해하는 것은 중요하다. 이를 통해 미래지향적인 패션 트렌드와 그 표현 방법에 대한 심층적인 통찰을 제공할 수 있다. 이에 본 연구의 목적은 케이팝 4세대 걸그룹의 미래주의 패션 스타일을 체계적으로 분석하여, 이들이 뮤직비디오에서 표현하는 디자인 요소와 그 상징적 의미를 밝히는 것이다. 이를 통해 케이팝 패션의 독창성과 그 문화적 의미를 구체적으로 이해하고자 한다.

본 연구에서 다루는 주요 연구 문제는 두 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 케이팝 4세대 걸그룹의 뮤직비디오에서 미래주의 패션 스타일이 실루엣, 색상, 소재, 패턴 등의 다양한

디자인 요소를 통해 그룹의 이미지와 메시지를 효과적으로 전달한다. 둘째, 본 연구는 미래주의 패션 스타일이 기술과 예술의 융합을 통해 어떻게 케이팝 4세대 걸그룹의 독특성을 강화하는지에 대해 탐구한다. 본 연구는 이론적 연구와 사례 분석을 결합한 연구 방법을 사용하였다. 선행 연구를 통해 미래주의 패션의 개념과 표현, 그리고 케이팝 그룹의 특징을 고찰한다. 또한 사례 분석을 통해 한국 4세대 케이팝 걸그룹의 뮤직비디오에 등장하는 미래주의 패션 디자인 요소와 미래주의 스타일을 표현하는 현대적 의미를 구체적으로 분석한다. 본 연구에서는 2020-2023년 간의 음원, 음반, 조화수, 수상 데이터를 바탕으로 '(여자)아이들', '에스파', '아이브', '르세라핌', '뉴진스'를 선정하였다. 본 연구를 통해 케이팝 4세대 걸그룹의 미래지향적인 패션 디자인이 어떻게 구현되고 있는지를 심층적으로 분석함으로써, 케이팝 패션의 독창성과 그 문화적 의미를 구체적으로 이해하고자 한다. 본 연구의 결과는 케이팝 4세대 걸그룹의 미래주의 패션 디자인의 특징과 그 상징적 의미를 이해하는 데 기여할 것이며, 나아가 패션 디자인 분야에서의 미래지향적인 스타일 연구에 중요한 자료로 활용될 수 있을 것이다.

II. 이론적 배경

1. 미래주의

미래주의(Futurism)는 20세기 초 이탈리아에서 등장한 아방가르드 예술 운동이다. 이 운동은 미래에 대한 비전을 표현하기 위해 기술, 기계화, 신기술의 영향을 강조했다(Chung, 2020). 미래주의 예술가들은 회화, 조각, 디자인에서 현대적이고 기술적인 표현을 탐구했으며, 그들의 작품에는 역동적인 선, 기하학적 형태, 기계화된 요소가 포함되어 미래지향적인 패션의 기반을 마련했다.

미래주의는 1960년대 '우주 열풍'으로 등장해 예술과 디자인 등 다양한 분야에 응용되었으며, 패션 분야에서는 앙드레 쿠레주(Andre Courreges), 파코 라반(Paco Rabanne), 피에르 가르뎅(Pierre Cardin) 등 유명한 미래주의 패션 거장들을 배출했다(Lee & Kim, 2009). 여성의 신체를 강조하는 디자인, 확대 과장된 실루엣, 해체 디자인 등으로 미래지향적이고 독창적인 실루엣을 창출했다(Yoo, 2008). 이는 현실에서 벗어나 새로운 세계로의 도피를 상징하며, 혁신적인 디자인과 예술적 표현을 특징으로 한다. 1960년대의 미래주의 패션은 주제, 간결한 스타일, 실험적인 소재 등 여러 측면에서 이후의 미래주의 패션 발전의 기초를 다졌다.

1980년대 후반과 1990년대에는 많은 패션 디자이너들이 미래주의에 대한 새로운 해석을 바탕으로 혁신적인 디자인을 만들어냈다. 티에리 뮐러(Thierry Mugler)나 알렉산더 맥퀸(Alexander McQueen)과 같은 패션 디자이너들은 전통적인 제약에 반대하고 자아실현을 추구하는 등 심오하고 현실적인 미래주의 해석을 선보였다(Alfonso & Yoo, 2023). 소재 혁신 또한 주요 특징으로, 일반 소재와 PVC, 금속 등 특수 소재를 사용하여 개인의 심리와 사회적 기대 사이의 갈등을 표현했다.

최근에는 미래지향적인 레트로가 다시 떠오르며 이 비통(LV), 구찌(Gucci), 프라다(Prada), 발렌시아가(Balenciaga) 등으로 대표되는 브랜드들이 미래주의에 대한 디자이너들의 해석과 이해를 보여주고 있다(Yang, Zhang, & Kim, 2023). 21세기는 인간이 생활환경에 가장 관심을 두는 시대로 패션 디자인이 생활과 더욱 밀접하게 연결되면서 첨단 친환경 원단이 미래주의의 주류 소재로 자리 잡았다. 미래주의 패션은 기술과 예술, 사회적 변화의 융합을 통해 새로운 여성미와 독립성을 표현하는 중요한 의미를 지닌다.

2. 미래주의의 특징과 표현

Table 1에 나타난 바와 같이, 미래주의의 특징과 표현 방식에 대한 관련 연구를 분석하였다. 이전 연구들에서 Yang et al. (2023)은 이론적 연구를 통해 미래주의의 특성을 기계성, 실험성, 역동성으로 구분하였다. 이는 속도와 힘을 강조하는 기계 미학, 금속, 유리, 플라스틱과 같은 비전통적 재료의 사용 및 대담한 실험과 혁신, 운동, 속도, 에너지의 표현과 시각적 역동성 추구로 구체화된다. Zhang & Sung(2022)은 빅데이터에 포함된 미래주의 패션 이미지를 포스트로 분류하고 묘사하여 미래주의의 특징을 가상성, 공존성, 예술성, 개성으로 도출하였다. Chung & An (2002)은 미래주의 트렌드의 기술적 혁신, 기능성, 지속 가능성을 분석하여 기술의 적용, 재료의 혁신, 기하학적 형태 및 유선형 디자인, 고대비 색상 등의 여러 측면에서 표현된다고 결론지었다. Kim(2017)은 20세기부터 21세기 초까지의 미래주의가 패션 디자인에서 어떻게 진화했는지를 분석하고, 기술 발전이 미래주의 패션 미학에 미친 영향을 연구하였다. 미래주

Table 1. Characteristics and Expressions of Futurism

Author and Year	Characteristic	Expressions
Yang, Zhang, & Kim 2023	(1) dynamism (2) Mechanical beauty (3) Experimental beauty	- Mechanical aesthetics of speed and power - Use of metal, glass, and plastic - Bold experiments and innovations - Pursuit of visual dynamism and movement
Zhang & Sung 2022	(1) Virtuality (2) Coexistence (3) Artistry (4) Individuality	- Virtual technology and fantasy elements - The concept of social coexistence - Colorful colors - Emotional and artistic expression
Chung & An 2002	(1) Technicality (2) Functionality (3) Sustainability	- Application of technology - Innovation in materials - Geometric shapes - Streamlined design
Kim 2017	(1) Advanced technology, (2) Functional, (3) Personalization, (4) Dynamism	- Application of advanced technology - innovation materials - Transition between virtual and reality
Lee & Kim 2009	(1) Pursuit of feminine beauty (2) Diversity (3) inclusiveness (4) Functional	- Description of female sexual attractiveness - Use of metallic colors - Energetic style

의 디자인의 특성을 첨단 기술성, 기능성, 개인화, 역동성으로 분석하고, 첨단 기술의 응용, 혁신 재료, 가상과 현실의 전환을 통해 이를 표현하였다. Lee & Kim(2009)은 21세기 패션 디자인 작품에서 여성의 성적 매력 묘사, 금속 색상의 사용, 활력 있는 스타일을 연구하여 현대 미래주의 패션의 특성을 여성미 추구, 다양성, 포용성, 기능성으로 도출하였다. 따라서 본 연구는 이전 연구에서 가장 많이 언급된 미래주의 패션의 대표적 미학 특성으로 기술성, 실험성, 운동성, 개성, 여성미의 추구를 미래적 패션스타일 특성으로 규정하였다.

