

K-pop 글로벌 확산과 참여 문화 연구 —커버 콘텐츠의 팬 참여와 재생산 메커니즘: 유튜브 채널을 중심으로—

이원빈, 조태선*
명지전문대학 실용음악과, *청운대학교 뮤직트레이너학과
e-mail:mamawindows@naver.com
*entheos@chungwoon.ac.kr

K-pop's Global Diffusion and Participatory Culture — Fan Engagement and Reproduction Mechanisms in Cover Content: Focusing on YouTube Channels —

Won-Vin Lee, Tae-Seon Cho*
Dept. of Applied Music, Myongji College
*Dept. of Music Trainer, Chungwoon University

요 약

본 연구는 K-pop 글로벌 확산 과정에서 유튜브 기반 커버 콘텐츠(댄스·노래)가 팬 참여와 재생산 문화를 형성하는 핵심 메커니즘을 규명하는 데 목적이 있다. 기존 논의가 아티스트와 산업 구조에 집중되었다면, 본 논문은 팬과 창작자가 함께 만드는 참여형 생태계에 주목하였다. 대표적 유튜브 채널 사례 분석을 통해 커버 콘텐츠가 제작·소비·공유되는 과정과 글로벌 팬덤 속 재맥락화를 고찰하였다. 연구 결과, 커버 콘텐츠는 단순 모방을 넘어 창의적 해석과 지역적 요소를 반영한 자율적 창작의 장으로 기능하며, 팬덤 내 상호작용과 협업을 촉발하였다. 또한 SNS·스트리밍 플랫폼과 연계되어 파급력이 확산되며, 원곡 소비를 넘어 '2차 생산물'로서 새로운 콘텐츠 소비 문화를 창출하였다. 결과적으로 커버 콘텐츠는 K-pop의 글로벌 소비를 확대하는 보조적 도구를 넘어, 창작-소비-확산의 선순환 구조를 이끄는 동력으로 작용함을 확인하였다. 이는 K-pop의 문화적 파급력과 디지털 플랫폼의 산업적 변화를 뒷받침하는 중요한 근거가 된다.

1. 서 론

K-pop은 지난 20여 년간 한국 대중음악의 경계를 넘어 글로벌 음악 시장에서 독자적인 장르로 자리매김하였다. 방탄소년단(BTS), 블랙핑크(BLACKPINK)와 같은 아티스트들의 성과는 K-pop을 세계 음악 산업의 주요 흐름으로 끌어올렸으며, 이러한 확산 과정에서 디지털 플랫폼, 특히 유튜브(YouTube)는 핵심 매개 역할을 수행하였다[1].

유튜브는 단순한 음악 유통 채널을 넘어, 팬들이 직접 제작하는 댄스·노래 커버 콘텐츠를 통해 참여형 문화 생태계를 형성하였다[2]. 이러한 커버 콘텐츠는 원곡을 모방하는 차원을 넘어, 팬 개인의 창의성과 해석이 결합된 2차 창작물로 기능하며, 이를 통해 팬들은 단순한 수용자에서 창작자이자 확산자로 전환된다[3].

그러나 지금까지의 K-pop 연구는 주로 아이돌 산업 구조나 팬덤의 사회문화적 특징에 집중되어 있었으며, 유튜브 기반 커버 콘텐츠가 팬 참여와 글로벌 확산을 어떻게 촉진하는지에 대한 체계적 연구는 부족하다. 이에 본 연구는 유튜브 댄스·노래 커버 콘텐츠를 중심으로, 팬 참여 양상과 재생산 구조를 분석하여 K-pop의 글로벌 확산을 설명하는 데 목적이 있다. 이를 통해 K-pop이 단순한 음악 산업을 넘어 디지털 플랫폼 기반의 참여 문화로 진화하고 있음을 밝히고자 한다.

