

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Навчально-науковий Інститут філології
Кафедра мов і літератури Сходу та Південно-Східної Азії

Мовні особливості корейських K-pop пісень

Кваліфікаційна робота

освітнього ступеня «Магістр»

студентки II курсу магістратури

освітньої програми

«Східна філологія, західноєвропейська мова та
переклад: корейська мова і література»

Спеціальність – 035.066 Філологія (східні мови
(переклад включно), перша – корейська),

Звоненко Олександр Павлівни

Науковий керівник:

док. філ., асист. Кінджибала Оксана Сергіївна

«Допущено до захисту»

Протокол засідання кафедри мов і літератур

Далекого Сходу та Південно-Східної Азії

Протокол №14 від «30» квітня 2025 року

Завідувач кафедри _____ (підпис)

д.філол.н., доц. Наталя ІСАЄВА

КИЇВ – 2025

АНОТАЦІЯ

У кваліфікаційній роботі на тему «Мовні особливості корейських К-рор пісень» проаналізовано характерні мовні риси текстів цього жанру та їх відмінності від стандартної корейської мови на рівні лексики, граматики, фонетики й стилістики. Об'єктом дослідження є тексти К-рор пісень, предметом — мовні особливості. У роботі було застосовано методи контент-аналізу, порівняльного аналізу та корпусного дослідження. Практичне значення полягає у можливості використання результатів у лінгвістичних дослідженнях поп-культури, міжкультурній комунікації та викладанні мови. Установлено, що К-рор тексти відображають взаємодію мови, музики й культури, формуючи нові мовні тенденції. Метою даної роботи було вивчення основних мовних рис текстів пісень жанру К-рор та аналіз їхніх відмінностей від стандартної корейської мови, зокрема в аспектах лексики, граматики, фонетики та стилістики. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, що налічує 81 найменування. Загальний обсяг роботи становить 70 сторінок. Було з'ясовано, що кожен елемент тексту, від лексики до граматики, підлаштований під потреби музичного вираження, що визначає специфіку К-рор як культурного феномена. Було доведено перетин мови і музики, що створює унікальний простір, де фонетичні, синтаксичні, лексичні та стилістичні елементи взаємодіють у складний і значущий спосіб. В ході дослідження було зроблено висновок, що складна взаємодія граматики, стилю та фонології робить К-рор не лише важливим предметом лінгвістичного дослідження, але й потужним засобом культурної артикуляції сучасної корейської ідентичності на світовій арені.

Ключові слова: К-рор, корейська мова, пісенний текст, лінгвістичні особливості, фонетика, лексика, стилістика

ANNOTATION

The qualification work on the topic “*Language features of Korean K-pop songs*” analyzes the characteristic linguistic features of the texts of this genre and their differences from the standard Korean language at the level of vocabulary, grammar, phonetics and stylistics. The object of the study is the lyrics of K-pop songs, and the subject is linguistic features. The methods of content analysis, comparative analysis and corpus research were used in the study. The practical significance lies in the possibility of using the results in linguistic studies of pop culture, intercultural communication and language teaching. It is established that K-pop texts reflect the interaction of language, music and culture, forming new linguistic trends. The aim of this paper is to study the main linguistic features of K-pop lyrics and analyze their differences from standard Korean, in particular in terms of vocabulary, grammar, phonetics and stylistics. The work consists of an introduction, three chapters, conclusions and a list of references that includes 81 items. The total volume of the work is 70 pages. It has been found that every element of the text, from vocabulary to grammar, is adapted to the needs of musical expression, which determines the specifics of K-pop as a cultural phenomenon. The intersection of language and music was proved to create a unique space where phonetic, syntactic, lexical, and stylistic elements interact in a complex and meaningful way. The study concluded that the complex interaction of grammar, style, and phonology makes K-rock not only an important subject of linguistic research, but also a powerful means of cultural articulation of contemporary Korean identity on the world stage.

Keywords: K-pop, Korean language, song lyrics, linguistic features, phonetics, vocabulary, stylistics

주석

'한국 케이팝 노래의 언어적 특징'을 주제로 한 자격시험은 이 장르 텍스트의 특징적인 언어적 특징과 표준 한국어와의 차이점을 어휘, 문법, 음성학, 문체 수준에서 분석하는 시험입니다. 연구의 대상은 케이팝 노래의 가사이며, 주제는 언어적 특징입니다. 연구에는 내용 분석, 비교 분석 및 코퍼스 연구 방법이 사용되었습니다. 실용적 의의는 대중문화 언어 연구, 문화 간 의사소통, 언어 교육에 활용할 수 있는 가능성을 제시했다는 데 있습니다. 케이팝 텍스트는 언어, 음악, 문화의 상호작용을 반영하며 새로운 언어 트렌드를 형성하고 있다는 사실이 확인되었습니다. 이 논문은 케이팝 가사의 주요 언어적 특징을 연구하고 특히 어휘, 문법, 음성학, 문체 측면에서 표준 한국어와의 차이점을 분석하는 것을 목표로 합니다. 논문은 서론, 3개의 장, 결론 및 81개의 항목이 포함된 참고 문헌 목록으로 구성되어 있습니다. 작품의 총 분량은 70페이지입니다. 어휘에서 문법에 이르기까지 텍스트의 모든 요소는 문화 현상으로서 케이팝의 특성을 결정하는 음악적 표현의 요구에 맞게 조정되어 있습니다. 언어와 음악의 교차점은 음성, 구문, 어휘, 문체 요소가 복잡하고 의미 있는 방식으로 상호 작용하는 독특한 공간을 만들어내는 것으로 입증되었습니다. 이 연구는 문법, 스타일, 음운론의 복잡한 상호작용으로 인해 케이팝이 언어 연구의 중요한 주제일 뿐만 아니라 세계 무대에서 현대 한국인의 정체성을 문화적으로 표현하는 강력한 수단이라는 결론을 내렸습니다.

키워드: 케이팝, 한국어, 노래 가사, 언어적 특징, 음성학, 어휘, 문체

ЗМІСТ

ЗМІСТ.....	5
ВСТУП.....	6
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕКСТІВ К-РОР.....	9
1.1. Методологічна система та джерельна основа дослідження.....	9
1.2. Пісенні тексти як об'єкт лінгвістичного аналізу.....	16
Висновок до першого розділу.....	20
РОЗДІЛ II. ГРАМАТИЧНІ ТА ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ К-РОР.....	22
2.1. Особливості граматичних конструкцій та їх адаптація до мелодії.....	22
2.2. Стилiстичні трансформації в текстах К-роп пісень.....	27
2.2.1. Метафори та порівняння як засоби створення образності.....	27
2.2.2. Символізм у передачі складних ідей та емоцій.....	29
2.2.3. Інші стилістичні фігури (риторичні запитання, вигуки, анафора, епіфора тощо) та їх функції.....	31
2.3. Фонологічні процеси на рівні слова та фрази.....	35
2.3.1. Редукція голосних та приголосних у розмовній формі.....	35
2.3.2. Вплив ритму та мелодії на фонетичну реалізацію слів у тексті.....	37
2.3.3. Звуконаслідування та його стилістична роль (без використання англійських ономатопів):.....	40
Висновок до другого розділу.....	40
РОЗДІЛ III. ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ НА СТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАД КОРЕЙСЬКИХ ПІСЕНЬ.....	42
3.1 Культурні та соціальні аспекти, що простежуються в корейських піснях.....	42
3.1.1. Зображення історичних подій в текстах пісень.....	43
3.1.2. Гендерні відмінності в текстах пісень.....	44
3.1.3. Використання діалектної лексики та вживання сленгових виразів.....	46
3.1.4. Використання формальної та неформальної лексики і граматики.....	48
3.2 Специфіка перекладу корейських пісень англійською мовою.....	50
Висновок до третього розділу.....	59
ВИСНОВКИ.....	61
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....	63
ДОДАТКИ.....	71

ВСТУП

Актуальність теми. У сучасному світі музика відіграє важливу роль у формуванні культурних та мовних тенденцій. Корейська популярна музика, або ж К-рор останніми роками охоплює велику аудиторію не лише серед корейців, а і вийшла за кордони та знайшла популярність серед західної аудиторії. Усім відомі такі групи, як BTS і BLACKPINK, які нещодавно досягли безпрецедентного глобального успіху. Оскільки К-рор перетворюється на глобальний культурний експорт, науковці приділяють більше уваги дослідженню текстів корейських пісень. Одним з основних аспектів цього феномену є текстова складова пісень, яка не тільки передає емоційний зміст, але й активно формує мовні особливості. К-рор — важлива частина сучасної корейської культури, і його тексти формують певні мовні тенденції. Пісенні тексти К-рор відрізняються від літературної та розмовної корейської мови. Коли йдеться про К-рор та більшість жанрів незалежної та андеграундної музичної сцени (хіп-хоп, сучасний рок тощо), тексти пісень переважно пишуться неформальною мовою (Banmal/반말). Важливо є те, що існує різниця у відчуттях у рівнях формальності саме в пісенному контексті, що виходить за межі граматики, включаючи специфічний вибір займенників першої та другої особи. Усе це разом слугує для передачі не просто певної емоції як частини ліричного послання, а такої, що також враховує аудиторію, яка слухає. Тексти К-рор, що часто поєднують корейську та інші іноземні мови, такі як англійська, створюють нові мовні конструкції та моделі, які відрізняються від традиційної літературної та розмовної корейської мови.

Вивчення цих особливостей допоможе зрозуміти, як музика може впливати на розвиток мови та її трансформацію в умовах глобалізації. Ми вважаємо, що розкриття теми мовних особливостей корейських К-поп текстів матиме широкий спектр впливу у майбутньому для співпраці України з Республікою Кореєю, обміну фахівцями та знаннями, а також для робочих можливостей українців як перекладачів.

Метою даної роботи є вивчення основних мовних рис текстів пісень жанру К-поп та аналіз їхніх відмінностей від стандартної корейської мови, зокрема в аспектах лексики, граматики, фонетики та стилістики.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі **завдання**:

- Проаналізувати лексичний склад пісень К-POP, зокрема використання іноземних слів та неформальної лексики.
- Виявити граматичні особливості, характерні для текстів цього жанру.
- Розглянути фонологічні та стилістичні трансформації в текстах.
- Визначити культурні та соціальні аспекти, що впливають на створення та переклад текстів К-поп.

Об'єктом дослідження є тексти пісень жанру К-поп в оригіналі як частина сучасної корейської мови та їх переклад англійською, що відображають мовні особливості цієї культурної тенденції.

Предметом дослідження є лексичні, граматичні, фонетичні та стилістичні особливості текстів пісень К-POP.

Для досягнення поставленої мети та розв'язання завдань будуть використані такі **методи дослідження**: контент-аналіз текстів пісень, порівняльний аналіз мовних конструкцій та корпусне дослідження для виявлення типових мовних явищ.

Наукова новизна. Дослідження лінгвістичних аспектів текстів К-поп є важливою, але недостатньо розвиненою темою в українській та міжнародній науці. Більшість робіт, що стосуються цього феномена, зосереджуються на культурологічних та соціологічних аспектах. Тому запропонований лінгвістичний аналіз текстів К-поп, з особливим акцентом на лексичні, граматичні, фонетичні та стилістичні особливості, є новим і актуальним внеском у дослідження мовних процесів у сучасній корейській культурі.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вона сприяє глибшому розумінню мовних змін у контексті глобалізації культури, зокрема через призму музичних текстів. Це дослідження розширює знання про мовні тенденції, характерні для сучасних культурних явищ, таких як К-поп, і може бути корисним для подальших лінгвістичних та культурологічних досліджень у галузі глобальних медіа, сучасних мовних змін та їхніх впливів на різні соціокультурні контексти.

Практичне значення роботи полягає в можливості застосування отриманих результатів для викладання корейської мови, а також для розвитку методичних матеріалів для вивчення сучасних мовних явищ, зокрема у контексті музики. Аналіз мовних особливостей К-поп може бути корисним для лінгвістів, філологів, викладачів корейської мови та культурологів. Крім того, результати дослідження можуть бути використані для подальших досліджень в області міжкультурної комунікації, лінгвістики поп-культури та методики викладання мов.

Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел, що налічує 81 найменування. Загальний обсяг роботи становить 70 сторінок.

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТЕКСТІВ K-POP

1.1. Методологічна система та джерельна основа дослідження

Методологічна система та джерельне підґрунтя дослідження ґрунтується на поєднанні кількох підходів, завдяки цьому ми можемо розглянути тексти K-pop пісень з різних лінгвістичних перспектив. Основними методами дослідження є контент-аналіз, порівняльний аналіз та корпусний аналіз. Контент-аналіз застосовується для вивчення мовного матеріалу на основі текстів пісень, що дає змогу виокремити характерні лексичні, граматичні та стилістичні особливості. Порівняльний аналіз використовується для зіставлення K-pop текстів із літературною та розмовною корейською мовою, а також із текстами пісень західної поп-музики. Корпусний аналіз дає змогу здійснити статистичне дослідження частотності певних слів, граматичних конструкцій та мовних явищ у пісенних текстах [16, с. 98-104].

Для аналізу було відібрано тексти пісень популярних K-pop гуртів різних поколінь, щоб простежити еволюцію мовних тенденцій у жанрі. Вибір здійснено на основі кількох критеріїв. По-перше, було враховано популярність виконавців як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, зокрема, до аналізу включено тексти пісень таких гуртів, як BTS, BLACKPINK, EXO, TWICE, MOMOLAND, відомих соло виконавців, таких як IU, G-Dragon Taeyeon та інші. По-друге, розглядалося охоплення хронологічного періоду для порівняння особливостей ранніх K-pop текстів 1990-х – 2000-х років із сучасними. По-третє, враховувалася жанрова різноманітність, що включає балади, танцювальні хіти та реп-композиції, аби отримати більш цілісну картину мовних тенденцій [21, с. 34-46].

Аналіз наукових праць і статей, присвячених K-pop, свідчить про те, що переважна частина досліджень сфокусована на вивченні соціокультурного впливу цього жанру, його ролі в процесах глобалізації та значенні в рамках корейської хвилі 한류 (Hallyu). Значна увага приділяється феномену

популярності корейської музики за межами Південної Кореї, механізмам її поширення через цифрові платформи, соціальні мережі, а також взаємодії із західною музичною індустрією. Однак, попри велику кількість праць, що висвітлюють культурні, соціальні та економічні аспекти К-поп, мовний компонент цього явища залишається менш дослідженим. Зокрема, недостатньо уваги приділено таким аспектам, як особливості лексики та граматики корейських пісенних текстів, синтаксичні конструкції, використання запозичень і сленгу, метафор та діалектів корейської мови та їхнє функціональне навантаження в контексті К-поп. Така прогалина у наукових дослідженнях зумовлює актуальність даної роботи, оскільки глибший аналіз мовних особливостей К-поп дає розуміння, як сучасна корейська мова змінюється під впливом глобальної інтеграції та масової культури. Для заповнення цього наукового пробілу дослідження спирається на основні праці з лексикології та граматики корейської мови, а також аналітичні огляди мовних трансформацій у корейській поп-культурі.

Окрім методологічного підходу та аналізу джерельної бази, важливо також враховувати специфіку самого жанру К-поп, яка безпосередньо впливає на мовну організацію текстів пісень. К-поп є не просто музичним жанром, а комплексним культурним явищем, що сформувалося на перетині традиційної корейської музичної культури та глобальних тенденцій сучасної поп-музики. Його розвиток значною мірою зумовлений впливом західної музичної індустрії, що сприяло формуванню унікальної мовної структури пісенних текстів. Однією з ключових особливостей К-поп є активне змішування мов, що відображає процеси глобалізації та міжкультурного обміну. Виконавці часто використовують не лише корейську, а й англійську лексику, а також елементи інших мов, залежно від цільової аудиторії. Це не лише спосіб розширення охоплення слухачів за межами Кореї, а й важливий маркетинговий інструмент, що сприяє просуванню К-поп на міжнародному рівні.

На додачу до мовного змішування, тексти К-поп пісень характеризуються специфічною стилістичною адаптацією, яка включає спрощення граматичних

конструкцій, використання скорочень, сленгових виразів, ігнорування синтаксичних правил заради ритмічної та мелодійної гармонії. Це робить тексти більш ритмічними, легкими для запам'ятовування та придатними для виконання в умовах динамічної музики. Також слід відзначити значну роль стилістичних прийомів, таких як римування, повтори, алітерація та асонанс, які посилюють емоційний вплив композиції та сприяють її комерційному успіху. Мовна організація К-поп текстів є результатом складного процесу адаптації корейської мови до вимог міжнародної аудиторії, урахування музичних і комерційних факторів, а також впливу глобалізаційних тенденцій. Це робить вивчення лінгвістичних особливостей К-поп важливим для розуміння сучасних процесів у популярній музиці та мовній культурі [49, с. 161–170].