3. 선행연구에 나타난 케이팝 그룹의 이미지 특징

케이팝은 한국 대중음악을 의미하며, 전 세계적으로 큰 인기를 얻고 있는 음악 장르이다. 특히 케이팝 걸그룹은 강력한 퍼포먼스와 독특한 패션, 그리고 다채로운 음악 스타일로 전 세계 팬들의 사랑을 받고 있다. 최근 케이팝 패션은 디지털 기술과의 융합, 친환경 패션, 젠더리스 패션, 현대적 재해석, 그리고 개성과 독창성을 중시하는 트렌드로 발전하고 있다.

이러한 트렌드는 케이팝 걸그룹의 미래지향적인 패션 스타일에 반영되어 그룹의 독창성과 문화적 의미를 강화하고 있다. 이러한 배경 속에서 최근 4년간의 선행 연구를 살펴보면, Yang et al. (2021)에서는 블랙핑크, 트와이스, 레드벨벳 그룹 분석을 통해 케이팝 여성그룹의 이미지를 색시하고 아방가르드한 여전사 이미지로 정의하고, 걸크러시(Girl crush) 여성 그룹의 발전 추세를 결론지었다. Choi & Ko(2021)에서는 세계관을 구축하는 방식의 리부트이자 현사로서, 케이팝 그룹의 히로인 이미지를 만들어낸다고 주장했다. Xue & Suh(2023)는 한국 가상 아이돌 그룹의 특징으로 감성적 이미지, 대중적 이미지, 가상과 현실의 융합 이미지, 패셔너블한 이미지 등을 꼽았다. Park(2023)에서는 세계관 구성 방식을 분석하였으며, 히로인 이미지와 허구적 특성을 획득하기 위한 분석 사례로 4세대 걸그룹 르세라핌과 에스파를 선정하였다. 마지막으로 Piao(2024)의 연구는 4세대 여성 아이돌이 질서를 파괴하는 실제적이고 가상적인 방법과 영웅적인 여정을 통해 자기애를 표현함을 규명하였다. 선행 연구에서 케이팝 그룹이 제시하는 이미지 특성을 정리하면 Table 2와 같다.

Table 2. Fashion Image Characteristics of K-pop Groups

Author and Year	Title of the Paper	Characteristic
Park, E., 2023	A Case Study on Brand Storytelling Expansion of K-pop Girl Groups	(1) Heroic image (2) fictional (3) Challenge yourself (4) Narcissism
Xue, J. & Suh, S., 2023	Digital Technology and Fashion Features in the Contents of Korean Virtual Idol Groups	(1) Sensuous image (2) popular (3) Fusion of virtuality and reality
Yang, M., Kim, Y., & Lee, K. 2021	A Study on the Fashion Style of K-pop Girl Group on Music Broadcasting -Focusing on BLACKPINK, TWICE, Red Velvet-	(1) Female warrior sexy image (2) Avant-garde image (3) Girl crush image
Choi Y. & Ko, J. 2021	A Case Study on the Expansion Transmedia Storyworld of K-POP Idol Group : Focusing on Reboot and Homage	(1) Heroic image (2) Fictitiousness (3) Classic homage (4) Reboot
Piao, H., 2024	A study on Character Typology of 4th Generation Korean Female Idol Groups	(1) Virtual reality (2) Disobey orders (3) Hero's Journey (4) Narcissism

선행 연구에서 케이팝 그룹이 제시하는 이미지 특성은 섹시, 아방가르드, 감성적 이미지, 강력한 여성 이미지, 가상과 현실의 융합 이미지, 패셔너블 등이 있다. 이 중에서 가상과 현실의 융합 이미지, 강력한 여성 이미지 및 기타 특성은 미래주의 패션스타일과 밀접한 관계가 있다. 예를 들어, 4세대의 여자 아이돌 그룹들은 가상 아바타 멤버들을 통해 가상과 현실의 경계를 허물며, 이는 미래주의의 하나의 중요한 특성인 기술성과 실험성을 반영한다. 이들은 금속성 의상과 고대비 색상 등을 통해 에너지적이고 파워풀한 이미지를 강조하며, 이는 미래주의의 기계 미학과 맞닿아 있다. 이로써 4세대 걸그룹이 보여주는 다양한 미래주의 패션의 특성은 기술성, 실험성, 운동성, 개성, 여성미의 추구로 표현된다고 정리할 수 있다.

III. 연구내용 및 절차

1. 사례 수집

미래주의 패션을 표현하는 케이팝 4세대 걸그룹을 분석하기 위해, 본 연구는 2020년부터 2023년까지 씨클차트(Circle) 디지털 음원, 한터차트(Hanteo) 음반 판매, 유튜브(YouTube) 뮤직비디오 조회수, 멜론상을 수상한 걸그룹 중에서 가장 인기 있는 다섯 그룹 '여자아이들', '에스파', '아이브', '르세라핌', '뉴진스'를 선정하였다. 선정한 앨범은 '여자아이들'의 싱글 앨범인 〈I never die〉, 〈I love〉, 〈I feel〉 이고, 에스파의 정규 앨범 〈Girls〉, 〈Savage〉, 싱글 곡 "Next Level", "Black Mamba", 그리고 아이브의 정규 앨범 〈I've IVE〉, 〈Eleven〉, 〈After Like〉, 〈Love Dive〉, 르세라핌의 정규 앨범 〈Antifragile〉, 〈Unforgiven〉, 〈Perfect Night〉, 뉴진스의 정규 앨범 〈New Jeans〉, 〈Get Up〉, 〈OMG〉이다. 이들 그룹의 유튜브 뮤직비디오에서 가장 인기 있는 장면을 수집하고, 각 앨범에서 미래주의 특성을 가장 잘 나타내는 대표곡을 선택하였다. 곡 선택 시 주관적 오류를 피하기 위해, 케이팝 걸그룹 팬 5명을 조사하여 교차 검토하였고, 다수결로 선정한 미래주의적 패션 스타일을 보여주는 곡만을 분석에 사용하였다. 미래주의 스타일 디자인 요소 분석의 경우, 각 그룹의 여러 곡의 뮤직비디오 중에서 미래주의의 특성인 기술성, 실험성, 운동성, 개성, 여성미의 추구를 통해 미래주의를 잘 표현하는 대표적인 이미지를 선정하였다. 뮤직비디오 장면 중 총 27개의 대표 이미지를 디자인 요소로 분석하였고, 케이팝 4세대 걸그룹이 미래

주의 패션을 어떻게 활용하는지 살펴보았다. 대표 이미지의 귀납적 분석과 의미 해석은 연구자가 먼저 정리하고, 두 명의 패션 전공 박사 이상의 연구자가 해석의 객관성을 검토하여 최종 결과를 도출하는 방식으로 분석의 신뢰도를 더했다.

2. 분석 방법

본 연구는 케이팝 4세대 대표 걸그룹의 다각적인 분석을 통해 미래주의 표현 방식을 정리하고 그 특성과 내재적 의미를 도출하였다. 이를 위해 세 단계에 걸쳐 연구를 진행하였다.