2. 본 론

2.1 K-pop 글로벌 확산과 유튜브 플랫폼의 역할

K-pop의 글로벌 확산은 음반 수출이나 공연 투어와 같은 전통적 방식뿐 아니라 디지털 플랫폼을 통한 콘텐츠 소비·재생산·참여 구조의 확대에 의해 뒷받침되고 있다. 특히 유튜브는 세계 어디서나 접근 가능한 개방적 구조를 기반으로 하여, 한국 음악이 특정 국가나 차트에 한정되지 않고 다국적 청중에게 실시간으로 전달되는 창구로 작용한다[4].

유튜브는 단순히 음악을 유통하는 채널을 넘어, 알고리즘 추천과 참여형 기능(댓글, 좋아요, 구독, 공유 등)을 통해 팬 참여를 촉진하고 콘텐츠 확산을 가속화하는 핵심 플랫폼으로 자리 잡았다. K-pop 댄스 커버나 노래 커버 콘텐츠는 이 같은 구조 속에서 팬 개개인이 직접 제작·업로드하는 방식으로 K-pop의 글로벌 파급력을 확장시키는 촉매제 역할을 한다[5].

2.2 댄스·노래 커버 콘텐츠의 참여 문화

댄스 커버와 노래 커버는 K-pop 팬덤의 핵심 참여 방식으로, 단순히 원곡을 모방하는 차원을 넘어 재해석된 창작 활동으로 기능한다. 팬들은 유튜브를 통해 자신들의 커버 영상을 공유하고, 댓글 및 협업 프로젝트를 통해 전 세계 팬들과 네트워크를 구축한다. 이 과정에서 팬덤은 수용자에서 생산자로 전환되며, 이는 Jenkins가 말하는 ‘참여 문화(participatory culture)’의 전형적인 양상으로 볼 수 있다.

예컨대, 해외의 K-pop 커버 댄스 동아리나 개인 유튜버들이 제작하는 콘텐츠는 지역적·문화적 차이를 반영하면서도 K-pop의 정체성을 유지한다. 이는 곧 K-pop이 글로벌 문화 혼종성(glocalization)을 내포하며 확산되는 특징을 보여준다[6].

2.3 재생산 메커니즘과 팬덤의 확장

유튜브 기반 커버 콘텐츠의 중요한 특징은 재생산 메커니즘이다. 원곡 → 팬 커버 → 2차·3차 공유 → 밈(Meme) 확산의 구조가 반복되며, 이는 K-pop을 지속적으로 노출·확산시키는 역할을 한다. 이러한 메커니즘은 특히 숏폼 콘텐츠(Shorts), 릴스(Reels)와 같은 짧은 영상 포맷에서 강력하게 작동하며, 알고리즘에 의해 폭발적인 확산이 가능해진다.

또한, 팬 참여 기반의 콘텐츠는 원곡 아티스트에게 브랜드 강화 효과를 제공하며, 기업형 프로덕션 채널 Dingo Music, 1theK 등은 이러한 팬덤의 재생산 문화를 기획적으로 결합하여 공식-비공식 경계를 넘나드는 협력적 확산 구조를 만들어낸다[7].

2.4 K-pop 생태계에서의 문화적·산업적 의미

이러한 팬 참여와 재생산 구조는 K-pop의 글로벌 경쟁력을 높이는 동시에, 산업적 측면에서는 새로운 수익 모델을 창출한다. 커버 콘텐츠 자체가 직접적인 수익을 발생시키는 경우는 제한적일 수 있으나, 이는 원곡 음원의 재소비, 공연 티켓 판매, 공식 굿즈 구매 등 부수적 소비 확산으로 이어진다.

문화적으로는 K-pop을 단순한 음악 장르가 아니라 참여형 글로벌 문화현상으로 자리매김하게 한다. 즉, K-pop 팬덤은 더 이상 수동적 수용자가 아니라 글로벌 확산을 주도하는 적극적 행위자

로 기능한다는 점에서 그 의의가 크다.

3. 연구 및 분석

3.1 연구 설계 및 분석 틀

본 연구는 K-pop 글로벌 확산 과정에서 유튜브 커버 콘텐츠(댄스·노래)가 어떤 방식으로 팬 참여와 재생산을 이끌어내는지를 규명하기 위해 질적 사례 분석 방법을 활용하였다. 연구 범위는 유튜브에서 활동한 대표적인 K-pop 커버 댄스 및 커버 보컬 채널을 중심으로 하였으며, 플랫폼 알고리즘 변화 특히 Shorts 도입 이후와 팬덤 상호작용 구조를 비교하였다. 이를 통해 참여-재생산-확산으로 이어지는 순환 구조를 분석하는 것을 목표로 하였다.