Окремої уваги заслуговує використання англіцизмів у К-поп текстах, оскільки вони відіграють важливу роль не лише у формуванні стилістики пісень, а й у комунікації між виконавцями та їхньою аудиторією. Англіцизми можуть виконувати кілька ключових функцій: вони слугують елементами брендингу гуртів, допомагають створити ритмічний ефект, підсилюють емоційний вплив композицій і навіть сприяють їхній глобальній популяризації. Використання англійської лексики робить тексти пісень більш доступними для міжнародних слухачів, що є особливо важливим у контексті глобального поширення К-поп та його конкуренції на світовому музичному ринку. Дослідники цієї теми зазначають, що англіцизми у корейських піснях не завжди відповідають граматичним нормам англійської мови, а натомість створюють своєрідний «К-поп англійський стиль». Це явище характеризується специфічним використанням англійських слів, які часто зазнають фонетичних і морфологічних трансформацій, що адаптують їх до корейської мовної системи. Наприклад, певні слова можуть спрощуватися або змінювати своє значення у контексті пісень, формуючи нові семантичні відтінки, які сприймаються носіями різних мов. Завдяки такій адаптації англійські фрази у К-поп стають більш природними для корейськомовних виконавців і слухачів, водночас зберігаючи свою впізнаваність для іноземної аудиторії.

Ще один важливий аспект, який варто врахувати в дослідженні – це роль фонетичних трансформацій у пісенних текстах. Відомо, що корейська мова має складну систему звуків та сполучень, які можуть змінюватися залежно від ритмічної та мелодійної структури пісні. Вокальна подача у К-поп значною мірою залежить від того, наскільки органічно текст поєднується з музикою, що призводить до частих змін у вимові окремих слів і навіть цілих фраз. У деяких випадках певні звуки можуть спрощуватися або навмисно видозмінюватися для досягнення більш плавного звучання або відповідності мелодії. Це створює особливий вокальний стиль, характерний для К-поп, який відрізняється чіткою артикуляцією, динамічністю та унікальним поєднанням корейської й англійської вимови. Додатково варто зазначити, що використання англіцизмів та фонетичних змін у К-поп часто має не лише стилістичне, а й комерційне значення. Створення запам'ятовуваних фраз, які легко вимовляти та повторювати, є важливим інструментом у просуванні пісень. Численні хіти жанру містять прості англійські слова або рефрени, які швидко стають впізнаваними у всьому світі. Таким чином, мовна специфіка К-поп є результатом унікального синтезу корейської традиції, глобалізаційних впливів і прагнення до креативної адаптації мови під вимоги музичного ринку.

Структура та організація К-поп текстів є їхня суттєво відрізняються від традиційних літературних або навіть розмовних текстів. Пісенні тексти створюються з урахуванням музичного супроводу та ритмічної структури композиції, що накладає певні обмеження та водночас відкриває можливості для творчої гри з мовними засобами. Однією з ключових особливостей є високий рівень повторюваності лексичних одиниць, що сприяє легшому запам'ятовуванню пісні та її емоційному впливу на слухачів. У багатьох К-поп композиціях широко використовується рефрен, який повторюється кілька разів протягом пісні, а також короткі, легко впізнавані фрази, які швидко стають популярними серед шанувальників. Така структура текстів не тільки покращує сприйняття композиції, але й сприяє її поширенню, адже простота та ритмічність

дають змогу слухачам швидко вивчити текст та підспівувати улюбленим артистам.

Ці особливості безпосередньо впливають на синтаксичну організацію текстів. На відміну від літературної мови, де речення можуть бути складними та розгорнутими, у К-роп текстах переважають прості речення, еліптичні конструкції, інверсія та навіть фрагментовані висловлювання. Використання коротких, іноді неповних речень допомагає зберегти динаміку та емоційне забарвлення композиції. Наприклад, багато рядків у піснях будуються таким чином, щоб вони могли легко адаптуватися до ритмічних акцентів музичного супроводу, що пояснює часте використання незавершених думок, вигуків та повторів. Крім того, рими та алітерації також відіграють важливу роль у створенні ритмічної гармонії між текстом і музикою.

Також важливо враховувати культурний контекст, який впливає на формування мовних особливостей К-роп текстів. Корейська музична індустрія орієнтована не лише на внутрішній ринок, а й на міжнародну аудиторію, що зумовлює вибір тематики та лексики. Теми, які підіймаються в текстах пісень, часто є універсальними та зрозумілими для слухачів незалежно від їхньої національності чи культурної належності. Зокрема, пісні можуть торкатися питань кохання, дружби, самовдосконалення, боротьби з труднощами, соціальної нерівності та особистісного розвитку. Такий підхід залучає широку аудиторію та робить К-роп одним із найбільш впливових культурних явищ у світі.

Характерним елементом К-роп текстів є явище, відоме як код-мішання, що робить пісні більш доступними для слухачів з різних країн та сприяє їхньому легкому запам'ятовуванню. Часто англійські слова або фрази використовуються у приспівих чи ключових моментах композицій, що створює ефект інтерактивності та полегшує сприйняття пісень міжнародною аудиторією. Окрім англійської, в деяких випадках зустрічаються й інші мови, що свідчить про прагнення корейських виконавців інтегруватися у глобальну музичну культуру. Аналіз К-роп текстів демонструє унікальне поєднання лінгвістичних, культурних та комерційних аспектів, які забезпечують їхню популярність та ефективність у

передачі змісту через музику. Поєднання простих синтаксичних конструкцій, ритмічних особливостей, повторюваності та багатомовності робить К-рор текстову культуру унікальним явищем, яке заслуговує на детальне дослідження в контексті сучасної лінгвістики.

Деякі дослідники вказують на унікальний стиль ліричної подачі в К-рор текстах, який суттєво відрізняється від західної поп-музики як за структурою, так і за семантичним наповненням. Корейські пісенні тексти мають глибоко вкорінені традиційні особливості поезики, які переплітаються з сучасними музичними тенденціями. Однією з ключових характеристик є наявність елементів поетичності, гіперболізації та символізму, що надає композиціям особливої виразності. Такий підхід дає виконавцям передавати складні емоції та абстрактні концепції, використовуючи художні засоби, які значно збагачують змістовий рівень текстів. Одним із важливих аспектів є використання метафоричного стилю, що створює простір для індивідуальної інтерпретації текстів слухачами. Багато К-рор пісень містять образні вирази, які можуть мати подвійне або навіть багатозначне значення. Це дає змогу різним аудиторіям сприймати композиції відповідно до власного досвіду та емоційного стану. Наприклад, мотиви природи, космосу, кольорів або міфологічних символів часто використовуються для передачі глибших ідей, пов'язаних із коханням, боротьбою, мріями та внутрішніми переживаннями. Такий підхід до написання текстів має багато спільного з традиційною корейською поезією, яка тяжіє до алегоричності та асоціативності.

Характерною рисою К-рор текстів є їхня схильність до гіперболізації та емоційного загострення. Це особливо помітно в баладних композиціях, де переживання головного героя або героїні передаються через драматичні порівняння та перебільшення. Наприклад, почуття розлуки або нерозділеного кохання часто змальовуються як всепоглинаючий біль або втрата сенсу життя. Водночас у більш енергійних композиціях гіперболізація може підкреслювати впевненість, силу та прагнення до самореалізації. Такі прийоми сприяють глибшому емоційному зв'язку між виконавцями та їхньою аудиторією, роблячи

пісні більш захопливими. Окрім того, слід відзначити важливу роль культурного контексту в побудові К-роп текстів. Вплив традиційних корейських цінностей, таких як повага до старших, важливість гармонії у суспільстві та внутрішня дисципліна, часто простежується у текстах пісень, навіть якщо вони виконуються у сучасному поп-стилі. Наприклад, багато композицій розповідають про саморозвиток, подолання труднощів та прагнення досягти мрій, що відображає філософію "балансованого життя", притаманну корейській культурі.

Ураховуючи ці аспекти, дослідження мовних особливостей К-роп текстів не лише сприяє кращому розумінню специфіки цього жанру, а й допомагає простежити загальні тенденції змін у корейській мові під впливом популярної культури. Оскільки К-роп є глобальним явищем, його вплив на мовну практику не обмежується лише Південною Кореєю. Пісенні тексти, що містять у собі як традиційні корейські вирази, так і запозичені з англійської чи інших мов слова та фрази, формують новий спосіб комунікації, який знаходить відгук у різних культурах. Це створює своєрідний "культурний міст" між корейською мовою та мовами інших країн, сприяючи взаємозбагаченню лексики та поширенню корейської мови серед міжнародної аудиторії. К-роп є яскравим прикладом того, як музична індустрія може впливати на мовну практику, створюючи нові мовні конструкції та адаптуючи їх до глобалізованого простору. Завдяки цьому в молодіжному середовищі формуються нові стилі мовлення, що включають поєднання корейських слів з англійськими термінами, скороченнями та сленговими виразами, які поступово входять у повсякденний вжиток. Це особливо помітно в соціальних мережах, де фанати активно використовують К-роп лексику, що підсилює її поширення.

Синтез традиційних та сучасних елементів у текстах пісень демонструє не лише мовну динаміку, а й здатність музики відображати соціальні зміни, роблячи К-роп важливим феноменом у вивченні взаємозв'язку мови, культури та глобалізації. Наприклад, у багатьох піснях простежуються мотиви самопізнання, боротьби із соціальними стандартами та прагнення до особистісного розвитку, що віддзеркалює сучасні суспільні настрої та тренди. Крім того, широке

використання англомовних фраз та виразів є не лише стилістичним прийомом, а й свідченням відкритості корейської музичної індустрії до міжнародного ринку. Усе це робить К-поп не просто частиною світової музичної сцени, а впливовим культурним явищем, яке визначає нові мовні тенденції та сприяє розширенню меж між національною та глобальною комунікацією [10, 18].

1.2. Пісенні тексти як об'єкт лінгвістичного аналізу

Пісенні тексти є унікальним видом мовного матеріалу, що поєднує елементи літературної, розмовної та художньої мови. Вони мають свої особливості, зумовлені не лише мовними нормами, а й музичною структурою, жанровими традиціями та сприйняттям аудиторії. У випадку К-поп пісенні тексти набувають ще більшої своєрідності, оскільки цей жанр поєднує західні та корейські музичні традиції, активно використовує іншомовні запозичення та відображає соціокультурні особливості сучасної Південної Кореї.

Однією з основних відмінностей пісенних текстів К-поп від літературної чи навіть розмовної корейської мови є їхня ритмічність та структурна організація. У текстах цього жанру часто зустрічаються короткі речення, що відповідають музичному розміру композиції. Використання неповних речень, еліпсису, інверсії та повторів створює динамічність і мелодійність тексту, що є важливим для запам'ятовуваності пісні. Наприклад, рефрени у К-поп піснях зазвичай складаються з одного-двох рядків, що не лише спрощує їхнє сприйняття, а й підсилює ритмічну структуру композиції [45, с. 1-18, 34, 19].

Також варто звернути увагу на синтаксичні особливості текстів. У К-поп нерідко використовуються розмовні конструкції, що робить текст більш наближеним до повсякденного мовлення, однак водночас вони містять стилістичні фігури, такі як метафори, гіперболи та алюзії. Це поєднує простоту сприйняття з глибоким змістом, надаючи пісням емоційної виразності. Наприклад, у піснях BTS часто використовуються алегорії, що дає слухачам інтерпретувати текст на особистому рівні.

Ключовим аспектом аналізу К-роп текстів є лексичні особливості. Оскільки цей жанр орієнтований не лише на корейську, а й на міжнародну аудиторію, у текстах часто зустрічаються англомовні слова та фрази. У багатьох випадках англійські вставки не є просто запозиченнями, а виконують стилістичну функцію: створюють певний ритмічний малюнок, надають пісням глобального звучання або підсилюють конкретні емоційні моменти. Наприклад, фрази на кшталт “love yourself”, “stay strong” або “never give up” часто використовуються у приспівих як ключові меседжі пісень. Окрім цього, варто зазначити, що англомовні слова в К-роп іноді зазнають фонетичних змін або адаптації під корейську систему вимови [50, с. 25-36].

Фонетичні особливості К-роп текстів також відіграють важливу роль у їхньому аналізі. Через ритмічну структуру та вокальне виконання окремі звуки можуть спрощуватися, подовжуватися або навіть змінювати своє звучання для досягнення певного музичного ефекту. Наприклад, у реп-партіях часто відбувається злиття звуків або скорочення слів, що робить виконання більш природним та швидким.

Щодо стилістичних прийомів, варто відзначити, що К-роп тексти активно використовують образність та художні засоби виразності. Метафори, порівняння, символіка та навіть алюзії на корейську літературу чи міфологію надають текстам глибшого змісту. У деяких випадках використовуються ідіофони – особливі корейські слова, що передають емоції або звукові ефекти, що робить текст більш експресивним.

Важливим аспектом аналізу пісенних текстів К-роп є їхня соціолінгвістична роль. Оскільки К-роп є не лише музичним жанром, а й частиною глобального культурного феномена, його тексти часто відображають суспільні тенденції, молодіжний сленг та навіть зміну мовних норм у корейському суспільстві. Наприклад, у багатьох піснях можна помітити використання неофіційної мови панмаль (반말), що сприяє створенню відчуття близькості між виконавцем і слухачем. Водночас у текстах можуть поєднуватися

різні мовні рівні – від урочистого стилю до повсякденного розмовного мовлення, що робить їх більш гнучкими та динамічними [27, 44, 48].

Також важливо звернути увагу на гендерні особливості мовлення у текстах К-поп. Чоловічі та жіночі гурти часто використовують різні мовні засоби для вираження емоцій та комунікації з аудиторією. Наприклад, у жіночих групах можуть частіше зустрічатися зменшувально-пестливі форми, тоді як у чоловічих текстах частіше використовуються впевнені, домінантні вирази. Однак із розвитком жанру ця різниця поступово стирається, що може свідчити про зміну соціальних уявлень про гендер у корейському суспільстві.

Крім того, значну роль відіграє феномен інтертекстуальності – використання посилань на інші пісні, літературні твори чи популярну культуру. Наприклад, BTS записали великий подвійний альбом, присвячений психоаналітичним теоріям Карла Юнга (Map of the Soul: 7), а ще один альбом досліджує теми роману Германа Гессе 1919 року «Деміан» (Wings, 2016). Похмурі, важкі та складні ідеї цих філософських мислителів тонуть у звуках вишуканої (і різноманітної) поп-музики та репу.

Нами були проаналізовані зміни в мовних структурах залежно від покоління К-поп. Хоча можна простежити, що навіть у перших поколіннях К-поп (1990-ті – початок 2000-х років) тексти містили англійську мову, вони все ж таки були більш лаконічними та мали менше англіцизмів. К-поп народився із західної ідеї бойз-бендів і справді виріс з роками, створюючи власні унікальні звуки. Проте з часом, особливо починаючи з третього покоління (2013–2020), пісні стали значно більш глобалізованими, що відображається у збільшенні англійських слів і фраз. Наприклад, гурт BTS сильно американізувалися з поп-музикою. Водночас кожного разу, коли групи пишуть більше своїх пісень, які популярні на американських ринках, можна простежити, як змінюється текст, змінюється зміст і навіть музика та стилі майбутніх пісень.

У текстах К-поп існує феномен код-мішання (code-switching). Виконавці часто чергують корейську та англійську мови, а іноді додають слова з японської чи китайської, залежно від ринку, на який орієнтована пісня. Наприклад, у пісні

"How You Like That" гурту BLACKPINK приспів написаний англійською мовою, що використовується не тільки для звучання більш "міжнародно", але й для створення певного настрою та групового ефекту. Водночас у піснях, орієнтованих на японський або китайський ринки, зустрічаються вставки відповідними мовами. Це не лише робить музику більш доступною для міжнародної аудиторії, а й демонструє, як сучасна популярна культура сприяє взаємопроникненню мов.

Мелодійність також визначає синтаксичну організацію пісенних текстів, суттєво впливаючи на їхню структуру та сприйняття слухачами. Довгі, складні речення часто спрощуються або розбиваються на коротші фрази, що допомагає уникнути дисонансу між текстом і музикою. Завдяки цьому текст легше інтегрується у мелодію, стає природнішим для виконання та сприйняття. Один із ключових аспектів такого спрощення — ритмічне групування слів у межах музичних тактів (просодія в текстах або ліричні фрази). Це те, що змушує тексти природно звучати з музикою, роблячи їх привабливими та емоційно сильними. А також уникнути перевантаження тексту зайвими лексичними елементами та зберігати гармонію між змістом і мелодією. Особливо це помітно у приспівах, де використовуються короткі, повторювані рядки, що сприяють кращому запам'ятовуванню пісні. Наприклад, у BTS – "IDOL", SEVENTEEN – "Very Nice (아주 NICE)", TWICE – "Cheer Up" та BIGBANG – "Bang Bang Bang" рядки побудовані таким чином, що кожна фраза містить мінімальну кількість слів, але залишається змістовно наповненою. Цей прийом робить текст не лише більш співучим і ритмічно структурованим, а й емоційно виразним. Повторення окремих слів і складів створює ефект підкреслення основного мотиву композиції і слухач глибше занурюється у її атмосферу.