1단계에서는 4세대 걸그룹의 특징을 기반으로 수집된 사례를 고찰하여 뮤직비디오 이미지에 나타나는 미래주의의 특성과 표현 방법을 분석하였다. 이러한 내용을 분석하는 이유는 두 가지이다. 먼저, 기존 연구에서는 케이팝 그룹의 패션 특징을 각 그룹의 이름에 나타난 의미, 세계관 또는 그룹 컨셉을 담은 앨범명, 곡 컨셉, 가사, 뮤직비디오 장면 등에서 도출하는 경우가 많으므로 이를 바탕으로 분석 항목을 선정하였다. 둘째, 걸그룹의 창작 및 공연 특성을 종합적으로 이해하고 팬들과의 감정적 연결을 강화하는 것은 시장과 현대 문화에 대한 영향을 분석하는 효과적인 수단이다. 곡 개념, 가사, 뮤직비디오 장면 이 세 가지 측면에 대한 연구를 위해 각 측면마다 대표적인 곡 세 곡을 선택하여 사례 분석을 진행하였다. 그룹별로 다양한 앨범과 뮤직비디오에서 미래주의적 요소를 찾아 분석하였으며, 가상 이미지를 활용한 에스파, 르세라핌, 뉴진스의 경우에는 가상 이미지에 대한 설명을 추가하였다.

2단계에서는 각 사례에서 미래주의를 표현하는 디자인 요소로 실루엣, 색상, 소재, 그리고 프린트를 도출하였다. 또한, 수집된 미래주의 스타일의 이미지를 디자인 요소에 따라 분류하고, 이미지의 패션 스타일을 분석하여 케이팝 걸그룹이 패션에서 미래주의를 어떻게 표현하는지 밝혔다.

3단계에서는 앞서 진행한 두 단계의 연구 내용을 종합한 것으로, 첫 번째 단계에서 각 그룹이 나타낸 미래주의 특성과 두 번째 단계에서 디자인 요소와 내재적 의미 측면을 바탕으로 수집한 이미지를 재검토하여 케이팝 걸그룹이 미래주의를 어떻게 표현하는지의 특성을 전반적으로 정리하였다. 이를 통해 분석한 4세대 걸그룹에서 전달하는 미래주의의 특성과 디자인 요소를 최종적으로 제시하였다.

IV. 4세대 케이팝 걸그룹의 뮤직비디오에 나타난 미래주의 패션 스타일 특성 분석

1. 4세대 걸그룹에 나타난 케이팝 특성

1) (여자)아이들

(여자)아이들은 가장 강력한 페미니즘 스타일을 지닌 그룹으로, 강력한 여성 파워를 세계에 선보이며 사회의 여성에 대한 고정관념을 깨기 위해 노력하고 있다. (여자)아이들은 숙녀, 성녀, 팜프파탈 등 다양한 이미지를 선보였다. 앨범 타이틀은 모두 “I”로 시작하는데, 예를 들어 I never die, I love, I feel 등은 자신을 소중히 여기는 모습을 보여준다 (Chang, 2020). (여자)아이들은 각 앨범의 타이틀곡인 <Tomboy>를 시작으로 <Nxde>, <Queencard>를 통해 자신의 정체성을 구체화한다. <Tomboy>의 가사는 성별에 대한 사회적 규범에 대한 독립, 자신감, 거부에 대한 강력한 메시지를 전달한다. “I’m tomboy”라고 자랑스럽게 선언함으로써 여성에 대한 전통적인 기대에 도전하고 여성의 자율성을 주

장하며 전통적인 여성 역할을 넘어서는 역할을 포용한다. <Wife>는 아내의 전통적인 역할에 관한 가부장제와 사회적 규범을 둘러싼 주제를 독특하고 터무니없는 접근 방식으로 논의한다. 뮤직비디오 또한 <Super Lady>, <Queencard>, <Nxde>와 같은 다양한 영상으로 시각적 매력을 더했다. <Super Lady> 뮤직비디오는 잔다르크(Joan of Arc), 크루엘라(Cruella), 퀸 메리(Queen Mary), 메두사(Medusa) 등 역사와 신화 속 강력한 여성들에게 경의를 표한다(Figure 1). 체육관의 다양한 스포츠 장면과 소품은 뮤직비디오에 자주 등장하며 스포츠 의류, 장비, 기타 소품도 등장한다(Figure 2). 이러한 장면과 소품을 활용하면 걸그룹의 역동적인 분위기를 한층 더 높일 수 있을 뿐만 아니라 영상의 생동감을 더할 수 있다. <Nxde>는 여성의 고정관념을 피하고 관능미를 해방의 한 형태로 받아들인 마릴린 먼로(Marilyn Monroe)와 같은 상징적인 여성에게서 영감을 받았다. <Nxde>에서 옷을 벗는 장면은 그들의 반항적인 성격을 보여주며, 자기 역량 강화, 사회적 규범에 도전하고 여성의 대상을 거부하는 주제를 깊이 탐구한다(Figure 3).

Table 3. Analysis of (G)-idle

(G)-idle (CUBE/2018)	Contents	Characteristic
Name meaning	Five girls with different personalities	
Album	<I am>, <I made>, <I trust>, <I burn>, <I NEVER DIE>, <I love>, <I feel>	
Song concept	Tomboy: By expressing confidence and rebellion, women are encouraged to embrace their individuality and break away from societal expectations	Femme fatale images
	Nxde: Provides direction by projecting concepts of power, confidence, freedom, and bodily autonomy	
Lyrics	Queencard: Hope to be free from the existing order in the world	Tribute to women
	“Yeah, I’m tomboy”	Narcissistic
	“How Do I Look?”	
Music video	“I’m a Queencard”	Sporty
		Rebellious
		
		

Figure 1. <Super Lady> (www.youtube.com)

Figure 2. <Queencard> (www.youtube.com)

Figure 3. <Nxde> (www.youtube.com)

2) 에스파

에스파 그룹명은 아바타(Avatar)와 익스피어리언스(Experience)의 앞 글자인 'ae'와 양면이라는 뜻의 'aspect'를 결합한 명칭이다. 다른 자아를 만나 새로운 세계를 경험한다는 의미를 담고 있다(Park, 2023). 에스파는 4명의 실제 멤버와 4명의 AI 멤버가 블랙 맘바를 물리치기 위해 새로운 세계로 떠나는 이야기를 중심으로 한 세계관을 가지고 있다(Kim & Yoo, 2021). 케이팝 뮤직비디오 중 컨셉과 스타일링에서 여성의 힘과 자율성을 반영하는 경우가 많다. 사이언스 픽션이나 가상 테마는 스토리텔링을 위한 넓은 공간을 제공하여 창작자들이 복잡한 세계관을 구축하고, 다층적인 캐

릭터 관계를 설정하며, 인간과 기술의 관계, 가상과 현실의 경계 등 심오한 주제를 탐구할 수 있도록 해준다. 예를 들어, '에스파'의 〈Savage〉 뮤직비디오에서는 현대 기술을 사용하여 실제 '에스파' 멤버와 아바타 '에스파' 멤버(Figure 4)가 함께 춤을 추는 장면을 구현하였다(Xue & Suh, 2023). 〈Savage〉멤버들이 무기를 들고 싸우는 모습이 나오고(Figure 5) 이들의 콘텐츠는 히로인 이미지와 사이언스 픽션 요소가 강함을 보여준다. 액세서리로는 에스파 뮤직비디오 〈Girls〉에 등장한 가상 장갑(Figure 6), 〈Next Level〉에는 하늘에 떠 있는 초현대적인 초고층 빌딩이 등장한다(Figure 7).