3.2 사례 분석 / 커버 댄스 채널

커버 댄스는 글로벌 팬덤의 참여 문화를 가장 직관적으로 보여주는 장르이다. 특히 해외 커버 댄스 팀은 K-pop의 단순 모방을 넘어 로컬 문화 요소를 결합한 재해석을 통해 새로운 창작물을 생산한다[8]. 이러한 과정에서 K-pop은 문화 혼종성(glocalization)을 획득하며, 다양한 문화권에서 공감대를 형성한다[9].

한국 내 대표 채널인 Waveya는 2011년 이후 꾸준히 K-pop 커버 댄스를 제작하며, 유튜브 누적 조회 수 10억 회 이상을 기록하였다. 이들은 안무 재현뿐 아니라 무대 연출·영상 편집·의상 기획을 포함한 종합적 창작 과정을 통해 프로덕션형 크리에이터로 성장하였다[10].

3.3 사례 분석 커버 / 보컬 채널

커버 보컬은 원곡의 음악적 정체성을 유지하면서도 보컬 톤, 편곡, 영상 연출을 통해 차별화된 재생산을 보여준다. 대표적 사례인 J.Fla는 커버 송을 통해 글로벌 구독자 1,700만 명 이상을 확보했으며, 이후 자작곡 활동으로 영역을 확장하였다. 이는 커버 콘텐츠가 단순 팬 활동을 넘어 퍼스널 브랜딩(personal branding)과 상업적 전환의 가능성을 보여주는 중요한 사례다[11]. 또한, 교육형 보컬 크리에이터 OTHANKQ는 작곡·보컬 훈련을 커버 형식과 결합하여 학습형 콘텐츠 시장을 개척하였다. 이는 K-pop 커버 콘텐츠가 교육·산업 영역으로 확장될 수 있음을 보여준다[12].

3.4 유튜브 알고리즘과 확산 구조

참고문헌

유튜브는 커버 콘텐츠 확산에 있어 알고리즘 추천 시스템을 핵심 동력으로 활용한다. 구독자 수보다 조회 지속 시간, 시청 패턴, 댓글 반응이 중요 지표로 작용하며, 숏폼 콘텐츠(Shorts)는 팬덤 외부 확산에 특히 효과적이다.

팬들은 이러한 알고리즘적 확산 구조를 이해하고, 전략적으로 해시태그·썸네일·트렌드 곡을 활용하여 콘텐츠 노출을 극대화한다. 결과적으로 K-pop 커버 콘텐츠는 개별 팬의 참여 → 알고리즘 증폭 → 글로벌 확산이라는 순환 과정을 통해, K-pop의 글로벌 파급력을 구조적으로 강화한다.[13]

3.5 분석 결과 요약

본 연구의 분석 결과, K-pop 커버 콘텐츠는 (1) 참여성: 팬덤이 단순 수용자가 아니라 창작자로 전환, (2) 재생산성: 원곡을 변주 확장하는 창작 활동, (3) 확산성: 플랫폼 알고리즘과 팬 네트워크를 통한 글로벌 도달이라는 세 가지 특성을 공통적으로 나타냈다.

이러한 특성은 K-pop이 단순한 음악 소비가 아닌, 참여 문화와 팬덤 기반의 창작 생태계를 중심으로 글로벌 확산을 지속해 나가는 구조적 기반임을 보여준다.

4. 결론 및 시사점

본 연구는 유튜브 기반의 K-pop 댄스·노래 커버 콘텐츠를 중심으로, 글로벌 확산과 참여 문화를 분석하였다. 사례 연구 결과, 커버 콘텐츠는 단순 모방을 넘어 창의적 재해석을 통해 팬덤의 참여성과 확산성을 강화하는 핵심 문화 기제로 작용하였다. 특히 팬덤 주도의 창작 활동은 K-pop이 전통적인 산업 중심 구조에서 참여형 창작 생태계로 전환되는 과정을 보여주며, 글로벌 경쟁력의 중요한 동력이 되었다.