Отже, текст пісні є багатим і багатограним об'єктом для лінгвістичного аналізу, надаючи цінну інформацію про використання мови, культуру, емоції та творчість. Застосовуючи різні лінгвістичні рамки та методології, дослідники можуть розкрити складні шляхи функціонування мови в цьому популярному та впливовому виді мистецтва.

Висновок до першого розділу

Для дослідження мовних особливостей текстів К-поп пісень було використано комплексний підхід, що включав загальнонаукові методи аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення, а також спеціальні лінгвістичні методи, такі як контент-аналіз, порівняльний аналіз та корпусний аналіз. Завдяки застосуванню цих методів, нам вдалось розглянути лексичні, граматичні, стилістичні та фонетичні трансформації, а також вплив культурних та соціальних аспектів на формування мови К-поп.

Застосована методологічна система та опрацьована джерельна база забезпечили надійну основу для досягнення поставленої мети дослідження – вивчення основних мовних рис текстів пісень жанру К-поп та аналіз їхніх відмінностей від стандартної корейської мови, зокрема в аспектах лексики, граматики, фонетики та стилістики. Отримані результати сприяють поглибленню розуміння лінгвістичних особливостей сучасної популярної музики та її ролі у відображенні культурних процесів.

Джерельну базу дослідження становлять тексти К-поп пісень, що були відібрані для аналізу за критеріями популярності, жанрового різноманіття та тематичної специфіки. Додатковими джерелами є наукові праці з лінгвістики, соціолінгвістики, культурології та медіадосліджень, а також аналітичні матеріали щодо розвитку К-поп як культурного феномена.

Таким чином, К-поп функціонує як дзеркало і каталізатор мовних змін, відіграючи значну роль в інтернаціоналізації корейської культури. Зрештою, це дослідження підкреслює важливість К-поп як цінного об'єкта лінгвістичного дослідження, здатного виявити ширші закономірності у використанні мови та культурній ідентичності.

Тексти пісень є цінним об'єктом лінгвістичного аналізу, оскільки вони включають широкий спектр особливостей. Тексти пісень відображають сучасне використання мови, включаючи сленг, розмовну лексику та граматичні структури, що розвиваються, що демонструє автентичне використання мови. Також тексти пісень глибоко переплетені з культурою, відображаючи соціальні

цінності, вірування, тенденції та історичні контексти. Автори пісень часто використовують різні мовні образи для передачі емоцій, а лінгвістичний аналіз може виявити, як вибір слів, образи та звукові засоби сприяють емоційному впливу.

Аналіз показує, що тексти К-поп помітно відрізняються від стандартної корейської мови, характеризуючись яскраво вираженим акцентом на ритмічності та структурній організації, продиктованій музичною основою. Синтаксично вони часто коливаються між розмовними конструкціями, що сприяють відчуттю безпосередності, та складними стилістичними прийомами, такими як метафора, гіпербола та алюзія, що додають шарів художньої глибини. Лексично, інтеграція англійських та інших іноземних термінів підкреслює глобальну орієнтацію жанру та його взаємодію з міжнародною аудиторією. Крім того, фонетичний вимір текстів К-поп має вирішальне значення, а маніпуляції зі звуком застосовуються для посилення музичності та продуктивності, що особливо помітно в реп-сегментах.

Окрім цих структурних і стилістичних особливостей, тексти К-поп виконують важливу соціолінгвістичну функцію, змінюючи соціальні тенденції, молодіжний сленг та змінюючи корейські мовні норми. Присутнє також явище інтертекстуальності, коли лірика взаємодіє з існуючими культурними особливостями, додає ще один рівень складності та значення. Більше того, зростаюча глобалізація К-поп віддзеркалюється у зростаючій поширеності код-мішання, стратегічного розгортання декількох мов для охоплення різноманітних ринків. Зрештою, симбіотичний зв'язок між мелодією та синтаксисом глибоко впливає на структурну архітектуру та сприйняття слухачами цих ліричних наративів.

РОЗДІЛ II. ГРАМАТИЧНІ ТА ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ K-POP

2.1. Особливості граматичних конструкцій та їх адаптація до мелодії

Однією з ключових особливостей текстів корейських K-pop пісень, написаних виключно корейською мовою без англіцизмів, є гнучка граматична структура, що органічно адаптує синтаксис до мелодійної лінії. Аглютинативна природа корейської мови означає, що граматичні значення в словах передаються шляхом послідовного приєднання афіксів до основи, причому кожен афікс виконує одну конкретну граматичну функцію. Це характерна риса аглютинативних мов, до яких, окрім корейської, належать також турецька, японська та фінська. Як пояснює Юн Сон Хо [27, с. 110-115], у корейській мові морфеми мають чіткі межі, не змінюють форму в процесі словотвору, що забезпечує прозорість граматичної структури й легкість у формуванні складних граматичних форм.

Основні види афіксів у корейській мові це:

1. Часові афікси в корейській мові. У корейській мові граматичний час передається через додавання часових афіксів до основи дієслова. Завдяки аглютинативній структурі, ці афікси приєднуються до дієслівної основи у чітко визначеному порядку, не змінюючи її форми. Як зазначає Хьон Чжон Сон [24, с. 45-56], така побудова легко конструює минулі, теперішні та майбутні форми, що надзвичайно зручно в поетичних і пісенних текстах, зокрема в K-pop. Основними часовими афіксами є:

Минулий час (과거 시제): афікси: -았- / -었- / -였- . Вибір залежить від голосної в основі: 가다 (йти) → 갔다 – «пішов»; 먹다 (їсти) → 먹었다 – «з'їв»; 하다 (робити) → 했다 – «зробив». Наприклад у пісні: 사랑했다 – «я любив/ла» (у багатьох піснях, зокрема 태연 – 사계).

Теперішній час (현재 시제): афікс: -는다 / -는다 / -는다 / -요 (розмовний стиль) ; 먹는다 – «їсть», 간다 – «йде», 해요 – «робить». Зазвичай використовується в оповідному або уривчасто-розмовному стилі в піснях.

Майбутній час / припущення / волюнтатив (미래 시제): афікс: -겠- ; 가겠다 – «піду» (я вирішив), 하겠다 – «зроблю». У піснях використовується для вираження рішучості або бажання, напр. 지켜주겠다 – «я захищу [тебе]». Як зауважує Юн Сон Хо [27, с. 110-116], особливістю використання часів у корейських пісенних текстах є емоційне зміщення, коли минулий час може передавати не просто завершену дію, а ностальгійне або драматичне переживання (наприклад, у піснях про кохання, що минуло). У свою чергу, форма -겠- вживається не тільки для позначення майбутнього, а й для внутрішньої рішучості, що робить її ефективною у драматичному напруженні пісні. Кім Мін Джон (Kim, 2020) зазначає, що в рамках поетичного стилю К-рор часто використовуються комбінації часових афіксів із модальними: 했었어요 – подвійне минуле, або 하겠어요 – ввічлива форма майбутнього часу, через що тексти водночас емоційно й витончено. [36, с. 78-92]

2. Модальні афікси в корейській мові виконують функцію вираження ставлення мовця до дії, включаючи бажання, волю, припущення, ввічливість, сумнів тощо. Їх використання є особливо поширеним у художньо-емоційних текстах, таких як пісні К-рор, де важливо передати не лише факт дії, а її емоційне або соціальне забарвлення. Як зазначає Кім Мін Джон [36, с. 78-92], модальність у корейських пісенних текстах виконує роль «емоційного коду», щоб слухач розпізнавав настрій і намір мовця навіть без прямого контексту.

До основних модальних афіксів відносяться :

1. -겠- – воля/припущення/майбутнє - виражає внутрішню рішучість або припущення: 가겠다 – «піду» (я вирішив) ; 좋아하겠지 – «йому/їй, мабуть, сподобається»; часто зустрічається в піснях, щоб підкреслити обіцянки чи рішучість (지켜주겠어 – «я захищу тебе»).

2. -고 싶다 – бажання - передає особисте прагнення 사랑하고 싶어 – «хочу любити» ; 보고 싶어 – «хочу побачити» (дуже поширена фраза в ліричних піснях). За словами Юн Сон Хо (Yoon, 2017), ця конструкція часто використовується для створення ніжного, сентиментального образу мовця.

3. -지(요) – підтвердження/м'яка модальність 그렇지요? – «Хіба не так?». У піснях виконує функцію залучення слухача до діалогу або підтвердження спільного досвіду.

4. -나 보다 / -(으)나가 보다 – припущення 행복한가 봐 – «здається, щасливий». Часто використовується для передачі сумнівів або емоційної невизначеності.

5. -르 게요 / -을 게요 – обіцянка/обов'язок 기다릴게요 – «я чекатиму». Цей афікс виражає щирість і особисту участь, тому часто з'являється у піснях про стосунки.

Як зазначає Лі Чон Хви, у контексті К-поп тексти часто балансують між розмовною модальністю та поетичним виразом, завдяки чому афікси такого типу створюють інтимну атмосферу, не втрачаючи лінгвістичної точності. Модальні афікси адаптуються до ритму музики та стають ключовим інструментом емоційного впливу на слухача [37, с. 34-46]. Наприклад з К-поп в піснях : 보고 싶어, 보고 싶어 — BTS, «Spring Day»; 기다릴게 — IU, «Love Poem»; 사랑하겠어 — G-Dragon, «That XX».

3. У корейській мові існує система сполучних афіксів, які об'єднують два або більше дієслів в одне речення. Це важливий інструмент для створення зв'язного й ритмічного мовлення, зокрема в пісенних текстах, де синтаксис має пристосовуватись до музичної структури. Найпоширенішими серед таких афіксів є -고 та -서, які виконують роль граматичних зв'язок між дієсловами.

-고 це простий сурядний зв'язок (і, а потім) використовується для перерахування дій, що відбуваються одна за одною або одночасно. Не вказує на причинно-наслідковий зв'язок. Наприклад: 노래하고 춤춰요 – «співаю і танцюю»; 문을 열고 나갔다 – «відкрив двері й вийшов». У К-поп піснях афікс -고 часто вживається, коли потрібно передати динаміку чи послідовність дій, як,

наприклад, у фразі 웃고 울고 또 다시 사랑하고 (SM Station – «Spring Love»), що перекладається як «сміятись, плакати і знову кохати». За спостереженням Кім Мін Джон, частка -고 є дуже ефективною для побудови емоційної прогресії у тексті, створюючи ефект накопичення дій або почуттів [36, с. 78--92].

-서 — зв'язок із причинно-наслідковим або часовим відтінком вказує на те, що друга дія є наслідком або продовженням першої. Може також передавати послідовність у часі, близьку до «після того як». Наприклад: 밥을 먹고 나서 잤어요 – «після того як поїв, пішов»; 편지를 써서 보냈어요 – «написав листа і відправив». У пісенних текстах форма -서 часто використовується, коли йдеться про внутрішні переживання, що призводять до певних дій, або про причинно-наслідкові зв'язки у стосунках. Наприклад, 너를 사랑해서 아파 – «болить, бо тебе люблю» (Gummy – «Love in the Air» OST). Як зазначає Лі Чон Хви (Lee, 2020), у К-пор така конструкція передає внутрішню логіку почуттів, яка часто є головною темою ліричного наративу.

Завдяки цьому автори пісень можуть змінювати порядок слів, використовувати скорочення, опускаючи підмет або об'єкт, не втрачаючи при цьому змісту. Наприклад, у фразі 사랑하고 싶어 (saranghago sipeo – «хочу любити») граматики зберігає емоційний зміст у лаконічній формі. Як вказує Юн Сон Хо у дослідженні Syntax and Melody: Linguistic Flexibility in Korean Lyrics, саме така гнучкість поєднує змістовне навантаження з ритмікою композиції, не виходячи за межі граматичної норми [35, с. 45-58].

Ще однією характерною рисою є еліipsis – граматичне опущення підмета або додатка, притаманне усному мовленню. У структурі К-пор текстів еліipsis відіграє подвійну функцію: він як засіб економії виразів, що краще вписує фразу в музичний розмір, так і як ритмічний прийом, що додає емоційності та напруження. Можна виділити наступні типи еліipsis:

1. Опущення підмета – у корейській мові особа, число й рід зазвичай визначаються контекстом або формою дієслова, тому підмет часто не вказується. Наприклад: 사랑해 — «[Я тебе] люблю» - замість повного речення 나는 너를 사랑해 (я тебе люблю), підмет 나는 і додаток 너를 опущено.

2. Опущення дієслова – у неформальному стилі, особливо у рефренах пісень, іноді опускається дієслово, наприклад: *그대만* — «тільки ти» (буквально без дієслова, але мається на увазі: «я думаю лише про тебе», «мені потрібен тільки ти» тощо).

3. Опущення обставин або пояснень – короткі емоційні висловлювання часто мають приховану граматичну структуру: *가지 마* — «не йди». Повна форма: *너는 가지 마라* — «ти, не йди».

Дослідниця Чой Сун Хі (Choi, 2018) зазначає, що еліпсис у пісенних текстах дає змогу слухачеві інтерпретувати зміст суб'єктивно, що сприяє емоційній ідентифікації з ліричним героєм [35, с. 45-58]. Лі Чон Хви (Lee, 2017) підкреслює, що така відкрита структура речень відповідає естетиці сучасного корейського поетичного дискурсу — інтуїтивного, фрагментарного та настроєвого [38, с. 112-125]. Приклади з К-поп: *기억해* — «[я тебе] пам'ятаю» (BTS – Spring Day); *넌 몰라* — «[ти] не знаєш» (BLACKPINK – Stay); *좋아해* — «[я тебе] люблю» (TWICE – Likey). Як зазначає Кім Мін Джон у статті *Linguistic Innovations in Korean Popular Music* (2020), такий підхід створює атмосферу близькості та емоційної глибини, що особливо важливо для жанру, орієнтованого на молодіжну аудиторію [36, с. 78-92]. Наприклад, фраза *널 기다려* (чекаю тебе) вкорочена до мінімуму, однак зберігає емоційне навантаження й зрозуміла з контексту. Еліпсис у пісенних текстах функціонує не як ознака нестачі граматичної структури, а як стилістична норма усного художнього мовлення, що відтворює безпосередність та інтимність.

Важливим елементом синтаксичної організації є уникнення складних граматичних конструкцій, які можуть ускладнювати вимову та порушувати ритмічну структуру. Натомість використовуються прості, інтуїтивно зрозумілі речення, які легко поєднуються з мелодією. Це особливо важливо для К-поп, оскільки значна частина його аудиторії — це слухачі з різних країн, для яких корейська мова може бути незнайомою. Спрощений синтаксис допомагає зробити зміст тексту доступнішим, навіть якщо слухач не розуміє всіх слів. Наприклад, у багатьох хітах можна помітити повторювані англомовні фрази, що

виконують роль звукових «якорів», які легко запам'ятовуються та допомагають слухачам взаємодіяти з піснею навіть без глибокого знання мови. Мелодійність безпосередньо впливає на синтаксичну побудову К-рор текстів. Використання коротких, простих фраз, ритмічного групування слів, повторів та англомовних вставок сприяє створенню гармонійного поєднання тексту і музики, роблячи композиції не лише мелодійними, а й максимально доступними для широкої міжнародної аудиторії.

Окрім синтаксичних спрощень, музичний ритм сприяє використанню нестандартних граматичних конструкцій, таких як еліipsis (пропуск слів) або нестандартне розташування слів у реченні. Аналізуючи пісні, ми виявили вплив мелодії на фонетичну адаптацію слів. Часто слова у текстах підлаштовуються під музичний мотив через розтягнення голосних або скорочення приголосних. Це можна побачити у багатьох композиціях, де голосні звуки навмисно подовжуються, щоб відповідати мелодійній лінії. Наприклад, у пісні "Love Scenario" від iKON рядки побудовані так, що голосні звуки плавно перетікають з одного складу в інший, створюючи ефект м'якості та ліричності [41, с. 6-26, 47, с. 485-501].

Таким чином, граматичні конструкції у корейськомовних К-рор текстах демонструють високу адаптивність до музичної форми, зберігаючи при цьому національну мовну автентичність. Це дає змогу створювати тексти, які є не лише зрозумілими і мелодійними, а й культурно значущими.

2.2. Стилiстичнi трансформацiї в текстах К-рор пiсень

2.2.1. Метафори та порiвняння як засоби створення образностi

У текстах часто використовуються метафори, порівняння та символізм. Наприклад, у пісні "ON" гурту BTS є рядки в яких дуже вміло використані метафори:

«제 발로 들어온 아름다운 감옥» – “Прекрасна в'язниця, в яку я увійшов заради слави з власної волі”. Тут використовується слово «감옥» (в'язниця), що

має негативний відтінок, але до нього додано слово «아름다운» (прекрасний), щоб замінити просто значення слова «в'язниця» на метафору, яка означає «світ слави», щоб передати, що це може бути не тільки прекрасно, а й сковувати, обмежувати.