Table 4. Analysis of Aespa

Aespa (SM/2020)	Contents	Characteristic
Name meaning	An abbreviation of "Avatar, Experience, Aspect", Meet another self and experience a new world	
World view	Aespa's journey to discover, confront, and defeat Black Mamba Next Level: Aespa members continue their adventures with their avatars	
Song concept	Girls: Showing their image as future warriors Illusion: Blurring and exploring the boundaries between reality and virtuality Savage: Gimme gimme now, gimme gimme now	
Lyrics	ænergy: Power that is growing like a flower Black Mamba: 난 너의 거울이자 모든 답이	
Virtual image	 <p data-bbox="683 1624 900 1677">Figure 4. 〈Next Level〉 (www.youtube.com)</p>	Heroine image Science fiction imagination
Music video	 <p data-bbox="411 1848 609 1901">Figure 5. 〈Savage〉 (www.youtube.com)</p> <p data-bbox="699 1848 896 1901">Figure 6. 〈Girls〉 (www.youtube.com)</p> <p data-bbox="970 1848 1168 1901">Figure 7. 〈Next Level〉 (www.youtube.com)</p>	

3) 아이브

4세대 걸그룹에서 나타나는 대표적인 컨셉의 특징으로는 자기애를 내세우며 어디서나 자신감 있는 모습으로 솔직함을 보여주는 것이 큰 특징이다(Piao, 2024). 아이브만의 결정적인 차별점은 바로 걸크러시를 연상케 하는 파워풀한 컨셉이 아닌 '소녀'라는 정체성을 유지하면서 '자기애'라는 이미지를 결합한 색다른 컨셉을 시도했다는 점이다(Ah, 2023). 〈I am〉은 '자기애'를 기반으로 자신감이 넘치는 가사를 대중들에게 전달하며, 예측을 벗어난 정체성과 차별화된 자신감, 그로 인해 느껴지는 아이브만의 특유의 우아한 아름다움과 주체적인 삶의 태도가 돋보이는 곡이다. 〈Eleven〉의 가사는 물에 비친 누군가의 모습을 발견하고 그를 보면서 설레고 궁금해 하는 내용을 담고 있다(Park, 2023). 〈Either Way〉는 개성과 진정성을 포용하는 곡으로 다른 사람의 의견에 관계없이 자기 자신이 되는 것의 중요성을 강조하며, 다름을 받아들이는 메시지를 전달한다. 〈After Night〉는 여러 색깔

이 조화롭게 어우러지는 모습을 통해 모든 사람이 자신만의 색깔과 매력을 가지고 있음을 나타낸다(Figure 8). 〈Love Dive〉는 뮤직비디오와 가사를 통해 하트 모양의 수영장과 같은 화려한 배경에서 자아 도취적인 분위기를 강조하고 자신의 매력과 존재를 얼마나 사랑하고 즐기는지를 표현한다(Figure 9). 〈Baddie〉 뮤직비디오는 교복을 입고 불 주위에서 춤을 추는 멤버들의 모습과 사회 규범에 도전하는 당당한 가사를 통해 반항적인 성격을 구현했다(Figure 10). 새로운 세대의 케이팝 걸그룹은 이전 세대보다 크게 발전했으며, 종종 페미니즘적 관점을 통해 그들의 반항적인 특성을 증폭시켰다. 1~3세대 걸그룹이 선구적인 성격을 갖고 있지만, 그들의 이미지는 대부분 남성적 시각에 맞춰져 있었다. 반면 4세대 걸그룹은 자아 정체성, 사회적 기대, 여성 역량 강화라는 주제를 보다 직접적이고 과감하게 다루며 한계를 뛰어넘고 있다.

Table 5. Analysis of IVE

IVE (Starship/2021)	Contents	Characteristic
Name meaning	An abbreviation of 'I have', We will confidently show you everything we have	
world view	Based on the story of Narcissus in Greek and Roman mythology	
Song concept	I am: An album that represents the mixture of red, blue, and green, and the final white color is completely completed	
	Eleven: A story about falling in love with yourself after seeing your own face reflected in the lake	
	Either Way: Love for myself in the eyes of others	Science fiction imagination
Lyrics	After night: "Yeah, that's me "	Narcissistic
	Love dive: "Narcissistic, my God, I love it"	Rebellious
	Baddie: "I'm a baddie"	
Music video	 	
	<p>Figure 8. <After night> (www.youtube.com)</p> <p>Figure 9. <Love dive> (www.youtube.com)</p> <p>Figure 10. <Baddie> (www.youtube.com)</p>	

4) 르 세라핌

르 세라핌이라는 이름은 I'M FEARLESS의 변형으로 자신감 있고 강인하며 두려움이 없는 이미지를 표현한다(Seon, 2023). 르 세라핌의 세계관을 다룬 네이버 웹툰 <크림슨 하트(Crimson Heart)>에는 멤버들의 아바타가 등장한다(Figure 11). 'Antifragile' 뮤직비디오에서는 멤버들이 공중에 떠 있는 장면이 등장해 SF 상상의 특징을 보여준다. 이 세계관은 '푸른빛 반딧불이'를 찾기 위해 여섯 명의 천사가 미지의 장소로 떠나는 모험을 그린다(Kim, 2023). <Unforgiven> 뮤직비디오에서 천사의 모습을 선보였다(Figure 12). 케이팝 여성 그룹들은 멤버들을 강인하고 자신감 있고 용감한 모습으로 묘사하는 경향이 있는데, 이는 히

로인의 이미지와 부합하는데. 이번에 블리자드 엔터테인먼트(Blizzard Entertainment)의 팀 기반의 액션 게임 오버워치 2(Overwatch 2)와 르세라핌이 함께한 <Perfect Night> 뮤직비디오가 공개되었다(Figure 13). 시각적으로는 빛, 속도 등 생명력을 주는 요소를 새롭게 강조하고 있다. 게임 스타일의 특수 효과나 장면, 애니메이션을 뮤직비디오에 추가하여 경쟁적인 느낌과 활력을 강조한다. <Unforgiven>의 가사 '나는 악당이다'는 '좋은 놈, 나쁜 놈, 못생긴 놈'이라는 주제를 바탕으로 사회의 기대에 부응하기보다는 자신의 길을 따르려는 반항심을 표현한 곡이다. 뮤직비디오에서는 멤버들의 모습을 통해 반항의 특성을 구현하며 회복력과 취약성에 대한 강인함, 사회의 기대에 대한 저항을 전달한다(Figure 14).

Table 6. Analysis of Le Sserafim

Le Sserafim (HYBE/2022)	Contents	Characteristic
Name meaning	An abbreviation of I'M FEARLESS, Self-confidence and strong will to move forward without fear and without being swayed by the world's gaze	
Member	The heavenly beings with six wings, seraphim	
world view	The adventure story of six angels who set off to an unknown place to find 'blue fireflies'	
Lyrics	Antifragile: All I know is you can't chain me 'Cause I'm gonna break out Unforgiven: Unforgiven, I'm a villain.	
Cooperation across	Overwatch 2 by Blizzard Entertainment	
Virtual Image		Heroine image Science fiction imagination Sporty Rebellious
Music Video pictures	 	<p>Figure 12. <Unforgiven> (www.youtube.com)</p> <p>Figure 13. <Perfect Night> (www.youtube.com)</p> <p>Figure 14. <Antifragile> (www.youtube.com)</p>

5) 뉴진스
과거의 걸그룹들은 스쿨 룩과 스포츠 룩을 통해 활기 넘치는 느낌을 표현하는 경우가 많았다(Chung & Yoo, 2013). 뉴진스는 기존 케이팝 그룹들이 보여준 역동적인 이미지를 이어받았다(Choi, 2022). 현대의 신세대 걸그룹들은 생동감을 새롭게 이해하고 게임 기업과 적극적으로 협력하여 팬들의 참여도를 높이고 있으며, 그들이 공개하는 뮤직비디오 스타일도 경쟁적인 게임의 생동감을 반영하고 있다(Figure 15). 뉴진스 뮤직비디오인 <New Jeans>에서는 파워퍼프걸의 아바타로 게임을 진행하는 모습이 담겨 있다(Figure 16).

<Super Shy> 뮤직비디오에서는 멤버들이 운동복을 입고 축구장에서 스포티한 모습을 보여주고 있다(Figure 17). 그리고 뉴진스의 뮤직비디오 <OMG>에는 인비저빌리티 등의 기술적 요소가 담겨있다(Figure 18). 사이언스픽션 테마와 케이팝의 결합은 미래에 대한 긍정적인 전망, 혁신과 실험의 추구, 기술과 문화의 융합, 그리고 패션 분야에서의 새로운 탐구를 반영한다. 뉴진스의 노래는 주로 사랑을 다루지만, 제3자의 관점에서 이야기에 참여하거나, 관심을 기다리는 것보다는 관심을 받기 위해 싸우는 경우가 많은데, 가사의 중심은 '나에게 맞춰져 있는 경우가 많다.