학문적으로는 K-pop을 산업·텍스트 차원을 넘어 참여 문화와 디지털 생태계 속에서 고찰할 필요성을 제시하였다. 또한 유튜브 커버 콘텐츠는 팬덤 형성과 세계화 전략의 실증적 사례로서, 향후 국가별 비교나 알고리즘 영향력 연구로 확장 가능성을 보여준다. 실천적으로는 커버 콘텐츠가 신인 아티스트 홍보와 로컬 진출의 효과적 수단이 될 수 있으며, 교육적으로 실용음악 훈련과 융합 역량 개발에 기여할 수 있음을 밝혔다.

결론적으로, 유튜브 기반 K-pop 커버 콘텐츠는 글로벌 팬덤과 함께 참여·재생산·확산의 문화적 순환 구조를 형성하고 있으며, 이는 K-pop의 세계적 위상을 공고히 하는 중요한 동력으로 작용한다. 본 연구는 이를 학문적·산업적·교육적 차원에서 고찰하며, 후속 연구가 알고리즘 기반 확산 구조, 국가별 팬덤 네트워크 비교, 산업 내 협력 모델로 확장되기를 제안한다.

- [1] 이원빈, 조태선. (2024). K-pop 발전에 따른 실용음악 전공자의 교과목 개선방안의 연구. 한국산학기술학회 논문지, 25(9), 569-576.DOI: 10.5762/KAIS.2024.25.9.569
- [2] 오윤지, 김치호. (2022). K-Pop 팬덤 콘텐츠의 유형 연구-유튜브 플랫폼을 중심으로 -. 문화콘텐츠연구, 26, 211 - 248.
- [3] 김현희, 김현남. "팬데믹 시기 한국 대중의 춤추는 몸 - 「이무노래」 (2020) 댄스 챌린지를 중심으로 -" 무용예술학연구 95, no.2 (2024) : 27-41.DOI: 10.16877/kjds.95.2.202406.27
- [4] 사기이, 장용재. "K-POP의 유튜브 활용 양상 연구" 인문사회 21 13, no.3 (2022) : 2783-2794.
- [5] 노광우. "Youtube and K Pop fan's Tribute Activity." 한국콘텐츠학회논문지 15.6 (2015): 24-32.DOI: 10.5392/JKCA.2015.15.06.024
- [6] 이수안. "유럽의 '한류'를 통해 본 문화혼종화 - K-pop 열풍을 중심으로 -" 한독사회과학논총 22, no.1 (2012) : 117-146.
- [7] 신선경, 박주연. (2021). 유튜브 동영상 밈(Meme) 콘텐츠 이용행태에 관한 연구: 이용 동기와 행동의도를 중심으로. 커뮤니케이션학 연구, 29(3), 247-281.DOI: 10.23875/kca.29.3.10
- [8] 장원호, 송정은. (2015). 필리핀 K-Pop 팬덤이 K-Pop의 현지화에 미치는 영향. 한국엔터테인먼트산업학회논문지, 9(3), 31-43.DOI: 10.21184/jkeia.2015.09.9.3.31
- [9] 김찬양, 장소정. "다각적사례를 통해본 k-pop댄스의 독자적 존재가능성 연구" 문화기술의 융합 9, no.6 (2023) : 589-594.DOI: 10.17703/JCCT.2023.9.6.589
- [10] Cover Dance Creator "Waveya2011" Youtube <https://www.youtube.com/@waveya2011>
- [11] Cover Song Creator "JFlaMusic" Youtube. <https://www.youtube.com/@JFlaMusic>
- [12] Music Education Creator "OTHANKQ" Youtube. <https://www.youtube.com/@OTHANKQ>
- [13] 임수진, 동그란. "케이팝(K-Pop)의 글로벌 수용 현상과 발전 방향 모색." 한국과 세계 4, 4 (2022): 153-177.DOI : 10.22743/kwr.2022.4.4.153