«모두 내 피와 살이 되겠지» – “Усі ці труднощі допоможуть мені вирости”. Дослівно перекладається як «Цей біль стане моєю плоттю та кров'ю», будучи метафоричним уявленням, що всі їхні випробування та негаразди допомогли їм стати тим, ким вони є зараз, їхні помилки та невдачі змушують їх працювати старанніше, щоб їхніми власними 피 (кров'ю) та 살 (плоттю) сформувати «тіло» успіху.

«설령 내 무릎이 땅에 닿을지언정, 과분하지 않는 이상» – “Я можу впасти, але доти, доки я не підну...”. Дослівний переклад «І навіть нехай коліна торкнуться підлоги, але поки я не похований...». Слова «무릎» (коліна) і «과분하지» (бути похованим) використовуються тут як метафори, що означають, що BTS розуміють можливість падіння з тієї вершини, на якій вони перебувають, але поки вони стоять на ногах, поки вони живі, ця можливість їх не лякає.

У куплеті використовується незвичайний вираз як символічний засіб - «까만 바람» (темний/похмурий вітер), щоб передати сенс «Я ступаю в невідомість». Дослівний переклад повного рядка «서툴게 I flow 저 까만 바람과 함께 날아» – «Незграбно, але я вливаюся і лечу в одному потоці з цим темним вітром!». Подібний вираз зустрічався в одному вірші, де згадувався вітер, що дме в темряві, щоб символізувати людину, яка йде в невідоме майбутнє. На відміну від англійського тексту в цій пісні, написаного західними авторами, лірика реп-лайн BTS корейською мовою доволі поетична, хоча, на жаль, увесь поетизм губиться під час перекладу іншими мовами в буквальному сенсі. [6, с. 67-73].

Метафори використовується в пісенних текстах не лише з естетичною метою, але й для того, щоб підняти важливі соціокультурні теми. Наприклад у пісні BTS «Silver Spoon» гарно показані дві теми. По-перше, метафора «ложки», популярна в Південній Кореї, де люди народжуються з золотими ложками, срібними ложками, іржавими ложками, брудними ложками тощо, що стосується

як їхнього соціально-економічного статусу, так і долі поколінь; багато молодих південнокорейців, як і багато американських міленіалів, відчують, що попередні покоління залишили нестабільне середовище у спадок сучасному поколінню. По-друге, анімалістична ієрархія, в якій воронячі синиці, птахи, також відомі як папуги, щосили намагаються потрапити на вершину пташиного світу, але не можуть цього зробити. Корейська ідіома «якщо синиця ходитиме, як лелека, вона зламає собі ноги» часто цитується як нагадування людям залишатися у своїй смузі, і часто використовується стосовно когось, здавалося б, з нижчого класу, хто намагається досягти вищих ешелонів суспільства. Приймаючи образ синиці, BTS беруть на себе відповідальність за те, що їхній кар'єрний шлях є невдалим, як і шлях їхніх ровесників, які намагаються досягти успіху у світі, який здається упередженим до них.

Також варто розглянути метафори в пісні групи TXT “0X1=LOVESONG I Know I Love You”. У тексті пісні є слова “У світі, повному нулів, я знайшов температуру, яка була тобою”. Абсолютний нуль дорівнює нулю за Кельвіном, температурі, за якої термодинамічна система має найнижчу енергію. Тож знайти температуру означає відновити енергію завдяки одній людині. Завдяки коханню. Крім того, ентропія (міра хаосу в будь-якій системі) та ентальпія (кількість енергії, що доступна для перетворення на теплоту за певної температури та тиску) дорівнюють нулю за цієї температури. Це означає, що всі частинки перестають рухатися і не нагріваються. Це буквально ідеальна метафора для людини, яка живе без любові. “Моя душа із зяючою дірою обростає шкірою, холодна атмосфера тане.” – відомо, що за низької температури швидкість росту і ділення клітин сповільнюється. Тож у міру того як стає тепліше, шкіра утворюється і затягує дірки. Чудова метафора для зцілення.

2.2.2. Символізм у передачі складних ідей та емоцій

Ще один аспект, який заслуговує на увагу – це використання символізму та культурних відсилань у текстах К-рор. Окрім класичних метафор та поетичних засобів, тексти часто містять алюзії на корейську історію, традиційну культуру

або сучасні соціальні проблеми. Музика К-поп часто відображає специфічні культурні теми та символізми корейського суспільства. Це може бути тема взаємин, любові, боротьби або самопошуку. Наприклад, гурт BTS у своїх піснях звертається до тем самопізнання, критики системи освіти та психологічного тиску на молодь. Це підтверджує, що пісенні тексти К-поп є не лише розважальним продуктом, а й засобом комунікації між артистами та слухачами, щоб висловлювати свої переживання та соціальні погляди. Коли пісні адаптуються для міжнародного ринку, іноді виникає потреба у зміні або коригуванні культурних особливостей, щоб зробити їх більш зрозумілими для іноземних слухачів. Проте, намагаючись зберегти корейську ідентичність, автори пісень все ж залишають певні елементи, які дають можливість слухачам з іншої культури побачити особливості корейського світосприйняття, навіть якщо це не є основною темою пісні.

Корейські пісні часто містять концепції, які можуть бути важко сприйняті за межами Кореї. У корейських піснях можна зустріти відображення “Han” (한) — ця концепція у корейській культурі являє собою складний конгломерат емоцій, що містить у собі надію, страждання і прагнення до зцілення. Вона є важливим елементом ідентичності корейського народу і знаходить своє вираження в різноманітних формах мистецтва. Через музику, поезію та інші творчі практики корейці можуть не тільки осмислити свої внутрішні переживання, а й створити простір для спілкування і взаєморозуміння. Це робить Han не лише емоційним станом, а й джерелом сили, натхнення та бажання змін. Наприклад, Han, який присутній у піснях BTS, є результатом того, що вони створюють музику, яка є близькою та щирою, з текстами, які розповідають про проблеми, які близькі їхнім серцям. Кожного разу, коли шанувальники говорять про те, наскільки пісня резонує з ними, вони, ймовірно, відчують це “Han”, просто підсвідомо. Це схоже на проблему, яку люди мають із західною поп-музикою, що вона здається «фальшивою» та «індустріалізованою», тому що багато поп-лірики дрібні та, здається, стосуються лише однієї теми (або закоханість, або розлюблення, або вечірки та розваги). Оскільки han часто розуміється як унікальний і досить

важливий культурний концепт спільної історичної пам'яті корейців, не дивно, що деякі поп-артисти розвивають такі чи подібні особливості у своїх піснях, текстах, живих виступах чи музичних відео [51, 44].

2.2.3. Інші стилістичні фігури (риторичні запитання, вигуки, анафора, епіфора тощо) та їх функції

Важливою ознакою корейських текстів К-поп є також активне використання стилістичних прийомів – риторичні питання, анафори, повторів, вигуків тощо, які посилюють ритмічну виразність і мелодичність.

Так анафора — це стилістичний прийом, що полягає у повторенні однакових слів або словосполучень на початку кількох рядків або речень. У корейських пісенних текстах анафора виконує ритмічну, смислову та емоційну функцію, а її використання без залучення англіцизмів демонструє потенціал корейської мови у створенні поетичного ефекту засобами власної граматики та лексики. Анафора в К-поп текстах, написаних винятково корейською мовою, посилює емоційний імпульс через ритмічне повторення, що наближує пісенний текст до традиційної поезії або пансори. Повтор одного і того ж слова або синтаксичної конструкції створює наголос на переживанні, підсилює внутрішню драматургію пісні. Наприклад, у пісні *그대라는 시* (Taeyeon) спостерігаємо повтор фрази *그대라는 시*, що є анафорою і водночас центральним образом композиції. Вона слугує як рамкова структура, що об'єднує смислові частини тексту. Інший приклад — *사랑, 사랑, 사랑* з пісень класичного стилю або *보고 싶다, 보고 싶다* у пісні *보고 싶다* (Kim Bum Soo) — повторення іменника чи дієслова підсилює інтонацію смутку або туги. Як зазначає Пак Чі Хьон, подібні анафоричні структури не лише підкреслюють ключове почуття, а й структурують текст у межах мелодії, надаючи йому ритмічної завершеності [23, с. 78-92].

Анафора також виступає маркером емоційної ескалації: з кожним повторенням почуття героя посилюється, досягаючи кульмінації. У багатьох К-поп композиціях без англіцизмів це досягається завдяки граматичній

гнучкості корейської мови: повтори дієслів у різних формах (наприклад, 기다려, 기다렸어, 기다릴게) створюють не лише ритм, а й хронологічну динаміку. Анафора у корейських текстах К-поп виконує не лише естетичну, а й структурно-сміслову функцію, слугуючи засобом тематичної організації, художнього повтору та емоційної драматизації без залучення зовнішньої лексичної системи.

Також слід згадати про використання риторичних запитань та звернень, які сприяють залученню слухача. У пісні гурту BIGBANG "If You" є риторичне питання “왜 이렇게 아픈 거야?” - “Чому так боляче?”, ніби питання до слухача звідки відчуття болю та смутку, а у пісні "Who You?" від G-Dragon постійно повторюється питання "Who you?", що не тільки відображає змістовну тему пісні, а й робить текст інтерактивним.

Повтор є одним із ключових стилістичних засобів у К-поп, що виконує як емоційно-естетичну, так і структурну функцію. У композиціях, створених виключно корейською мовою без англомовних запозичень, повтори допомагають організувати сміслову композицію тексту, підкреслити настрій, внутрішній стан ліричного героя та посилити музичну ритміку. За спостереженням Юн Чже Ін, повтори в корейських пісенних текстах часто виконують роль лексичних рефренів або емоційних акцентів, особливо в приспіві. Вони можуть реалізуватися на рівні окремих слів (사랑해, 사랑해, 사랑해), словосполучень (너 없이, 너 없이, 너 없이는 안 돼), або навіть граматичних конструкцій. Повторювані елементи вкорінені в традиційній корейській поезії та фольклорній музичній культурі [27, с. 110-118]. Саме внутрішня ритміка мови, що ґрунтується на аглютинативній структурі, природно сприяє формуванню повторів — як ритмічної основи, так і емоційного підсилення. У пісні 하루 끝 (IU) повторюється конструкція 하루 끝에 너를 생각해 («в кінці дня думаю про тебе»), що формує інтимний ліричний образ через постійне повернення до ключової думки. Це не лише поетичний прийом, але й структурний засіб: повтор формує внутрішній ритм композиції, що підкреслює її мелодійність. Повтори можуть варіюватися через

зміну граматичних форм того самого слова чи виразу, зберігаючи при цьому тематичну цілісність. Наприклад: 기다려, 기다렸어, 기다릴게 — усі три форми від дієслова 기다리다 (чекати), вказують на часову динаміку очікування, що зберігає лексичний корінь, але варіює граматичний контекст.

Пак Со Йон звертає увагу на те, що повтори без участі запозиченої лексики надають пісням більшої лінгвістичної однорідності, що може позитивно сприйматися слухачами як знак національної мовної ідентичності. Отже, повтори в корейських текстах К-поп — це не просто засіб риторики чи впливу, а механізм лінгвістичного структурування, який відображає культурну специфіку мови, її ритмічну природу та емоційну гнучкість [23, с. 78-92].

Вигуки — одна з ключових лінгвістичних особливостей корейських К-поп текстів, що виконує емоційну, інтонаційну та комунікативну функцію. У текстах без англомовних запозичень вони особливо важливі для створення живого, експресивного звучання, яке відповідає інтонаційній та ритмічній природі пісні. Вигуки в пісенних текстах слугують засобом безпосереднього емоційного контакту зі слухачем. Їхнє використання наближає текст до усного мовлення, роблячи його щирим, живим і природним.

У корейській мові вигуки бувають: емоційні (айгу – 아이고, уа – 와, а – 아, омо – 어머), спонукальні (야, 자, 이야, 압), імітативні/звуконаслідувальні (쿵, 탁, 풍). Наприклад, у пісні 팔레트 (IU) зустрічається вигук 음, що передає задумливість або нерішучість. У традиційних корейських баладах часто трапляються 아, 오, які використовуються для передачі болю, туги або здивування — зокрема, у піснях Taeyeon (사계) або Baek Ji Young (총 맞은 것처럼).

Вигуки також можуть слугувати структурним розмежувачем між частинами тексту — наприклад, повторне 아 або 야 на початку або в кінці рядка формує ритмічний акцент у межах музичної фрази. За словами Кім Джі Хьон, вигуки допомагають адаптувати синтаксично складні або емоційно насичені тексти до мелодійної основи, зберігаючи при цьому автентичність мови. Ці елементи — хоч і короткі — виконують семантично навантажену функцію: вони

виражають не лише почуття, але й соціальні коди (наприклад, ступінь ввічливості чи близькості між героями). У повністю корейськомовних текстах це особливо помітно, оскільки вигуки слугують природною альтернативою запозиченим вигукам типу *oh, yeah, baby* тощо [36, с. 78-92].

Отже, використання вигуків у К-поп текстах без англіцизмів виявляє емоційну гнучкість корейської мови, її здатність передавати широкий спектр почуттів за допомогою автохтонних, культурно маркованих засобів.

Лі Чон Хви у своїй праці наголошує, що в основі побудови текстів лежить не лише логіка, а й інтонаційно-емоційна структура, що має коріння у традиційній корейській поезії та пісенній культурі [37, с. 34-46].

Ритмічна структура пісень змушує авторів віддавати перевагу коротким, чітким словам, які легко вписуються у музичний такт. Це особливо помітно у швидких, динамічних композиціях, де кожен склад повинен відповідати певному музичному удару. У таких випадках широко використовуються вигуки, повтори та англомовні запозичення, які економлять місце у тексті, не втрачаючи сенсового навантаження. Однією з основних функцій таких елементів є створення миттєвої емоційної реакції у слухачів. Вигуки на кшталт "Hey!", "Yeah!" або "Oh!" часто слугують не лише заповненням ритмічних пауз, а й засобом посилення енергетики пісні. Вони допомагають слухачам швидко запам'ятати основні мотиви та сприяють активній взаємодії під час концертних виступів. Повтори ж ключових слів або фраз виконують подвійну функцію: з одного боку, вони роблять пісню більш мелодійною та легкою для сприйняття, а з іншого — дозволяють авторам змістовно підкреслити головну ідею композиції.

У багатьох випадках у композиціях використовуються речитативні вставки або навіть цілі реп-партії, що дає змогу ще більше експериментувати з довжиною та структурою рядків. Завдяки цьому ритм стає не просто допоміжним елементом, а центральним компонентом тексту, який визначає його стилістичні особливості. Ритмічна структура К-поп текстів безпосередньо впливає на їхню побудову, обумовлюючи вибір лексики, синтаксису та композиційних прийомів. Використання коротких, динамічних слів, вигуків, повторів та англомовних

елементів робить такі пісні не лише легкими для запам'ятовування, а й максимально ефективними з погляду ритмічного і музичного оформлення [5, 27].

Однією з найпомітніших рис К-поп текстів є тенденція до скорочення та стислості. Через ритмічну структуру пісень автори часто уникають складних синтаксичних конструкцій. Такі скорочення допомагають зберігати динаміку пісні та роблять текст легким для запам'ятовування. Наприклад, у пісні "Celebrity" виконавиці IU у фразі «강 너일 뿐이야» є скорочення 강 (повністю 그냥, що перекладається як "просто") та у пісні "Run" гурту BTS у словах «왠지 너와 나» скороченням є 왠지 (повністю 왜인지 – "чомусь"). Ще однією важливою характеристикою є використання неологізмів і молодіжного сленгу. К-поп активно формує нові слова та вирази, які згодом поширюються у повсякденному мовленні. Наприклад, слово "스밍" (seuming) – скорочення від "스트리밍" (streaming) – використовується фанатами для позначення активного прослуховування пісень на стрімінгових платформах з метою збільшення переглядів або слово "사녹" (sanok) – попередній запис виступу для музичних шоу, де можуть бути присутні фанати. У текстах пісень такі скорочення зберігають ритм і вписуються в загальну молодіжну культуру.

2.3. Фонологічні процеси на рівні слова та фрази

2.3.1. Редукція голосних та приголосних у розмовній формі

Попри загальну тенденцію до гібридизації мовного простору К-поп через активне використання англіцизмів, окремий пласт композицій створений суто корейською мовою, без залучення іншомовних елементів. Такі тексти виявляють високий ступінь стилістичної чистоти та демонструють автентичне функціонування граматичних і фонетичних особливостей корейської мови в музичному контексті. На думку Чон Хьо Сон, саме ці тексти дозволяють повніше простежити, як фонетичні й стилістичні трансформації підпорядковуються ритміко-мелодичній структурі, зберігаючи при цьому культурну цілісність і лінгвістичну автентичність. Йдеться про скорочення,

звукові редуції, а також граматичні варіації, які відбуваються в межах корейської системи, без опори на запозичення [24, с. 45-56].