Table 7. Analysis of NewJeans

NewJeans (ADOR/2021)	Contents	Characteristic
Name meaning	New Jeans aims to be an everyday, timeless icon	
	Attention: Seeking attention through emotions or actions	
Song concept	Cool With You : NewJeans as fairies watching over love	
	Hype Boy : Interest in unconventional love that challenges traditional stereotypes	
	Attention: All I know is you can't chain me 'Causel' me gonna break out	
Lyrics	I am: So that is who I am	
	Cookie: 네 다이어트를 망치고 싶어 나	
Virtual Image		Science fiction imagination Sporty Rebellious
Music Video pictures	 	
	<p>Figure 16. <New Jeans> (www.youtube.com)</p> <p>Figure 17. <Super Shy> (www.youtube.com)</p> <p>Figure 18. <OMG> (www.youtube.com)</p>	

케이팝 4세대 여성 걸그룹 다섯 그룹의 이미지 특성과 이를 표현하는 방법을 정리하면 다음과 같다(Table 7). (여자)아이들은 팜프파탈 이미지, 여성에 대한 헌사, 스포티, 나르시시즘, 반항적인 특징을 지니고 있으며, 픽션적인 세계관과 스토리에 기반한 여주인공의 정체성 창조와 강한 여성에 대한 경의를 통해 이를 표현했다. 에스파는 여주인공 이미지와 SF 상상력을 특징으로 하며, 가상 테마의 활용과 현대 기술의 통합을 통해 이를 표현하고 있다. 아이브는 나르시시즘과 반항적인 특징을 가지고 있으며, 자신감과 자기애를 강조하고, 개성과 진정성을 수용하며, 주목받기 위한 투쟁을 통해 이를 표현했다. 르 세라핌이온 여주인공 이미지, SF 상상력, 스포티, 반항적인 특징을 가지고 있으며, 시각적 스타일, 특수 효과 및 애니메이션을 통해 경쟁 게임의 즐거움을 반영하고 있으며, 게임 요소의 활용과 스포츠 장면 및 소품을 포함하여 이를 표현하고 있다. 뉴진스는 SF 상상, 스포티, 나르시시즘을 특징으로 하며, 성별 규범과 사회적 기대에 도전하고, 독립성 주제를 탐구하며, 규칙을 깨는 방식으로 이를 표현하고 있다. 각 걸그룹은 자신만의 독특한 이미지를 구축하고 다양한 표현 방법을 통해 팬들과 소통하고 있다.

2. 패션 디자인 요소 분석

미래주의 스타일은 케이팝 패션 디자인에서 널리 활용되며, 패션디자인의 요소에는 실루엣, 색채, 문양, 재질을 포함하는 것이다(Lee, Kim, & Park, 2019). 본 연구에서는 한국 4세대 케이팝 걸그룹의 뮤직비디오에 나타난 디자인 요소를 분석하고, 미래지향적 스타일의 새로운 표현적 의미를 해석하였다. 케이팝 뮤직비디오에 담긴 케이팝 패션 요소와 표현적인 의미를 분석한 결과는 다음과 같다.

1) 실루엣과 디테일

케이팝 4세대 걸그룹의 미래주의 스타일 실루엣 분석을 통해 자신감과 무대 존재감을 강조하는 패션 스타일을 수용하는 경향이 확인되었다(Table 9). 실루엣 분석은 크게 세 가지로 나뉜다. 첫째, 아워글라스 실루엣으로, 인체의 곡선을 강조하여 매혹적이고 섹시한 이미지를 부각시키는 메르메이드 실루엣(Figure 19), 허리 라인을 강조하고 스커트 부분이 넓어져 우아하고 여성스러운 느낌을 주는 프린세스 실루엣(Figure 20), 그리고 몸에 딱 맞는 디자인으로 여성의 몸매

Table 8. The Image Characteristics of The Fourth Generation K-pop Girl Group

Group	Characteristic	Presentation Method
(G)-idle	Femme fatale images	Heroine image: (1) Create a fictional heroine identity based on the fictional worldview and story (2) Homage to strong women
	Tribute to women	
	Sporty	
	Narcissistic	
Aespa	Rebellious	Imagination of SF: (1) Utilization of virtual themes (2) Integration of modern technology
	Heroine image	
IVE	Imagination of SF	Narcissistic: (1) Emphasis on self-confidence and self-love (2) Acceptance of individuality and authenticity (3) Struggle for attention
	Imagination of SF	
	Narcissistic	
Le Sserafim	Rebellious	Sporty: (1) Reflects the enjoyment of competitive gaming through visual style, special effects and animations (2) Utilization of game elements (3) Includes sports scenes and props
	Heroine image	
	Imagination of SF	
NewJeans	Sporty	Rebellious: (1) Challenging gender norms and social expectations (2) Exploring the theme of independence (3) Break the rules
	Imagination of SF	
	Sporty	
	Narcissistic	

를 드러내어 섹시하고 세련된 이미지를 연출하는 피터드 실루엣(Figure 21)이 있다.

둘째, 스트레이트 실루엣으로, 슬림하고 일자형 디자인으로 깔끔하고 현대적인 느낌을 주는 스위스 스타일(Figure 22), 몸에 붙지 않는 일자형 디자인으로 편안하고 캐주얼한 이미지를 연출하는 튜블러 스타일(Figure 23), 그리고 일자형 실루엣이지만 허리를 강조하지 않아 편안하고 자연스러운 느낌을 주는 H라인 스타일(Figure 24)이 있다.

셋째, 벌크 실루엣으로, 어깨가 강조된 디자인으로 강렬하고 힘있는 이미지를 부각시키는 Y라인 스타일(Figure 25), 둥근 실루엣으로 부드럽고 포근한 이미지를 연출하는 O라인 스타일(Figure 26), 그리고 박스 형태의 실루엣으로 자유

롭고 개성 있는 이미지를 주는 박시 스타일(Figure 27)이 있다. 이러한 다양한 실루엣의 조합은 그룹의 독특한 이미지와 퍼포먼스를 부각시키며, 전통적인 패션 구조를 해체하고 재창조하여 현대적이고 엠티 있는 이미지를 만들어낸다. 이러한 스타일의 다양성은 차세대 케이팝 걸그룹이 추구하는 대담하고 독립적인 미래주의 이미지를 잘 반영하고 있다.

2) 색채

색채 분석의 이론적 기반으로 PCCS를 사용하여 색상을 분류한다. PCCS는 색조(Hue), 명도(Value), 채도(Chroma)의 세 가지 차원으로 색상을 체계적으로 분류한다. PCCS 분류에 따라 4세대 걸그룹의 대표적인 의상을 Table 10으로 정

Table 9. K-pop Fashion Style Silhouette Analysis

Silhouette	Representative examples		
Hourglass			
	Figure 19. <Antifragile> (https://www.youtube.com/)	Figure 20. <Nxde> (https://www.youtube.com/)	Figure 21. <Queencard> (https://www.youtube.com/)
	Mermaid	Princess	Fitted
Straight			
	Figure 22. <After night> (https://www.youtube.com/)	Figure 23. <Next level> (https://www.youtube.com/)	Figure 24. <I am> (https://www.youtube.com/)
	Sheath	Tubular	H-Line
Bulk			
	Figure 25. <Tom boy> (https://www.youtube.com/)	Figure 26. <I am> (https://www.youtube.com/)	Figure 27. <ETA> (https://www.youtube.com/)
	Y-Line	O-Line	Boxy

리 하였다.

4세대 케이팝 걸그룹의 패션 팔레트는 무채색 의상부터 과장되고 생동감 넘치는 따뜻한 컬러, 신비롭고 차가운 의상까지 다양하게 나타난다. 블랙은 미스터리와 미지의 세계를 상징하며 종종 강력한 히로인 이미지를 나타낸다(Figure 28). 흰색은 깨끗하고 산뜻한 이미지를 전달하며 천사 같은 순수함을 나타낸다(Figure 29). 은색의 반사 색채는 미래지향적인 스타일을 강조하는 반사 광택을 연출한다(Figure 30).

채도가 높은 따뜻한 컬러는 화려하고 현실과 가상이 어우러진 이미지를 제공하며, 밝은 색상은 시선을 끌고 자신감 있는 이미지를 제공한다. 오렌지는 강렬하고 생동감 넘치는 스포티한 느낌을 준다는 특징을 가진 채도가 높고 중간 명도의 색상이다(Figure 31). 레드 는 자신감 있고 파워풀한 스타일을 상징하는 색상으로, 높은 채도와 명도를 가진다

(Figure 32). 옐로우는 밝고 자기애를 상징하는 색상으로, 높은 명도와 채도를 갖추고 있다(Figure 33).

보라색과 파란색을 중심으로 하는 시원한 컬러는 사람들에게 미래와 광활한 우주에 대한 무한한 환상을 선사하며, 광택이 더해진 페브릭과 함께 미래주의적인 강렬한 느낌을 준다. 파란색은 합리성과 평온함을 상징하며 차분하고 이성적인 이미지를 제공한다(Figure 34). 보라색은 신비롭고 환상적인 심리적 연관성을 가지고 있으며, 신비롭고 꿈같은 이미지를 나타낸다(Figure 35). 그린은 상쾌하고 자연스러운 이미지를 강조한다(Figure 36).

이와 같이, 케이팝 4세대 걸그룹의 미래주의 스타일 색채 분석을 통해 색상의 사용은 그룹의 음악과 주제를 반영하며, 다양한 분위기나 개념을 전달하는 상징적인 요소로서 역할을 하고 있음을 알 수 있다.

Table 10. K-pop Fashion Style Color Analysis

Color	Representative examples		
Achromatic and neutral colors	 Figure 28. <I am> (https://www.youtube.com/) Black	 Figure 29. <Unforgiven> (https://www.youtube.com/) White	 Figure 30. <Easy> (https://www.youtube.com/) Silver
	 Figure 31. <Smart> (https://www.youtube.com/) Orange	 Figure 32. <Queencard> (https://www.youtube.com/) Red	 Figure 33. <After Like> (https://www.youtube.com/) Yellow
	 Figure 34. <Love Dive> (https://www.youtube.com/) Blue	 Figure 35. <Black Mamba> (https://www.youtube.com/) Purple	 Figure 36. <Attention> (https://www.youtube.com/) Green

3) 소재와 문양

케이팝 4세대 걸그룹의 미래주의 스타일을 분석한 결과, 각 소재와 패턴 선택이 공연의 스토리텔링과 그룹의 브랜딩을 뒷받침하는 데 큰 역할을 하고 있다. 가죽은 대담하고 강한 이미지를 전달하며, 이는 기술과 섹시함의 결합을 통해 미래 여성의 힘과 독립성을 상징한다(Figure 37). 데님과 코튼은 내구성과 편안함을 부각시키는데, 이는 운동성과 속도, 진보를 찬양하는 미래주의의 특징을 반영한다(Figure 38). 원사 패브릭은 부드럽고 우아한 느낌을 주며, 이는 변화와 불확실성의 시대에서 에너지와 활력을 상징한다(Figure 39).

또한, 인공 소재로는 아크릴을 사용함으로써 전통적인 패션 원단의 경계를 허물며, 이는 기술 시대의 특징을 고스란히 반영하고 있다(Figure 40). 아세테이트 소재는 다양한 광

원에서 다양한 색상 효과를 보여주어 화려한 아름다움을 선사하고 SF 상상을 현실화하고 있다(Figure 41). 폴리우레탄 스포츠웨어 원단은 에너지 감각을 구현하고 뮤직비디오에서 경쟁적인 게임의 강렬함을 극대화한다(Figure 42).

프린트 원단의 경우, 형광 그라태이션 인쇄는 현대적인 패턴에서 유래하여 움직임과 활력을 보여주며 변화와 혁신을 상징한다(Figure 43). 텍스트 프린트는 정보와 주제를 직접적으로 전달할 수 있으며, 영향력 있는 시각적 자극은 전통적인 제약에 대한 반항과 자기 실현을 나타낸다(Figure 44). 연속된 프린트는 착시효과를 불러일으키며, 반복되는 패턴은 사실과 허구의 혼합성을 강조한다(Figure 45). 이러한 패브릭과 프린트 요소는 케이팝 그룹 뮤직비디오의 시각적 내러티브에 기여하였다.

Table 11. K-pop Fashion Style Materials and Patterns Analysis

Materials and patterns	Representative examples		
Natural fabrics	 <p data-bbox="400 1227 671 1279">Figure 37. <Nxde> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="501 1288 571 1312">Leather</p>	 <p data-bbox="743 1227 1015 1279">Figure 38. <Unforgiven> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="812 1288 943 1312">Denim cotton</p>	 <p data-bbox="1086 1227 1358 1279">Figure 38. <After night> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="1187 1288 1241 1312">Yarn</p>
Artificial, synthetic fiber fabrics	 <p data-bbox="400 1518 671 1570">Figure 40. <Nxde> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="501 1579 571 1603">Acrylic</p>	 <p data-bbox="743 1518 1015 1570">Figure 41. <Better Things> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="844 1579 914 1603">Acetate</p>	 <p data-bbox="1086 1518 1358 1570">Figure 42. <Savage> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="1155 1579 1286 1603">Polyurethane</p>
Printed fabric	 <p data-bbox="400 1809 671 1861">Figure 43. <Black mamba> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="453 1870 619 1895">Gradient printing</p>	 <p data-bbox="743 1809 1015 1861">Figure 44. <Baddie> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="815 1870 943 1895">Text printing</p>	 <p data-bbox="1086 1809 1358 1861">Figure 40. <Tom boy> (https://www.youtube.com/)</p> <p data-bbox="1123 1870 1315 1895">Continuous printing</p>

3. 케이팝 걸그룹의 미래주의 패션 분석 결과

4세대 케이팝 걸그룹의 미래 컨셉 패션 스타일을 연구한 결과, 이들 그룹의 특징은 히로인 이미지, SF의 상상, 자기에, 운동성, 반항적 특성으로 분류할 수 있다. 각 특징이 나타내

는 디자인 요소와 상징적 의미에 따라 정리하면 Table 12과 같이 종합적으로 제시할 수 있었다.

히어로 이미지의 경우, 피티드, Y라인, 튜블러, 박시, 과장된 어깨, 비대칭 등 다양한 스타일의 실루엣과 블랙, 화이트, 블루, 퍼플, 실버 등의 색상, 가죽, 폴리우레탄, 아크릴,

Table 12. Analysis of Design Elements and Symbolic Significance that Reflect the Characteristics of the Fourth Generation of K-pop Girl Groups