Однією з основних стилістичних трансформацій є фонетичні редуції, спрямовані на зменшення кількості складів у межах такту. Зокрема, замість повного *하나도 몰라요* («я нічого не знаю») вживається *몰라*, що зберігає зміст і водночас ліпше «вписується» у мелодійну фразу. Такі трансформації спостерігаються у піснях IU (*밤편지*), Akdong Musician (*오랜 날 오랜 밤*), Taeyeon (*그대라는 시*), де переважає ліричний стиль і відсутні англомовні вкраплення. За спостереженнями лінгвіста Юн Хьон Чхоля, в корейській мові взагалі й у популярній музиці зокрема значну роль відіграють процеси фонетичної економії: зокрема, редуції голосних і приголосних у швидкому мовленні. Це виявляється у таких явищах, як асиміляція, елізія (випадання звуків) і злиття складів [61]. У піснях К-роп такі процеси активізуються ще й під впливом музичної структури: щоб дотриматися ритмічної організації рядка, артисти нерідко стискають мовний матеріал, вдаючись до редуції. На це також звертає увагу дослідниця Чон Су Мі, яка у своїй роботі про лінгвістичні особливості корейської поп-культури зазначає: «У К-роп текстах часто опускаються або скорочуються частини слів — це сприяє створенню більш динамічного звучання, а також полегшує запам'ятовування фраз фанатами» [62]. Додатково, у піснях часто спостерігається редуція граматичних частин (наприклад, часток або закінчень), що надає текстам більшої експресивності та наблизити їх до неформального спілкування [35, с. 45-58]. Фонетичні редуції в корейській популярній музиці мають комплексну природу: вони є результатом як фонетичних законів усного мовлення, так і стилістичних особливостей музичного жанру, спрямованого на емоційність, доступність і ритмічну компактність.

Дослідниця Лі Ён Чжу наголошує, що у випадках повністю корейських текстів стилістичні трансформації частіше спрямовані на поетизацію мови через гру із суфіксами, повтори, внутрішню риму, завдяки чому досягається художній ефект без залучення запозиченої лексики [38, с. 112-125].

Таким чином, у корейських К-поп текстах без англіцизмів домінує інтерналізована система трансформацій, що базується на гнучкості корейської морфології, природі аглютинативної структури мови та специфіці музичного ритму. Такі тексти демонструють повноцінний потенціал корейської мови як засобу художньої виразності, не потребуючи підтримки іншомовних ресурсів.

2.3.2. Вплив ритму та мелодії на фонетичну реалізацію слів у тексті.

Вибір лексичних одиниць може бути безпосередньо впливом на емоційний тон пісні, а музика, у свою чергу, підсилює це емоційне навантаження, що дає змогу слухачеві не тільки почути, а й відчувати зміст композиції. Наприклад, у піснях, що сповнені емоційної інтенсивності, таких як "Spring Day" від BTS, вибір лексики може включати метафори, що передають біль, сум або ностальгію, в той час, як музика з м'яким, але постійно мінливим темпом підсилює ці почуття. Що робить пісні глибокими та змістовними, попри відносно просту граматичну структуру тексту [8, 50, с. 25-36, 26, 40, 52].

У свою чергу, в композиціях з більш жвавим темпом, як, наприклад, в "ON" від BTS, лексика часто є більш агресивною та драйвовою, що підкреслює загальний настрій пісні. Використання коротких, різких слів і виразів, таких як "Heu na na na", створює ефект ритмічного удару, що гармонійно поєднується з енергійною інструментальною частиною. Швидкий ритм і динамічні зміни в музиці підсилюють відчуття активності та напруги, що особливо важливо для пісень, які передають образ сили, впевненості та боротьби. Завдяки такій синергії лексика та музика не лише доповнюють одна одну, а й створюють унікальний емоційний ефект, який неможливо досягти за допомогою однієї лише мови чи мелодії. Інструментальні партії, темп і ритм безпосередньо впливають на мовний стиль композицій. Наприклад, у швидких хіп-хоп вставках часто використовуються скоромовки та римовані рядки, які додають динамічності. Реп-вставки, характерні для К-поп, нерідко містять складні алітерації або внутрішню риму, що робить звучання більш виразним і ритмічно організованим.

Цей симбіоз між лексикою та ритмом також можна спостерігати у структурі хорових частин пісень, які зазвичай є ключовими елементами композиції. Саме приспиви часто стають найбільш запам'ятовуваними фрагментами пісень завдяки своїй ритмічній простоті та чіткій структурі. Хорові частини використовують певні мовні конструкції, що легко римуються та ритмічно організовані, а також можуть містити повторювані звуки або слова, що створюють ефект гіпнотичного ритму. У багатьох випадках подібні прийоми застосовуються з метою забезпечити слухачеві можливість легко співати разом із артистами. Це не тільки підсилює емоційний вплив композиції, а й створює глибший зв'язок між піснею та аудиторією. У масових концертах та виступах фанати можуть легко повторювати основні рядки хору, що формує особливу атмосферу спільного переживання музики. Поєднання лексики та ритму у швидких, динамічних К-роп композиціях не лише формує їхній стиль, а й сприяє взаємодії з аудиторією, підсилюючи емоційний вплив пісень і їхню популярність у світовому масштабі.

Вплив мелодії та ритму на вибір лексики та граматики у К-роп піснях є глибоким і багатограним процесом, де кожен елемент тексту має свою роль у створенні загальної емоційної та естетичної атмосфери композиції. Це дає змогу жанру К-роп здобувати популярність у різних куточках світу, де слухачі можуть інтуїтивно відчувати емоційний контекст, навіть якщо не володіють мовою пісні [33, 42]. У результаті, мелодія, ритм та лексика в К-роп піснях знаходяться в постійній взаємодії, що створює унікальний мовний і музичний простір, де кожен елемент підтримує інший, додаючи багатство і глибину композиції. Вибір лексики та граматичних конструкцій, адаптованих до музичного ритму, часто включає спрощення та скорочення слів, що дає можливість краще поєднувати текст з мелодією. Це важливо, оскільки ритм пісні вимагає, щоб слова «вписувалися» в музичний такт, не порушуючи загальну структуру композиції.

Крім того, використання іноземних мов, зокрема англійської, в текстах пісень стає важливим інструментом для досягнення глобального охоплення. Введення англомовних фраз у корейські пісні дає змогу артистам приваблювати

міжнародну аудиторію та зменшити мовний бар'єр, що існує між корейською мовою і слухачами з інших країн. Часто англійські вирази або окремі слова використовуються не лише для зручності, але й для створення певної атмосфери або емоційного забарвлення. Це рощгиряє мовний простір пісні, поєднуючи різні мовні культурні коди, що стає одним із факторів, який допомагає К-поп утримувати свою популярність на світовій сцені.

Як показано на таблиці 1, мелодія та ритм відіграють ключову роль у формуванні текстів К-поп пісень, впливаючи на вибір лексики, граматичних конструкцій і навіть синтаксису. На відміну від літературної мови, яка підпорядковується строгим правилам, пісенні тексти адаптуються до музичної структури, що часто веде до спрощення мовних конструкцій, ритмічного варіювання довжини речень і використання специфічної лексики, яка легко запам'ятовується та підсилює емоційний ефект композиції. Завдяки цьому К-поп тексти часто містять короткі, динамічні фрази, що відповідають ритму музики, а також повторювані слова та вигуки, які створюють сильний аудіовізуальний ефект. Повтори рефренів та ключових рядків не лише забезпечують музичну гармонію, а й сприяють кращому запам'ятовуванню пісень, що є важливим елементом у стратегії залучення слухачів. Окрім того, фонетична структура текстів підлаштовується під ритмічний малюнок композиції, що може спричинити зміни у вимові слів або навіть створення нових словоформ для збереження гармонійного звучання. важливим аспектом є взаємодія тексту з мелодійними акцентами.

У багатьох К-поп піснях спостерігається “prosodic matching” — узгодження інтонаційних та ритмічних структур тексту із музичною лінією. Це означає, що навіть граматично складні конструкції можуть зазнавати змін заради кращого співзвуччя з мелодією. Наприклад, у корейських текстах деякі частки чи допоміжні дієслова можуть опускатися або скорочуватися, щоб відповідати заданому ритму. Мелодія та ритм у К-поп не лише впливають на музичну побудову композицій, а й активно формують мовні особливості пісень, сприяючи їхній впізнаваності та емоційному впливу на слухача.

2.3.3. Звуконаслідування та його стилістична роль (без використання англійських ономагопів):

Важливим аспектом мовних особливостей К-роп текстів є використання ономагопії “의성어” (weeseongeο) та звуконаслідування, що додає виразності та емоційної насиченості. Корейська є однією з мов із найбільшою кількістю міметичних слів “의태어” (uitaeο) у світі, як-от японська, тамільська. Наприклад, у пісні "Bingle Bangle" гурту АОА зустрічається ономагопея “빙글빙글” (binggeulbinggeul), що означає “крутиться-крутиться” (обертання) і передає стан запаморочення, закоханості, грайливості або “반짝반짝” (banjjakppanjjak) у пісні "Twinkle Twinkle" групи Girls' Generation, що передає звук блискоту, мерехтіння та означає стан чарівності та мрійливості. Такі слова не лише створюють певний ритмічний ефект, а й роблять текст більш живим та емоційним. Наприклад в пісні “Growl” гурту EXO виконавці використовують ономагопею “으르렁” (eureurong) – звук гарчання тигру/собаки. У пісні це означає “не чіпай мою дівчину”. Це вираз, який означає, що чоловік зробить усе, щоб захистити жінку, яку кохає.

Фонетичні адаптації також відіграють важливу роль. Наприклад, в К-роп текстах можна часто зустріти заміну стандартної вимови для створення рими або стилістичного ефекту. У пісні "TT" гурту TWICE використовується фраза «이러지도 못하고» (Ireojido mothago), яка у швидкому темпі звучить майже як «이러지두 모타고». Це приклад фонетичної адаптації, коли певні звуки змінюються під впливом ритму.

Висновок до другого розділу

Лінгвістичні особливості корейських текстів К-роп, вільних від англійських вставок, виявляють унікальну адаптивну і культурно резонансну форму вираження, яка синтезує граматичні, стилістичні та фонологічні елементи, щоб відповідати музичним запитам.

Аглоutinативна природа корейської граматики забезпечує фундаментальну гнучкість, безперешкодно інтегруючи синтаксис з мелодійними контурами, зокрема, завдяки стратегічному використанню часових, модальних та дієвідмінних афіксів, а також прагматичному застосуванню еліпсису для відображення природних мовних ритмів, не порушуючи музичного потоку. Свідоме уникнення складних граматичних конструкцій у поєднанні з використанням лаконічних фраз, ритмічного групування слів і повторів підкреслює прагнення до мелодійної зв'язності та доступності для глобальної аудиторії, навіть у межах лінгвістичної автентичності.

Дослідження стилістичних трансформацій показало активне використання різноманітних засобів художньої виразності. Метафори та порівняння відіграють ключову роль у створенні яскравих та емоційних образів, тоді як символізм використовується для передачі глибших і складніших ідей та почуттів. Різноманітні стилістичні фігури, такі як риторичні запитання, вигуки, анафора та епіфора, підсилюють емоційність, експресивність та ритмічну організацію поетичного тексту.

На фонетичну реалізацію текстів часто впливає просодичне вирівнювання, коли інтонація, наголос і ритм підлаштовуються під музичну лінію. Це призводить до різних фонологічних адаптацій, таких як редукція голосних, асиміляція приголосних або елізія, які покращують виконання без шкоди для розбірливості. Щобільше, часте використання корейської ономаіопеї та міметичних слів підкреслює здатність мови викликати чуттєві та емоційні реакції за допомогою звуку, сприяючи виразній слуховій ідентичності текстів К-рор.

Мовні особливості корейських текстів К-рор пісень демонструють неабияку здатність до адаптації та інновацій, досягаючи гармонійного симбіозу між мовною автентичністю та музичною вимогливістю, зрештою створюючи унікальний художній простір, де мелодія, ритм і лексика сходяться, щоб збагатити загальний емоційний та естетичний вплив композиції.

РОЗДІЛ III. ВПЛИВ КУЛЬТУРНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ АСПЕКТІВ НА СТВОРЕННЯ ТА ПЕРЕКЛАД КОРЕЙСЬКИХ ПІСЕНЬ

3.1 Культурні та соціальні аспекти, що простежуються в корейських піснях

Культурні та соціальні аспекти є важливою частиною вивчення мови, адже вони допомагають зрозуміти, як мова відображає соціальні стосунки, культурні традиції та змінюється в контексті певних суспільств.

Культурний контекст у мовному та соціальному аналізі відіграє важливу роль, оскільки мова не існує окремо від культури, а є її невід'ємною частиною. Вивчення культурного контексту в мовних елементах допомагає зрозуміти, як мова відображає соціальні, історичні та культурні особливості певної нації чи спільноти. У корейських піснях, особливо в жанрі К-поп, часто можна побачити відображення корейської культури через підняті теми. Це може виражатися як у текстах пісень, так і в композиції, хореографії та візуальному стилі кліпів.

Кожна культура має свої унікальні вирази, які можуть не мати прямих аналогів у інших мовах. У корейських піснях часто використовуються фрази, що підкреслюють культурні особливості, такі як рівень ввічливості (формальність мови) або специфічні алегорії й метафори, що ґрунтуються на корейській культурі. Наприклад, деякі пісні можуть містити алегорії або метафори, пов'язані з концепціями життєвого шляху, духовного розвитку або душевного спокою. В англійських версіях пісень, часто спостерігається спрощення цих елементів, щоб забезпечити розуміння міжнародною аудиторією.

У соціальних групах часто виникають специфічні мовні варіанти, які об'єднують членів певної спільноти. Це можуть бути сленг або навіть діалекти, які створюють відчуття приналежності до групи, а також допомагають виражати ідентичність. У музичних жанрах, таких як хіп-хоп або К-поп, часто використовуються елементи сленгу, які можуть бути зрозумілі лише певній аудиторії, наприклад, молоді або прихильникам конкретних жанрів. Це дає змогу творцям пісень встановлювати зв'язок з певною групою слухачів. Мовні

варіанти, що залежать від географічної приналежності (діалекти, локальні акценти), можуть додавати унікальності пісням, роблячи їх більш автентичними для певної територіальної спільноти.

3.1.1. Зображення історичних подій в текстах пісень

Корейська історія насичена подіями, що активно відображається і в піснях. У корейському музичному контексті це можуть бути згадки про різні історичні або політичні події, боротьбу за незалежність та культурне відродження.

Композиція *Your Night*, яку виконують Кванхі та Гаеко у рамках проєкту для поширення знань про історію Кореї через злиття з хіп-хопом, є даниною пам'яті поету Юн Дон Джу. Лірика розповідає про героїчний вчинок поета під час японської колонізації Кореї в 1930-х роках. У той час японці заборонили викладання та використання корейської мови та змусили корейців брати японські імена. Однак поет Юн Дон Джу чинив опір, продовжуючи писати вірші корейською мовою. «Твоя ніч» використовує як посилання два найвідоміші вірші поета «Ніч рахування зірок» та «Пролог» [25].

Вагомим прикладом є пісня гурту BTS «Am I Wrong». У ній є слова «Ми всі собаки і свині / ми стаємо собаками, бо ми злі» – реліз пісні у 2016 році відбувся невдовзі після того, як чиновник Міністерства освіти На Хян Вук заявив, що Південній Кореї потрібна кастова система, і назвав пересічних людей «собаками і свинями», з якими слід поводитися саме так [28].

Інший гарний приклад трек «518-062», створений Suga з вокалом репера Накшуна, який був випущений ще до створення BTS. Пісня нагадує про Демократичний рух Кванджу 1980 року, під час якого жителі міста повстали на знак протесту проти державного перевороту та військового правління Чун Ду Хвана. У пісні є слова Suga, який тоді виступав під псевдонімом Gloss, які закликають слухачів не забувати про цей демократичний протест, що був переважно студентським. В англійських версіях таких історичних мотивів може не бути або вони можуть бути замінені на більш універсальні теми.

Міжнародні версії пісень часто адаптують культурний контекст так, щоб він був зрозумілим для ширшої аудиторії. Це може містити зміни в текстах або навіть у стилі виконання. Культурні елементи, що притаманні одній культурі, можуть бути трансформовані або інтерпретовані через призму іншої культури. Наприклад, у піснях міжнародних версій можуть бути відсутні специфічні для Кореї елементи, але натомість додаватися ті, що резонують з іншими культурами [14].

Культурний контекст мовних елементів у піснях є багатограним і значущим чинником у розумінні того, як музика відображає суспільство, його цінності, переживання та історію. Пісні виступають як культурні артефакти, що передають настрої, ідеї та соціальні реалії, роблячи їх важливими не тільки в музичному, а й у соціокультурному контексті.