Characteristic	Design elements	Symbolic significance	
Heroine image	Silhouette and detail	Fitted/ Y-Lines/ Tubular/ Boxy/ Exaggerated shoulders/ Asymmetry/ Coexistence of various styles	<ul style="list-style-type: none"> - Combination of technology and sexiness - Contrast between feminine beauty and mechanical beauty - Power and independence of future women - Exploration and liberation of sexuality - Reflection of society and culture
	Color	Black/ White/ Blue/ Purple/ Silver	
	Fabric	Leather/ Polyurethane/ Acrylic/ Acetate/ Denim cotton	
	Pattern	Text printing	
Imagination of SF	Silhouette and detail	Princess/ Y-Lines/ H-Line/ Exaggerated shoulders/ Utilization of belt details	<ul style="list-style-type: none"> - Resonance in the technological age - Symbol of escape from reality - Innovation and artistic expression - Interaction with fans and building a community
	Color	White/ Orange/ Blue/ Purple/ Silver	
	Fabric	Leather/ Polyurethane/ Acrylic	
	Pattern	Gradient Printing	
Sporty	Silhouette and detail	Mermaid/ Fitted/ Boxy/ Cutout/ Escape from traditional clothing	<ul style="list-style-type: none"> - Praise for speed and progress - Expression of change and uncertainty - Symbol of energy and vitality - Exploration of time and space
	Color	Red/ Yellow/ Silver	
	Fabric	Polyurethane/ Denim cotton	
	Pattern	Text printing/ Continuous printing	
Narcissistic	Silhouette and detail	Princess/ Fitted/ Y-Lines/ Mermaid/ Exaggerated shoulders/ Various styles coexist	<ul style="list-style-type: none"> - Psychological health and personal values - Fusion of technology and self-awareness - Opposition to traditional constraints and self-realization - Challenging traditional gender roles
	Color	White/ Green/ Orange/ Yellow	
	Fabric	Yarn/ Acetate	
	Pattern	Gradient Printing/ Continuous printing	
Rebellious	Silhouette Item	Mermaid/ Y-Lines/ Tubular/ Fitted/ O-Line/ Asymmetry / Cut out/ Various styles coexist/ Breaking away from traditional clothing	<ul style="list-style-type: none"> - Opposition to social norms and pressures - Innovation in music and visual arts - Confrontation between personal psychology and social expectations - Imagination and criticism of future society
	Color	Black/ Red/ Yellow/ Silver	
	Fabric	Leather/ Acrylic	
	Pattern	Gradient printing/ Text printing	

아세테이트, 데님 코튼 등의 소재가 사용된다. 텍스트 프린팅을 통해 기술과 색시함의 결합, 여성미와 기계미의 대비, 미래 여성의 힘과 독립성, 성적 탐구와 해방, 사회와 문화의 반영을 나타낸다. SF 상상은 프린세스, Y라인, H라인, 과장된 어깨, 벨트 디테일 등의 실루엣과 화이트, 오렌지, 블루, 퍼플, 실버 등의 색상, 가죽, 폴리우레탄, 아크릴 등의 소재가 사용된다. 그라데이션 프린팅을 통해 기술 시대의 공명, 현실 도피의 상징, 혁신과 예술적 표현, 팬들과의 상호작용 및 커뮤니티 구축을 상징한다. 스포티 스타일은 메르메이드, 피티드, 박시, 컷아웃 등의 실루엣과 레드, 옐로우, 실버 등의 색상, 폴리우레탄, 데님 코튼 등의 소재가 사용된다. 텍스트 프린팅과 연속 프린팅을 통해 속도와 진보에 대한 찬사, 변화와 불확실성의 표현, 에너지와 활력의 상징, 시간과 공간의 탐구를 나타낸다. 자기에 스타일은 프린세스, 피티드, Y라인, 메르메이드 등의 실루엣과 화이트, 그린, 오렌지, 옐로우 등의 색상, 원사, 아세테이트 등의 소재가 사용된다. 그라데이션 프린팅과 연속 프린팅을 통해 심리적 건강과 개인의 가치, 기술과 자기 인식의 융합, 전통적 속박에 대한 반항과 자기 실현, 전통 성 역할 도전을 상징한다. 반항적 스타일은 메르메이드, Y라인, 튜블러, 피티드, O라인, 비대칭, 컷아웃 등의 실루엣과 블랙, 레드, 옐로우, 실버 등의 색상, 가죽, 아크릴 등의 소재가 사용된다. 그라데이션 프린팅과 텍스트 프린팅을 통해 사회 규범과 압력에 대한 반대, 음악과 시각 예술의 혁신, 개인 심리와 사회 기대의 대립, 미래 사회의 상상과 비판을 나타낸다.

이와 같이, 4세대 케이팝 걸그룹은 그룹의 개성과 세계관 테마를 디자인 요소와 각 특징의 상징적 의미를 통해 전달하며, 미래적인 스타일에 대한 새로운 해석을 남기고 현대적인 미래지향적 이미지를 표현하고 있다.

V. 결론

본 연구를 통해 케이팝 걸그룹의 패션 스타일과 미래 패션의 밀접한 연관성을 명확히 확인할 수 있었다. 미래지향적인 스타일의 기원부터 현대 케이팝 걸그룹의 의상 디자인까지 많은 공통점을 발견할 수 있었다. 케이팝 걸그룹은 단순히 음악을 대표하는 것을 넘어, 패션을 선도하는 그룹으로서 미래지향적인 컨셉을 패션에 접목하여 전례 없는 혁신과 패션 감각을 보여주고 있다.

4세대 케이팝 걸그룹의 뮤직비디오 패션 스타일을 분석한 결과, 실루엣, 소재, 컬러, 패턴 등에서 미래지향적인 스타일이 사용되고 있음을 알 수 있다. 이들은 패션 트렌드를 선

도할 뿐만 아니라, 대중에게 옷을 통한 미래의 상상과 기술의 응용을 보여준다. 즉, 새로운 미적 경험을 제공하며, 현대사회에서 패션 산업이 할 수 있는 사회적 역할과 미래 방향성에 대한 디자이너의 철학을 반영하고 있다. 미래주의 스타일은 기술과 SF상상력을 추구하고, 빛과 움직임, 속도의 아름다움을 강조한다. 케이팝 걸그룹의 패션에서도 이러한 미래주의 요소들이 두드러지게 나타난다. 예를 들어, 히로인 이미지, SF의 상상, 스포티함, 자기에, 반항성 등의 다양한 특징이 보여주며, 기술과 예술의 융합, 변화와 혁신의 가능성을 표현하고 있다.

케이팝 걸그룹의 패션은 미래주의 스타일에 다양한 새로운 해석을 더하고 있다. 이들은 기술과 예술의 결합을 통해 혁신과 독립성을 강조하며, 여성미와 기계미의 대비로 미래 여성의 힘을 표현하는 메시지를 전달했다. 또한, 속도와 변화, 에너지와 활력을 통해 자기 인식을 융합하여 전통적 속박에 대한 반대와 자기 실현을 상징한다. 마지막으로, 사회 규범에 대한 반항과 예술적 혁신을 통해 미래 사회의 상상과 비판을 담아내고 있다.

본 연구는 미래주의 케이팝 걸그룹 패션이 단순한 트렌드를 넘어 신세대 사회의 생각을 전달하는 중요한 매체임을 보여준다. 또한, 본 연구의 결과는 미래주의 패션디자인 연구의 기초 자료로 활용될 수 있으며, 케이팝 패션의 다차원적 의미를 더욱 심도 있게 이해하고, 현대 패션 산업의 발전 방향을 모색할 수 있을 것이다.

References

- After Like. (2022, August 22). [Video file]. *Youtube*, Retrieved June 4, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=F0B7HDiY-10>
- Alfonso, N., & Yoo, Y. (2023). Analysis of the characteristics of retro : Futuristic design a case study of Alexander McQueen, *International Journal of Costume and Fashion*, 23(2), 58-72. doi:10.7233/ijcf.2023.23.2.058
- Amaliyah, R. N. A., Jatmika, S. & Surwandono. (2023). The rise of artificial intelligence as the future of Korean culture diplomacy. *Jurnal Studi Komunikasi*, 7(3), 865-878. doi:10.25139/jsk.v7i3.6495
- Antifragile. (2022, October 16). [Video file]. *Youtube*, Retrieved April 7, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=pyf8cbqyfpS>