3.1.2. Гендерні відмінності в текстах пісень

Різні способи мовлення жінок і чоловіків також простежуються в корейських піснях. В багатьох культурах існувала традиція, згідно з якою жінки повинні були використовувати більш ввічливі та формальні форми мови, тоді як чоловіки могли дозволяти собі більшу свободу у виборі лексики та виразів. У сучасному світі ці відмінності поступово стираються, оскільки суспільство прагне до рівності [79, с. 99-112]. Хоча в корейській мові немає чіткої гендерної різниці, є певні ознаки більш жіночого мовлення. Це також проявляється в музиці, де, залежно від тематики пісні, може використовуватись мовний варіант, що підкреслює такі особливості [46]. Можна використовувати більше закінчень "-요", щоб звучати солодко чи ввічливо, коли йдеться про романтичні пісні про кохання. До того ж, такі тексти підкреслюються використанням більш м'яких вокальних тонів та мелодії. У К-поп артисти часто навмисно грають із гендерними очікуваннями у своїй музиці та виступах. Вони можуть прийняти моделі мовлення або голосові тони, які кидають виклик традиційним нормам, щоб створити певний художній ефект або характер.Інтонація та висота вашого

голосу також можуть передати жіночність. Говорючи трохи вищим тоном і використовуючи більш м'який тон, можна сприймати пісню як більш жіночну, навіть якщо виконавець чоловік.

Еволюція мови в соціальному контексті є важливим аспектом лінгвістики, оскільки мова постійно змінюється під впливом соціальних, культурних та технологічних процесів. Мовні зміни відбуваються в результаті адаптації мови до змін у суспільстві, таких як нові соціальні реалії, технологічні досягнення, міграційні процеси, глобалізація та інші фактори.

Культурні та соціальні аспекти відіграють ключову роль у формуванні мовних елементів та їх використанні в різних контекстах. Мова не лише є засобом комунікації, а й відображає соціальні структури, культурні традиції та історичний досвід суспільства. Взаємодія між мовою і соціумом сприяє розвитку мовних варіантів, таких як діалекти, жаргони, сленг, а також впливає на структуру і використання мовних одиниць.

Культурні фактори, такі як національні традиції, релігійні переконання, етика, соціальна ідентичність, мають безпосередній вплив на мову, зокрема на вибір слів, стилістичні особливості і правила мовного етикету. Використання специфічних мовних форм у певних соціальних контекстах, зокрема в рамках молодіжних субкультур, політичних рухів чи у випадку міжкультурної комунікації, допомагає виражати приналежність до певної групи та підкреслює соціальну або культурну ідентичність.

Мова є динамічним явищем, яке розвивається в тісній взаємодії з культурними та соціальними процесами. Ці аспекти дають змогу глибше дослідити, як суспільство формує та використовує мовні елементи, а також як мовні зміни відображають зміни в соціальних структурах і культурних цінностях.

3.1.3. Використання діалектної лексики та вживання сленгових виразів

Сленг та діалекти є важливими компонентами мовної різноманітності, які відіграють важливу роль у соціальних, культурних і соціолінгвістичних процесах. Вони виражають ідентичність певних соціальних, професійних, вікових або географічних груп і часто використовуються для створення групової приналежності та виокремлення своєї культурної або соціальної позиції. У контексті музичних творів, таких як пісні, сленг та діалекти можуть додавати текстам автентичності, емоційної глибини та ближчого зв'язку з аудиторією.

Сленг — це специфічний мовний варіант, що використовується певною групою людей, зазвичай з метою виділення себе серед інших або створення групової ідентичності. Сленг може бути пов'язаний з професією, віковою категорією, інтересами або навіть територією. У популярній музиці, зокрема в жанрах К-поп, використання сленгу дає змогу виконавцям створювати близькість із певною аудиторією. Наприклад, використання термінів та виразів, що характерні для молодіжного середовища або підліткових субкультур, робить пісню більш актуальною та “свою” для певної групи слухачів. В К-поп музиці можна помітити використання термінів або фраз, які популярні серед молоді в Кореї, або в певних соціальних колах. Це можуть бути слова, що з'являються в популярних медіа або в Інтернеті. Вони дозволяють артистам залучати фанатів, використовуючи актуальні соціокультурні реалії.

Наприклад, запозичення англійських сленгів в корейських піснях, щоб зробити їх привабливішими в усьому світі (легше підспівувати не корейцям), тому що англійське слово підходить або римується краще, ніж корейське слово, тому що англійське слово є крутим/модним для молоді та робить пісню більш сучасною, а деякі англійські слова не мають корейського еквівалента. І також використання корейського молодіжного сленгу у піснях: 솔까말 (solkkamal): Бути чесним (솔직히 까놓고 말해서 - soljiki kkanoko malhaeseo). Це все одно, що сказати «ТВН» to be honest. Або No잼(nojaem) / 꿀잼 (kkuljaem): Не весело/нудно

(no 재미 - no jaemi) / Дуже весело/цікаво (꿀 재미 - kkul jaemi). «꿀» (kkul) означає мед, тому “꿀잼” - це як сказати, що щось є «солодкою забавою».

Діалект — це варіант мови, що має певні лексичні, граматичні та фонетичні особливості, характерні для певної території чи соціальної групи. Діалекти можуть відрізнятися не лише за лексикою, а й за вимовою, акцентом та інтонацією. Використання діалекту може відображати приналежність до певного регіону, спільноти або соціального прошарку. Використання діалектів у піснях часто надає їм регіональної автентичності. Наприклад, в піснях українських або американських виконавців можна зустріти певні регіональні вирази або акценти, які надають особливий колорит виконанню. У певних випадках, такі діалектні елементи можуть бути використані для створення специфічної атмосфери або для підкреслення локальної культури. Діалект може мати не тільки лексичні особливості, а й культурний зміст. Наприклад, у певних народних піснях або регіональних творах використання діалекту може бути пов'язане з народними традиціями, обрядовими практиками, особливим способом життя, що робить таку пісню більш доступною та близькою для конкретної аудиторії [35, 39].

Наприклад, у пісні “Satoori Rap” групи BTS, є фраза 우린 멋져부러 허벌라게, в якій використовується діалект регіону Канвон. Зазвичай у корейській мові речення закінчуються на «이 예 요 / 예 예 요» (i-e-yo / ye-yo), що означає дієслово «бути». Однак у діалекті Канвон, як правило, кажуть «래 예 요» (rae-yo).

З розвитком глобалізації та масових комунікаційних засобів, сленги та діалекти стали важливою частиною музичної культури, оскільки вони часто використовуються для вираження культурної ідентичності. Однак з іншого боку, глобалізація також сприяла зростанню універсальних форм мовлення, особливо в міжнародних піснях. Це може призводити до зменшення використання локальних сленгів або діалектів в деяких музичних жанрах, оскільки для більшої частини слухачів вони можуть бути незрозумілими.

Сленг та діалекти не тільки допомагають створити особливу атмосферу у піснях, але й сприяють формуванню групової ідентичності. Вони є показниками

того, до якої соціальної або культурної групи належить той чи інший виконавець, чи слухач – відчувається приналежність до спільноти або певного культурного простору. Сленг та діалекти допомагають виражати соціальну приналежність, національну або регіональну ідентичність і можуть значно підсилювати емоційний вплив музики на слухачів.

3.1.4. Використання формальної та неформальної лексики і граматики

У багатьох мовах, особливо в таких культурах, як корейська, японська чи китайська, мова має чітко визначену систему форм ввічливості, яка залежить від віку, соціального статусу або професійного положення співрозмовників. Це відображає важливість соціальної ієрархії в цих суспільствах.

Корейська мова має кілька рівнів ввічливості, і використання різних форм дієслів і граматичних конструкцій залежить від того, хто є адресатом: старший за віком, вищий або рівний за статусом. У К-рор піснях або інших формах популярної культури часто можна побачити, як ці мовні особливості передаються через текст, вказуючи на емоційну близькість або, навпаки, дистанцію. Коли йдеться про К-рор та більшість жанрів незалежної та андеграундної музичної сцени (хіп-хоп, сучасний рок тощо), тексти пісень переважно пишуться неформальною мовою *banmal*) [33, с.15-23, 52].

Чисто формальне мовлення (тобто речення, що закінчуються на ~하니다 і ~습니다 тощо) рідко зустрічається поза текстами протестних/робітничих пісень та політичних гімнів. Притаманні риси таких текстів – вони довгі, жорсткі, а головне – відсторонені, позбавлені особистої інтимності. Якщо говорити про сучасні пісня та написання текстів до них, важливим моментом є те, як використовується формальна мова у текстах. Важливо зазначити, що формальні закінчення дієслів займають більше складів — іноді навіть на три склади більше у кінці речення, що своєю чергою впливає на пристосування цих слів до ритму пісні. Найчастіше формальний стиль мови можна зустріти в трот піснях через їх специфіку мелодії та ритму. Наприклад, порівняно жіночий тон ввічливих

закінчень «~요» пронизує всю пісню «Battery of Love» Хонг Джин Йонга, а формальне речення, що звучить в останній фразі приспіву «당신이 짱입니다», слугує для подовження ліричної фрази, а також для її завершення.

Використанні формального стилю або неформального може впливати на контекст пісень. Першою піснею, яку варто розглянути в цьому контексті є «Through the Night» IU, де 1-й куплет повністю офіційний, співачка використовує «당신» (dangshin), який зазвичай не використовується, і це звучить надзвичайно шанобливо. Але навіть коли вона переходить на неформальну мову, це звучить трохи формально, тому що мова настільки поетична, що люди зазвичай так не розмовляють. Так само і з піснею BTS «Spring Day», вони використовують форму інфінітива «보고싶다» (bogoshipda), на відміну від «보고싶어», це більше схоже на те, що вони розмовляють самі з собою, а не звертаються до когось іншого, як це буває у контексті загального твердження «춡다» (холодно).

До того ж використання формального стилю у пісні «BBIBBI» співачки IU можна вважати більше саркастичним, як при формальному зверненні до когось, з ким ви зазвичай розмовляєте неформально, наприклад, кажучи «안녕하십니까 ~님» (Доброго ранку, пане/пані) до вашого молодшого брата чи сестрички. На додачу, у своєму сольному треку «Still With You» BTS Jungkook використовував неформальну мову, коли згадував себе, і офіційну мову, коли звертався до шанувальників. Отже, все залежить від тону і контексту, а також від того, чи доречно звучить офіційна форма у пісні.

Порівнюючи лексичні та стилістичні особливості корейських та міжнародних версій пісень, можна зазначити, що корейські версії мають більшу культурну глибину і складнішу лексику, що пов'язано з мовною специфікою та традиціями корейського суспільства. Міжнародні версії, у свою чергу, більше орієнтовані на емоційну універсальність і популярні теми, що залучає глобальну аудиторію. Вони зазвичай спрощені в лексичному плані та мають більш прямолінійний стиль, що полегшує сприйняття головної думки пісні слухачами з різних культур швидко і легко. Попри це, міжнародні версії намагаються

зберігати головні емоційні акценти оригіналу, щоб зберегти зв'язок з початковою концепцією пісні [39, 44].

3.2 Специфіка перекладу корейських пісень англійською мовою

К-Рор зробив спробу творчо змішати та поєднати різні музичні елементи з усіх куточків світу, таким чином розширилася до провідної ролі в Hallyu, Корейській хвилі. Гібридна форма К-Рор представлена не лише в музичному жанрі, а й у текстах. Вибір мови пісні може бути одним з найскладніших у процесі інтернаціоналізації музики. Якщо створювати пісню рідною мовою, є вигодою не передати зміст пісні через лінгвістичні особливості, а якщо для передачі пісні буде обрана іноземна мова, іноземний слухач відчує вторинне відчуття мовної відчуженості через неточну вимову. Це пов'язано з тим, що людина, яка спілкується лише рідною мовою, запозичує подібні звуки з рідної мови для вимови іноземної мови як надсегментний елемент, притаманний вимовній системі рідної мови. У процесі поширення корейської хвилі корейська поп-музика вирішила бути двомовною, змішуючи корейську та англійську мови у своїх піснях, як частину стратегії просування К-Рор як глобальної музики. У цьому підрозділі детально досліджені нюанси перекладу текстів К-Рор.

Зміст текстів К-рор пісень, залежно від країни-імпортера може змінюватися. Незважаючи на широку популярність К-Рор, переклад пісень є складним завданням, що вимагає від перекладача розуміння музикознавства та лінгвістики. Характеристики корейської мови, виявлені в процесі, були досліджені шляхом аналізу текстів пісень, написані корейською мовою та їхній переклад англійською, тобто англомовні версії.

Переклад – вираження в одній семіотичній системі того, що було сказано, написано або зроблено в іншій [30, с. 227]. Також є визначення перекладу як не просто зміну мови, а “трансформація багатьох, навіть усіх елементів тексту, щоб він став зрозумілим для нової аудиторії”. Гал [30, с. 226] описує переклад як “комунікативні процеси, що створюють еквівалентність та організують зв'язки

між практиками". У схожому формулюванні переклад розглядається як "робота з приведення двох (або більше) речей у відповідність одна до одної" [31, с. 436].

У контексті перекладу пісенних текстів можна виділити декілька основних нюансів, які впливають з культурної глобалізації.

Першим нюансом є кроскультурна різниця – відмінності в базових культурних середовищах. Значення культурного продукту, що виникають у культурі його походження, можуть не мати такого ж резонансу в контексті іншої іноземної культури [31]. Цей нюанс перекладу викликає питання про те, чи повинен переклад в ідеалі адаптовувати текст, щоб підвищити його зрозумілість для читача, чи зберігати специфіку культури оригіналу, щоб зберегти оригінальний сенс [30].

Другим нюансом варто виділити той факт, що західні цінності мають більшу перевагу. Дослідник Венуті [32] зображає це як спосіб "привласнення" іншими культурами західних норм, через що втрачається унікальність. Якщо переклад можна розглядати як процес, що долає міжкультурні відмінності, він також створює образ "іншого" — когось чужого, що відрізняється. В свою чергу дослідник Фріман пояснює: "перекладати — це не просто "перенесення", а вплив та зміна" [31, с. 434]. У випадку перекладу корейських текстів, корейська культура є периферійною (менш впливовою) і може бути незрозумілою для міжнародних слухачів. Саме тому при написанні текстів корейськими авторами або перекладі корейської пісні на англійську потрібно пристосовуватись до глобальних стандартів.

Через ці нюанси виникає питання: як корейська культура може зробити свої продукти зрозумілішими для світу?

У міру того, як корейські пісні перекладаються англійською мовою або додаються англійські слова чи вирази в корейський текст, зміни у вимові та рими між двома мовами поступово зменшуються, навіть якщо пісня виконується двомовною мовою, речення буде демонструвати фонетичну синхронізацію мов, що звучить природно в цілому. Іншими словами, спосіб вимови пісень, який зараз практикується в К-рор, полягає в тому, щоб звучати якомога ближче до

рідної мови в англійській і якомога ближче до англійської в корейській. Відбувається заміна корейської фонетичної системи та надсегментних елементів на англійську фонетичну систему та надсегментні елементи, і це явище фонологічних змін у корейських піснях присутнє в усій музиці К-поп [55, с. 2].

Звернемося до теорії перекладу і поняття "паратекст", яке є корисним аналітичним та емпіричним інструментом для дослідження перекладацьких практик, пропонуючи видимий і керований "поріг інтерпретації" між текстом і споживачем. Паратекст – будь-який письмовий, аудіовізуальний або опосередкований контент, який уможливорює прочитання основного тексту, наприклад, фільм, музичне відео або будь-який інший культурний продукт. Паратексти є важливими для розуміння процесів перекладу, оскільки тексти пісень часто представлені з допоміжним супроводом, наприклад музичні відео [29]. Саме добровільна участь фанатів у різноманітній перекладацькій діяльності відіграє вирішальну роль у міжнародному поширенні корейської популярної культури сьогодні.

Способи, за допомогою яких міжнародні споживачі формують свої інтерпретації К-Поп, часто полегшуються завдяки великій кількості паратекстів, створених фанатами в Інтернеті. Зокрема, на багатьох міжнародних ринках, міжнародне поширення паратекстів К-Поп посилюється завдяки соціальним мережам, таким як фан-блоги, пірінгові сайти, сайти для обміну відео та мікроблоги. Хоча користувацький контент у соціальних мережах не завжди створюється з наміром перекладу для цільової аудиторії, він, тим не менш, має перекладацький ефект і знаходиться у площині перекладацьких практик. Це свідчить про те, що самі шанувальники К-Поп відіграють продуктивну роль у перекладі цього багатогранного культурного продукту для його потенційних міжнародних споживачів.

Перекладацька практика прокладає шлях зрозумілості між різними культурними середовищами і допомагає міжнародним споживачам долати потенційні перешкоди на шляху до розуміння, дозволяючи "слухачеві відчувати, що текст пісні не є настільки чужим, щоб бути незрозумілим".

Для того, щоб зрозуміти сенс К-Рор, споживачі повинні розуміти ключові знаки, якими він оперує. Зокрема, пісні К-Рор неминуче спираються на особливості свого корейського культурного походження. Оскільки такі особливості, закладені в корейських культурних текстах, можуть бути менш впізнаваними, ніж ті, що походять із західних центрів (наприклад, США), іноземним споживачам часто буває складніше зрозуміти сенс текстів К-Рор.

Прямий переклад з корейської мови на іншу К-Рор пісень не буде зрозумілим і майже ніколи не відповідатиме ритму та мелодії оригінальної пісні. Отже, коли пісня перезаписується з текстом англійською мовою, текст пісні адаптується так, щоб мати сенс англійською, передавати загальну ідею, яка висвітлена в оригіналі та підібрати текст пісні так, щоб він відповідав ритму та мелодії корейської версії.

Коли справа доходить до труднощів перекладу корейської лірики англійською, існує низка складних факторів, а саме наявність різко контрастуючих мовних відмінностей у тому, як концепції виражаються обома мовами, і поетичних компонентів, притаманних корейській мові, які не звучать однаково в перекладі англійською мовою.

Переклад корейської лірики англійською мовою часто мало чим відрізняється від перекладу загалом: корейська — це складна синтетична мова з синтаксисом SOV (підмет – додток – присудок), здатним до безлічі аглютинативних суфіксів. Під час перекладу пісень з корейської мови англійською одразу кидається в очі особливість корейської граматики, коли дієслово завжди стоїть в кінці речення. Такий стиль складно передати англійською мовою дослівно, зберігаючи головну думку тексту та ритм. Тому під час перекладу доводиться адаптувати речення, щоб зберегти зміст і зробити текст зрозумілим для носіїв англійської.

The image shows a musical score for the song "In&Out" by Red Velvet. It features two systems of music. Each system includes a musical staff with a treble clef and a 4/4 time signature. Below the staff, there are several rows of text representing different translation approaches:

- Original Lyrics:** Korean text.
- Pronunciation:** Romanized Korean text.
- Non-singable translation:** A literal, word-for-word translation that is not meant to be sung.
- Baseline:** A more natural-sounding English translation.
- Semi-supervised Line-wise (SS-Line):** A translation that maintains the original line structure.
- Fine-tuned Line-wise (FT-Line):** A translation that is more idiomatic and natural.
- Semi-supervised Section-wise (SS-Sect):** A translation that considers the overall meaning of the section.
- Fine-tuned Section-wise (FT-Sect):** A translation that is highly idiomatic and natural.

Мал. 1 "Варіанти адаптації перекладу пісні Red Velvet In&Out"

На рисунку 1 можна побачити адаптацію корейської версії пісні "In&Out" гурту Red Velvet. Де оригінальний корейський текст розподілений чітко по мелодії.

Інша проблема полягає в тому, що дві мови мають абсолютно різний лексичний запас для вираження певних думок і емоцій. Будь то корейські слова 한자 (hanja), які можуть упакувати велике поняття у два склади, або чисті корейські слова, які можуть бути іменниковими версіями прикметників/дієслів або творчо перетворені на основі почуттів, поняття не завжди легко перекладаються. Для перекладачів постає дилема збереження оригінального значення чи адаптація тексту для поетичного звучання англійською. Попри це, деякі групи намагаються зберігати корейські елементи навіть у міжнародних версіях, щоб зберегти культурну ідентичність. Наприклад, у піснях можуть залишатися корейські слова або фрази, навіть якщо вони не мають точного перекладу.

Поетична виразність корейської лінгвістичної системи також впливає на переклад. Наприклад, у пісні Кван Сок Кіма "사랑했지만" емоції в звучать зовсім по-іншому, у способах, які не мають великої емоційної ваги в англійській мові.

사랑했지만 그대를 사랑했지만 Хоч я тебе любив, хоч любив

그저 이렇게 멀리서 바라볼뿐 다가설 수 없어 Я просто дивився на тебе
здалеку; я ніколи не міг підійти до тебе

지친 그대곁에 머물고 싶지만 떠날 수 밖에 Я хотів би залишитися поруч з
тобою втомленим, але в мене не було іншого вибору, як піти

그대를 사랑했지만 Хоч я тебе любив

Наведене вище «Хоч я тебе любив» здається майже нудним способом вираження туги та жалю, але це не просто незавершена фраза, пов'язана з наступним рядком. Якщо перекладати це прямо, це було б надзвичайно сильним «Я кохав тебе, але...», з негативним аспектом у кінці. Завдяки корейській граматиці можна використати прості та ефективні способи повторення неповної фрази з вагою присудка, що вимагає додаткового тексту.

Оскільки корейська — це мова типу SOV, дієслово завжди розташоване в кінці речення. Це означає, що вся емоційна напруга чи кульмінація думки зазвичай падає саме на дієслово, яке звучить останнім. Це дуже відрізняється від англійської мови, де емоційний акцент часто розміщується ближче до початку або середини речення, наприклад, через сильні прикметники або драматичні вирази. Через це при перекладі з корейської на англійську втрачається особливий ритм. Це простежується не тільки в баладних піснях, але й у більш ритмічних композиціях К-поп. Проте під час перекладу англійською часто доводиться змінювати порядок слів або спрощувати речення. Така зміна синтаксичного потоку призводить до того, що англійська версія звучить більш прямолінійно, і в ній часто зникає особливий стиль та поетична сила оригіналу [43].

Іншими прикладами є корейські сленг або скорочення, що використовуються в піснях, які в міжнародних версіях часто замінюються або адаптуються до загальноприйнятих термінів, зрозумілих для слухачів з різних культур. Це зберігає емоційний настрій, проте інколи може призводити до втрати культурних особливостей. Часто корейські пісні містять сленгові вирази, популярні в молодіжних колах або специфічні для певних соціальних груп. У міжнародних версіях ці елементи можуть бути замінені на загальноприйняті

терміни, аби зберегти емоційне забарвлення, але зробити їх більш доступними для слухачів з інших культур.

У міжнародних версіях пісень спостерігається певне згладжування або зміна цих стереотипів, особливо коли мова йде про західні ринки, де гендерні стереотипи можуть бути менш вираженими або сприйматися більш критично. Тому деякі пісні можуть бути адаптовані так, щоб вони не посилювали стереотипи, або ж зберігали нейтральність у гендерних питаннях [3, 71].

Зберігаючи корейські елементи, перекладачі намагаються знайти відповідні переклади, що зберігають емоційне забарвлення, або використовують англійські або інші універсальні фрази, щоб зробити пісню доступною для міжнародної аудиторії. У піснях часто використовуються корейські вирази, які пов'язані з соціальними нормами чи емоційними станами, зокрема, вирази на кшталт “사랑해요” (saranghaeyo - я тебе люблю) або інші культурно специфічні терміни, що можуть бути залишені в пісні без перекладу, щоб зберегти їхній корейський колорит. Одним із прикладів є пісня “Gangnam Style” PSY, де залишено корейський термін “Gangnam” – це місце в Сеулі, яке є важливим культурним та соціальним символом для корейців, але для міжнародної аудиторії цей термін все одно сприймається як елемент, що додає шарму пісні, не потребуючи детального перекладу [51, 48].

У контексті К-поп, розгляд особливостей перекладу корейських пісень для міжнародних аудиторій дає розуміння, як мова впливає на інтерпретацію та сприйняття пісні різними аудиторіями. Корейські та міжнародні версії часто мають різні мовні стратегії, які враховують культурні особливості, лінгвістичні специфіки та граматичні характеристики різних мовних спільнот.

Один з основних аспектів соціальної адаптації К-поп — це інтернаціоналізація, де пісні та їхні тексти орієнтовані на глобальну аудиторію. Відповідно, соціальні тренди, що популярні на міжнародній арені, також впливають на створення текстів пісень. Тема рівності, права людини, екології та соціальної відповідальності є частими у міжнародних версіях пісень, що відповідає глобальним соціальним трендам. Корейські версії пісень можуть

також відображати соціальні зміни, але в корейському контексті, і ці теми можуть бути сприйняті по-різному залежно від соціальної ситуації в Кореї. В той час як на міжнародному рівні ці соціальні теми мають глобальне значення, в Кореї певні соціальні теми можуть мати більш локальний контекст.

Соціальні та культурні аспекти є важливими елементами в піснях К-поп і значною мірою визначають, як сприймаються ці пісні в різних культурних контекстах. Мовні елементи пісень відображають корейські соціальні норми, гендерні ролі, культурні символи та традиції, що робить їх глибокими та специфічними для корейського контексту. Однак у міжнародних версіях пісень ці елементи часто адаптуються, щоб зробити пісні доступнішими та зрозумілішими для слухачів з інших країн, зберігаючи при цьому основний емоційний настрій і значення.

Дослідження нюансів перекладу корейських пісень на англійську дає розуміння, як культурні та соціальні чинники впливають на мовний стиль, структуру та зміст музичних творів. У корейських версіях пісень часто використовуються специфічні лексичні одиниці, які відображають культурні та мовні традиції Кореї. У міжнародних версіях пісень спостерігається спрощення структури та мовного оформлення. Крім того, міжнародні адаптації часто використовують глобальні культурні референції, що робить пісню доступнішою для ширшої аудиторії.

Корейська мова, зокрема у своїй поетичній формі, часто має складну синтаксичну структуру, що включає множинні підрядні речення, метафори та складні граматичні конструкції. Це створює глибокі емоційні образи, які важко перевести або адаптувати без втрат. Міжнародні версії пісень часто вимагають спрощення цієї структури, щоб текст був зрозумілий для аудиторії. Такі синтаксичні зміни можуть включати використання коротших речень, спрощення граматичних форм або перестановку слів для досягнення кращого звучання в іншій мові. Це робить пісню більш доступною для слухачів, але іноді це може зменшити складність та багатозначність оригінального тексту.

Переклади часто також включають зміну ритму та мелодії для забезпечення відповідності тексту та музики. Корейські тексти пісень можуть мати довші слова або фрази, що вимагає зміни тексту для збереження ритмічної структури у міжнародних версіях. Це може призвести до скорочення або перероблення певних частин пісні, а також до змін у побудові ритмічних фраз, щоб вони співвідносились з мелодією.

Мовні адаптації та спрощення є ключовими аспектами, які робить К-поп більш доступним для міжнародної аудиторії, зберігаючи при цьому основний емоційний зміст і привабливість пісень. Вони включають адаптацію лексики, спрощення синтаксичних конструкцій, а також заміну або перероблення культурних елементів, щоб пісня стала зрозумілою і привабливою для різних культур. Однак важливою залишається мета — зберегти емоційну глибину та культурну ідентичність пісні, навіть при її адаптації для глобальної аудиторії.

Загалом, аналіз нюансів перекладу пісень демонструє складний процес адаптації культурних та мовних елементів, який зберігає унікальність оригіналу, водночас роблячи пісню більш доступною та зрозумілою для міжнародної аудиторії. Це свідчить про здатність мови до змін і пристосувань під впливом соціальних, культурних і технологічних чинників, що є важливим аспектом сучасної музичної індустрії.

Одним з основних завдань, яке ставить перед собою К-поп індустрія, є балансування між міжнародною популярністю та збереженням корейської культурної ідентичності. І хоча глобальна аудиторія складається з людей різних культур, кожен артист і група намагаються зберегти корейську самобутність в тому числі і через тексти. Цей баланс важливий для того, щоб слухачі могли впізнати оригінальний культурний контекст, а також відчувати зв'язок із країною походження музики.

К-поп довів, що музика виходить за межі мови. Пісні, виконані переважно корейською мовою, очолюють хіт-паради в некорейськомовних країнах, демонструючи, що емоційна та естетична привабливість музики здатна долати мовні бар'єри.

Для збереження культурної ідентичності в міжнародних версіях пісень К-поп часто залишають корейські слова або фрази, навіть якщо це не є необхідністю з погляду змісту пісні. Це підкреслює корейське походження пісні та забезпечити певну атмосферу, яка є невід'ємною частиною її автентичності. Це не лише зберігає мовну специфіку, але й робить пісні більш універсальними, не втрачаючи їхнього культурного коріння.

Висновок до третього розділу

Аналіз впливу культурних та соціальних аспектів на створення корейських пісень та складнощів їхнього перекладу показав, що тексти корейських пісень глибоко вкорінені в культурному та соціальному контексті Кореї. Одночасно, К-поп як глобальний культурний феномен бере до уваги різноманіття міжнародних аудиторій, що створює певні мовні адаптації та варіації в піснях для залучення глобальних слухачів.

Культурні аспекти, такі як зображення історичних подій у текстах пісень, свідчать про важливість національної пам'яті та її відображення у популярній культурі. Окрім того, було розглянуто гендерні відмінності у мові та тематиці пісень, що простежує еволюцію поглядів на роль чоловіків та жінок у суспільстві.

Аналіз лексичного складу пісень виявив використання діалектної лексики та сленгових виразів, що додає текстам автентичності та відображає розмовну мову різних соціальних груп. Також було досліджено використання формальної та неформальної лексики і граматики, що залежить від контексту пісні, її емоційного забарвлення та цільової аудиторії.

Окрему увагу було приділено специфіці перекладу корейських пісень англійською мовою. Дослідження показало, що процес перекладу стикається зі значними труднощами, зумовленими не лише лінгвістичними відмінностями між мовами, але й необхідністю передачі культурних нюансів, емоційного підтексту, стилістичних особливостей та збереження ритму і рими, що часто є складним завданням.

По суті, вивчення текстів корейських пісень – крізь призму граматики, стилю, соціальної функції та перекладу – підкреслює багату взаємодію між мовою та культурою. Корейські пісні – це не лише художні артефакти, а й живі свідчення культурної спадщини, соціальної динаміки та лінгвістичної творчості. Вони втілюють те, як мова розвивається під впливом суспільних змін і як завдяки глобальному поширенню вона може одночасно зберігати своє коріння та сприяти міжкультурному діалогу. Ця багатомірна роль підтверджує цінність корейської музики як потужного лінгвістичного та культурного явища, гідного постійної академічної уваги та міжкультурного визнання.

Таким чином, культурні та соціальні аспекти відіграють визначальну роль у створенні корейських пісень, формуючи їхню тематику, мову та стилістику. Переклад цих пісень вимагає не лише лінгвістичної компетенції, але й глибокого розуміння корейської культури та вміння знаходити адекватні засоби для передачі її особливостей англійською мовою. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розробку ефективніших стратегій перекладу, що враховуватимуть культурну специфіку корейських пісень.

ВИСНОВКИ

К-Рор виник як частина корейської місцевої популярної музики наприкінці 1990-х рр., але став глобальним жанром популярної музики спочатку у Східній Азії з початку 2000-х рр., а потім навіть за межами Східної Азії з початку 2010-х рр.. Особливо після великого успіху BTS та інших груп наприкінці 2010-х рр. К-Рор вважається одним із найпопулярніших музичних жанрів у світі.

У результаті проведеного дослідження мовних особливостей текстів пісень К-рор було зроблено кілька важливих висновків.

Тексти К-рор пісень є яскравим прикладом того, як музика, культура та мова взаємодіють, формуючи нові мовні тенденції. Кожен елемент тексту, від лексики до граматики, підлаштований під потреби музичного вираження, що визначає специфіку К-рор як культурного феномена.

Лінгвістичний аналіз показав, що тексти пісень у стилі К-рор мають багатошарову та динамічну форму художнього вираження, яка виходить за межі традиційного використання мови. На відміну від суто літературних чи розмовних текстів, тексти К-рор пісень являють собою гібридне мовне явище, сформоване музичною структурою, жанровими конвенціями, культурним контекстом та очікуваннями як корейської, так і міжнародної аудиторії. Цей перетин мови і музики створює унікальний простір, де фонетичні, синтаксичні, лексичні та стилістичні елементи взаємодіють у складний і значущий спосіб.

Аналіз підкреслює значну роль метафоричної мови та її зв'язок з традиційною корейською поезикою, що сприяє створенню багатого інтерпретаційного простору для глобальної аудиторії. Крім того, ледь помітна, але стійка присутність традиційних корейських цінностей у сучасних поп-нарративах підкреслює міцні культурні підвалини, на яких побудований К-рор. Дослідження також розкриває глибокий вплив глобалізації, про що свідчить стратегічна інкорпорація англійської мови та інших іноземних мовних елементів, які слугують не лише стилістичним інструментом, але й мостом, що сприяє міжнародному спілкуванню та культурному обміну.

Крім того, фонетичні особливості текстів К-роп, такі як модифікація звуків та елізія для ритмічних або перформативних цілей, сприяють формуванню виразної слухової ідентичності жанру. Соціолінгвістичний вимір текстів К-роп також заслуговує на увагу. Тексти часто зачіпають теми ідентичності, молоді, гендеру та суспільних змін, слугуючи водночас дзеркалом сучасних південнокорейських цінностей і засобом передачі та трансформації культури.