- Attention. (2022, July 21). [Video file]. *Youtube*, Retrieved May 17, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=js1CtXSY38I>
- Baddie. (2022, October 13). [Video file]. *Youtube*, Retrieved March 24, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=Da4P2uT4mVc>
- Better Things. (2023, August 18). [Video file]. *Youtube*, Retrieved May 17, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=gfk3QLU1x0E>
- Black Mamba. (2020, November 17). [Video file]. *Youtube*, Retrieved March 9, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=ZeerrnuLi5E>
- Chang, J. (2020). New gender perspectives: Soft creator and strong advocator in the new Korean wave era. *Asian Women*, 36(4), 67–84. doi:10.14431/aw.2020.12.36.4.67
- Choi, M. (2022, August 9). 대형 신인 ‘뉴진스’ 돌풍의 이유... ‘대세 역행’으로 대세됐다 [The reason for the big rookie ‘New Jeans’ craze... became a trend by ‘going against the trend’]. *Kyunghyang Shinmun*. Retrieved July 22, 2024, from <https://www.khan.co.kr/culture/culture-general/article/202208091807001>
- Choi, Y., & Ko, J. (2021). A case study on the expansion transmedia storyworld of K-pop idol group : Focusing on reboot and homage. *The Journal of the Korea Contents Association*, 21(4), 723–733. doi:10.5392/JKCA.2021.21.04.723
- Chung, E., & An, D. (2002). A study on the future trend appeared in Modern fashion design. *Journal of The Korean Society of Fashion Design*, 2(1), 1–21.
- Chung, S., & Yoo, Y. (2013). A study of image making features on fashion styles of K-pop girl groups. *Journal of the Korean Society of Costume*, 63(2), 98–109. doi:10.7233/jksc.2013.63.2.098
- Chung, W. (2020). Italian futurism and disintegration of artistic genres : The origin of intermedia in art history. *Culture and Convergence*, 42(12), 1039–1069.
- Crimson Heart. (2022). [Photograph]. *Zum*, Retrieved February 7, 2024, from <https://news.zum.com/articles/79900259>
- Easy. (2024, February 19). [Video file]. *Youtube*, Retrieved May 17, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=bNKXxwOQYB8>
- ETA. (2023, July 24). [Video file]. *Youtube*, Retrieved June 12, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=s4Ow55AbdCg>
- Eve, Psyche and Bluebeard's Wife. (2023, May 23). [Video file]. *Youtube*, Retrieved May 17, 2024, from https://www.youtube.com/watch?v=dZs_cLHfnNA
- Girls. (2022, July 8). [Video file]. *Youtube*, Retrieved March 4, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=dYRITmpFbJ4>
- I am. (2023, April 10). [Video file]. *Youtube*, Retrieved May 17, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=6ZUIwj3FgUY>
- Kim, H. (2017). The changes in the futuristic fashion aesthetics in accordance with futuristic paradigm: From the beginning of futurism in the 20th century to the early 21st century. *Journal of Communication Design*, 58, 330–348.
- Kim, H. (2023). *A study on the female image in K-pop girl groups: Focusing on Le Sserafim* (Unpublished master's thesis), Ewha Women University, Seoul, Korea.
- Kim, S., & Yoo, J. (2021). A study on the recognition and acceptance of metaverse in the entertainment industry: Focusing on the case of K-pop idol ‘aespa’ fandom. *Journal of the Korea Entertainment Industry Association*, 15(7), 1–15. doi:10.21184/jkeia.2021.10.15.7.1
- Lee, S., & Kim, W. (2009). Image of metal silver color revealed in the fashion of the 21st century. *Journal Korea Society of Visual Design Forum*, 25, 205–213. doi:10.21326/ksdt.2009..25.019
- Lee, Y., Kim, M., & Park, H. (2019). *Do it fashion*. Paju, Korea: Gyomoonasa.
- Lin, R. R. (2023). Plastic orientalism: Surface logic and cultural technique in K-pop. *The Velvet Light Trap*, (91), 39–52. doi:10.7560/VLT9105
- Love Dive. (2022, April 5). [Video file]. *Youtube*, Retrieved March 24, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=Y8JFxs1HlDo>
- Moon, S., & Kim, M. (1999). A study on the paradigmatic characteristics of the space age fashion and tecno : Cyber fashion in 20th century, *The Research Journal of the Costume Culture*, 7(6),

- 1026-1037.
- New Jeans. (2023, July 6). [Video file]. *Youtube*, Retrieved April 12, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=kcelgrGY1h8>
- Next Level. (2021, May 17). [Video file]. *Youtube*, Retrieved March 4, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=4TWR90KJl84>
- Nxde. (2022, October 17). [Video file]. *Youtube*, Retrieved January 15, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=fCO7f0SmrDc>
- OMG. (2023, January 2). [Video file]. *Youtube*, Retrieved April 12, 2024, from https://www.youtube.com/watch?v=_ZAgIHmHLdc
- Park, S. (2023, August 5). Aespa set another record with new album 'My World'. *Dispatch*, Retrieved July 22, 2024, from https://www.dipe.co.kr/2248861#google_vignette
- Perfect Night. (2023, October 20). [Video file]. *Youtube*, Retrieved April 7, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=hLvWy2b857I>
- Piao, H. (2024). *A study on character typology of 4th generation Korean female idols* (Unpublished master's thesis). Ewha Women University, Seoul, Korea.
- Powerpuff girls. (2023). [Photograph]. *Vogue*, Retrieved April 12, 2024, from https://img.vogue.co.kr/vogue/2023/07/style_64ab7e8d97503.jpeg
- Queencard. (2023, May 15). [Video file]. *Youtube*, Retrieved January 15, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=7HDeem-JaSY>
- Savage. (2021, October 5). [Video file]. *Youtube*, Retrieved March 4, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=REmUidcJt5I>
- Seon, M. (2023, May 1). "고유 창작물"..르세라핌, 주체성 찾고 확장된 세계관 ["Unique creation".. Seraphim, finding subjectivity and expanding worldview]. *The Chosun Daily*, Retrieved July 22, 2024, from <https://www.chosun.com/entertainments/music/2023/05/01/6STHKNBCFHJHGZJMASEBCWBBRE/>
- Shim, S. (2023, September 4). Girl group Ive to drop 1st EP next month. *Yonhap News Agency*, Retrieved July 22, 2024, from <https://en.yna.co.kr/view/AEN20230904004700315>
- Smart. (2023, March 5). [Video file]. *Youtube*, Retrieved May 17, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=KNexS61fjus>
- Super Lady. (2024, January 29). [Video file]. *Youtube*, Retrieved March 1, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=6f3RzjXPQwA>
- Super Shy. (2023, July 7). [Video file]. *Youtube*, Retrieved April 12, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=ArmDp-zijuc>
- Tom boy. (2022, March 14). [Video file]. *Youtube*, Retrieved January 15, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=Jh4QFaPmdss>
- Unforgiven. (2023, May 1). [Video file]. *Youtube*, Retrieved February 7, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=UBURTj20HXI>
- Xue, J., & Suh, S. (2023). Digital technology and fashion features in the contents of Korean virtual idol groups. *Journal of Fashion business*, 27(1), 110-125. doi:10.12940/JFB.2023.27.1.110
- Yang, M., Kim, Y., & Li, K. (2021). A study on the fashion style of K-pop girl group on music broadcasting : Focusing on BLACKPINK, TWICE, Red Velvet. *Journal of Fashion business*, 25(5), 1-24. doi:10.12940/2021.25.5.1
- Yang, R., & Son, S., (2023). Formative characteristics of futurism fashion in metaverse : Focusing on DRESSX the virtual fashion platform. *Journal of the Korean Fashion & Costume Design Association*, 25(2), 135-150. doi:10.30751/2023.25.2.135
- Yang, Z., Zhang, S., & Kim, H. (2023). A study on art makeup design applying the characteristics of futurism. *A Journal of Brand Design Association of Korea*, 21(4), 267-280. doi:10.18852/bdak.2023.21.4.267
- Yoo, H. (2008). A study on futurism as a contemporary fashion trend shown in 1960's and 2000's. *Society for culture of HAN-BOK*, 11(2), 115-132.
- Zhang, X., & Sung, K. (2022). An analysis of retro futurism fashion images using social media big data analysis. *Korea Institute of Design Research Society*, 7(3), 213-223. doi:10.46248/kidrs.2022.3.213

Received (June 19, 2024)

Revised (July 19, 2024)

Accepted (July 24, 2024)