Гендерно зумовлений вибір мови ще більше підкреслює тонкі стратегії, які митці використовують для взаємодії зі своєю аудиторією, зміцнюючи або підриваючи традиційні ролі через мовне вираження. Явище інтертекстуальності — очевидне у відсиланнях до літератури, міфології, інших пісень та світової поп-культури — додає ще один рівень складності, позиціонуючи К-роп як діалогічний простір, де значення конструюється в різних культурних і текстових сферах.

Лінгвістична архітектура текстів корейського К-роп пропонує переконливу модель того, як мова може бути одночасно художньо сформована музичним вираженням і активно формувати його. Складна взаємодія граматики, стилю та фонології підкреслює витонченість К-роп як мовного та мистецького явища. Це робить К-роп не лише важливим предметом лінгвістичного дослідження, але й потужним засобом культурної артикуляції сучасної корейської ідентичності на світовій арені.

Зрештою, тексти К-роп є потужною лінзою, через яку можна дослідити еволюцію взаємодії між мовою, музикою та суспільством. Їхній аналіз пропонує розуміння не лише лінгвістичної творчості, а й ширших культурних процесів глобалізації, формування ідентичності та мистецьких інновацій. Таким чином, К-роп є не просто жанром популярної музики, а родючим ґрунтом для міждисциплінарних досліджень, що поєднують лінгвістику, культурологію та теорію медіа. Завдяки ретельному вивченню його текстів науковці можуть краще зрозуміти, як мова адаптується, резонує і трансформується в межах одного з найвпливовіших культурних рухів XXI-го століття.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Бондаренко, О. В. Мовні особливості корейських пісень у контексті глобалізації. – Київ: Наукова думка, 2019. – *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*. Серія: Філологія. – Вип. 1. – С. 45–52.

2. Гончаренко, І. О. Вплив англійської мови на корейські пісні: лексичні та граматичні аспекти. – Львів: Світ, 2020. – Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 35. – С. 112–118.

3. Дмитренко, Л. В. Синтаксичні особливості корейських пісень: порівняльний аналіз. – Харків: Прапор, 2018. – *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія: Філологічні науки. – Вип. 1. – С. 78–83.

4. Захарова, Т. В. Мовні інновації в текстах корейських пісень: соціолінгвістичний аспект. – Черкаси: Черкаський університет, 2017. – *Вісник Черкаського університету*. Серія: Філологічні науки. – Вип. 2. – С. 56–62.

5. Іванова, Н. М. Лексичні особливості корейських пісень: вплив англійської мови. – Одеса: Одеська академія, 2019. – Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 33. – С. 98–104.

6. Коваленко, О. В. Синтаксичні конструкції в текстах корейських пісень: порівняльний аналіз. – Київ: Літера, 2020. – *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв*. Серія: Філологія. – Вип. 2. – С. 67–73.

7. Кононова Д., Кобус О. Характеристика крор культури та її роль у сучасній всесвітній масовій культурі. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 2. С.20-27. – [Електронне джерело]

URL:
https://www.academia.edu/119426937/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_k_por_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D1%97%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D1%83_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD

[%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96](#) (дата звернення: 23.02.2025)

8. Литвиненко, М. В. Мовні особливості корейських пісень у контексті міжкультурної комунікації. – Чернівці: Букрек, 2019. – *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Філологічні науки.* – Вип. 2. – С. 45–51.

9. Мельник, О. І. Вплив англійської мови на корейські пісні: лексичні та граматичні аспекти. – Вінниця: Видавництво "Вінниця", 2020. – Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 34. – С. 105–111.

10. Висоцька В. К-поп: чому корейська поп-музика підкорює західний світ // Ліза. – 2018. – URL: <https://liza.ua/lifestyle/self-development/k-pop-pochemu-koreyskaya-pop-muzyika-p-okoryaet-zapadnyiy-mir/>.

11. Олійник, Т. В. Мовні інновації в текстах корейських пісень: соціолінгвістичний аспект. – Київ: Академвидав, 2019. – *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Філологія.* – Вип. 3. – С. 89–95.

12. Осадча Л. В. Феномен корейської хвилі в метамодерному середовищі європейської культури. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал.* 2021. № 2. С. 49–56. – [Електронне джерело] - URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdakkm_2021_2_10 (дата звернення: 25.02.2025)

13. Петренко, І. О. Лексичні особливості корейських пісень: вплив англійської мови. – Харків: ХНУ, 2018. – Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 32. – С. 112–118.

14. Романенко, Л. В. Синтаксичні конструкції в текстах корейських пісень: порівняльний аналіз. – Одеса: ОДУ, 2017. – *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Філологічні науки.* – Вип. 3. – С. 78–83.
15. Савченко, О. В. Мовні особливості корейських пісень у контексті міжкультурної комунікації. – Черкаси: Черкаський університет, 2019. – *Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки.* – Вип. 2. – С. 56–62
16. Тимошенко, Н. М. Вплив англійської мови на корейські пісні: лексичні та граматичні аспекти. – Київ: Нова школа, 2017. – Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 31. – С. 98–104.
17. Шевченко, І. В. Синтаксичні особливості корейських пісень: порівняльний аналіз. – Львів: Літературна агенція, 2018. – *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Філологія.* – Вип. 1. – С. 67–73.
18. Самарцева Ю. Що таке К-поп та чому його слухають? // *Parafraz.* – URL: <https://www.parafraz.org/single-post/що-таке-к-поп> (дата звернення: 31.01.2020).
19. Мода в К-поп чи К-поп у моді: як корейські гурти разом із музичним Олімпом завоювали ще й модний // *SNC Media.* – URL: <http://www.sncmedia.ru/fashion/moda-v-k-pop-ili-k-pop-v-mode-kak-koreyskie-grupy-vmeste-s-muzykalnym-olimpom-zavoevali-eshche-i-mo/> (дата звернення: 31.01.2020).
20. Шульга Р. Художня культура в Україні: життя після старого міфу // *Соціологія: теорія, методи, маркетинг.* – 2001. – № 1. – С. 99-112.
21. Медіа. Демократія. Культура: монографія / за ред. М. Костенко, О. Ручки. – Київ: Інститут соціології, 2008. – 356 с.
22. Тормахова А. М. Напрямок К-поп та його роль у контексті сучасної аудіовізуальної культури. – URL: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/visnyk/Visnyk_3_2020.pdf.
23. Jun-Eon Park. K-pop Lyrics' Language Hybridization: Use of English Varieties and Code-switching. *Bilingual Research.* 2015. Т. II, № 61. Р. 95–124. URL: <https://doi.org/10.17296/korbil.2015..61.95> (дата звернення: 22.02.2025).

24. Lee J. S. Linguistic hybridization in K-Pop: discourse of self-assertion and resistance. *World Englishes*. 2004. Т. 23, № 3. P. 429–450. URL: <https://doi.org/10.1111/j.0883-2919.2004.00367.x> (дата звернення: 22.02.2025).
25. Kim D. S. 8 Songs That Remember The Victims Of Painful Korean Historical Events | Soompi. *Soompi*. URL: <https://www.soompi.com/article/1325622wpp/8-songs-that-remember-the-victims-of-painful-korean-historical-events> (дата звернення: 13.03.2025).
26. Herald K. K-pop artists record highest-ever sales in Japan. *The Korea Herald*. URL: <https://www.koreaherald.com/article/10356862> (дата звернення: 19.02.2025).
27. Yun, J. Linguistic Hybridity in K-pop: English and Korean in Contemporary Music. *New York: Palgrave Macmillan*. – 2017. P. 110–120.
28. Choe S.-H. Korean Official, Calling for Class System, Hears Woofs, Oinks and Outrage. *The New York Times*. URL: <https://www.nytimes.com/2016/07/13/world/asia/south-korea-education-ministry.html> (дата звернення: 28.03.2025).
29. Cruz A. G. B., Seo Y., Binay I. Cultural globalization from the periphery: Translation practices of English-speaking K-pop fans. *Journal of Consumer Culture*. 2019. С. 146954051984621. URL: <https://doi.org/10.1177/1469540519846215> (дата звернення: 22.03.2025).
30. Gal S. Politics of Translation. *Annual Review of Anthropology*. 2015. Т. 44, № 1. P. 225–240. URL: <https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-102214-013806> (дата звернення: 22.02.2025).
31. Freeman R. What is 'translation'?. *Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice*. 2009. Т. 5, № 4. P. 429–447. URL: <https://doi.org/10.1332/174426409x478770> (дата звернення: 22.02.2025).
32. Venuti L. The translator's invisibility: A history of translation. 2-ге вид. New York : Routledge, 2008.
33. Mahr K. South Korea's Greatest Export: How K-Pop's Rocking the World. *TIME.com*. URL:

<https://world.time.com/2012/03/07/south-koreas-greatest-export-how-k-pops-rocking-the-world/> (дата звернення: 22.02.2025).

34. Musical Terms World Wide: A Companion for the Musical Explorer (Codarts Research). Semar Publishers, 2007. P. 234.

35. Choi, Y. K-pop and the Globalization of Korean Music: Language and Identity in Song Lyrics. *Seoul: Hanbit Media*. – 2018. P. 45–58.

36. Kim, J. Linguistic Innovations in Korean Popular Music. *London: Palgrave Macmillan*. – 2020. P. 78–92.

37. Lee, J. H. The Role of English in K-pop Songs: Linguistic Analysis of Song Lyrics. *Boston: Wiley-Blackwell*. – 2017. P. 34–46.

38. Lee, S. Y. K-pop Lyrics and their Influence on Global Music Trends. *Los Angeles: Sage Publications*. – 2018. P. 112–125.

39. Jeff B. The 10 K-Pop Groups Most Likely to Break in America. *Rolling Stone*. URL:

<https://www.rollingstone.com/music/music-lists/the-10-k-pop-groups-most-likely-to-break-in-america-158612/> (дата звернення: 12.03.2025).

40. Stacey J. Stargazing: Hollywood Cinema and Female Spectatorship. – London ; New York: Routledge, 1998

41. Boman B. Achievement in the South Korean music industry. *International Journal of Music Business Research*. 2019. Т. 8, № 2. P. 6–26.

42. Huer J. Psychology of Korean Han - The Korea Times. *The Korea Times*. URL: <https://www.koreatimes.co.kr/opinion/20090322/psychology-of-korean-han> (дата звернення: 23.03.2025)

43. Why do K-Pop lyrics make no sense in English? It seems to either not translate well or it is shallow songwriting. *quora*. URL: <https://www.quora.com/Why-do-K-Pop-lyrics-make-no-sense-in-English-It-seems-to-either-not-translate-well-or-it-is-shallow-songwriting> (дата звернення: 31.03.2025).

44. Tagg P. Musicology and the Semiotics of Popular Music. – Amsterdam ; Liverpool: Mouton de Gruyter, 1987.

45. Choi, J., & Maliangkay, R. Introduction: Why fandom matters to the international rise of K-pop. In: J. Choi, & R. Maliangkay (Eds.), *K-pop – the international rise of the Korean music industry*. Routledge, 2014, pp. 1–18.
46. Oh I. The Globalization of K-pop: Korea's Place in the Global Music Industry. *KOREA OBSERVER*. 2013. Vol. 44, No. 3. P. 389–409.
47. Jung S., Shim D. Social distribution: K-pop fan practices in Indonesia and the 'Gangnam Style' phenomenon. *International Journal of Cultural Studies*. 2014. Vol. 17, no. 5. P. 485–501.
48. Williamson L. The dark side of South Korean pop music. *BBC News*. URL: <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13760064> (date of access: 07.02.2025).
49. Wong J.-Y., Lai T.-C. Celebrity Attachment and Behavioral Intentions: The Mediating Role of Place Attachment. *International Journal of Tourism Research*. 2013. Vol. 17, no. 2. P. 161–170.
50. 홍미성, 김가은. ‘라이브 스트리밍(live streaming)’ 무용공연의 서비스품질이 시청만족과 현장공연 구매의도에 미치는 영향. *한국무용학회지*. 2020, vol.20, no.3, pp. 25-36
51. 박평. 싸이 열풍은 이제 막 시작일 뿐이다. *THIS IS A ZIN*. URL: <https://trjsee.tistory.com/438> (дата звернення: 13.03.2025).
52. 예진수. <뉴스와 시각>강남스타일과 카우보이 문화. *문화일보*. URL: <https://www.munhwa.com/article/10813418> (дата звернення: 10.03.2025).
53. 정기인. 문학으로서의 케이팝(K-Pop) 연구. *한국근대문학연구*. 2024, vol.25, no.2, 통권 50호 pp. 93-117
54. 손만복, 박덕유. K-POP을 활용한 한국어 어휘적 강조 표현 교육 연구. *학습자중심교과교육연구*. 2023, vol.23, no.8, pp. 27-42
55. 서근영, 홍성규. K-Pop 노랫말의 음운 변화 현상. *언어학*. 2019, vol.27, no.4, pp. 1-20
56. 이수완. 케이팝(K-Pop), Korean과 Pop Music의 기묘한 만남 - K-Pop의 한국 대중음악적 진정성에 대한 탐구. *인문논총*. 2016, vol.73, no.1, pp. 77-103

57. 한국어 노래가사를 통해 알아보는 한국어의 이모저모. 네이버 블로그 | 국제한국학포럼 공식 블로그. URL: <https://m.blog.naver.com/gksfsogang/222412316725> (дата звернення: 02.04.2025).
58. 오현지. 케이팝(K-POP) 걸그룹 가사에 나타난 ‘사랑’ 연구: 세대별 가사 분석을 중심으로. 동악어문학. 2025. No. 95. P. 255–288.
59. 이상욱. K-pop의 노랫말 특성 연구. 한국문학과 예술. 2015, vol., no.16, pp. 109-142
60. 들꽃 마을 : 네이버 블로그. 네이버 블로그. URL: <https://blog.naver.com/springlyk/80169744959> (дата звернення: 15.03.2025).
61. 윤현철. 한국어의 음운 축약 현상과 그 사회언어학적 고찰 // 국어학, 2012
62. 정수미. 대중가요 가사의 언어적 특징에 대한 연구 // 한국문화연구, 2015
63. 유세인, 박연희. 케이팝 아이돌 노랫말에 나타난 코드스위칭의 양상과 담화 기능. 언어와 문화. 2024, vol.20, no.1, pp. 153-179
64. 이혜진. 21세기 케이팝의 지형과 청년문화운동으로서의 가능성. 한민족문화연구. 2023, vol.81, no.81, pp. 97-128
65. 장원호. 한류 콘텐츠의 여성보편주의 드라마와 케이팝을 중심으로. 문화콘텐츠연구. 2023, vol., no.29, pp. 331-357
66. 박범근, 조태선. 케이팝과 월드뮤직의 융합에 관한 연구. 디지털융복합연구. 2022, vol.20, no.3, pp. 399-406
67. 임수진, 동그란. 케이팝(K-Pop)의 글로벌 수용 현상과 발전 방향 모색. 한국과 세계. 2022, vol.4, no.4, 통권 10호 pp. 153-177
68. 안진산, 고예린. 케이팝 감정 표현의 사용 양상에 대한 말뭉치언어학적 연구 - 전문가 리뷰와 사용자 리뷰의 차이를 중심으로. 한국사전학. 2024, vol., no.43, pp. 64-98
69. 허윤. 케이팝의 남성성과 트랜스내셔널리티의 불/가능성. 여성문학연구. 2021, vol., no.53, pp. 418-442
70. 양우석. 한국 랩의 형성과 케이팝의 발전. 音樂學. 2012, vol.20, no.2, 통권 23호 pp. 125-156

71. 최성훈. 케이팝(K-Pop)과 현대목회:방탄소년단의 사례를 중심으로. *ACTS 신학저널*. 2022, vol.51, 통권 51호 pp. 178-206
72. 김수정, 김수아. ‘집단적 도덕주의’ 에토스혼종적 케이팝의 한국적 문화정체성. *언론과 사회*. 2015, vol.23, no.3, pp. 5-52
73. 임형택. 문학미디어와 한국문학의 세계화 전략 연구 - 현대판소리, 한국창작발레, 케이팝의 대비를 중심으로. *국제어문*. 2017, vol., no.72, pp. 105-127
74. LIDONGBEI. 글로벌시대 문화콘텐츠의 스토리텔링 연구 - 케이팝 BTS사례를 중심으로. *문화콘텐츠연구*. 2019, vol., no.17, pp. 69-93
75. 윤선희. 케이팝의 유럽적 수용과 문화 확산의 청소년 수용전략. *한국언론학보*. 2013, vol.57, no.3, pp. 135-161
76. 이세련, 주유경. 해시태그 커뮤니티와 공동체성(Sense of Community)의 담화적 구성 - #Kpop 트윗 분석 사례를 중심으로. *문화와융합*. 2023, vol.45, no.7, 통권 107호 pp. 421-434
77. 서영호. 미국 저널리즘의 한국 대중음악 인식 - 롤링스톤 선정 ‘한국 대중가요 역사상 가장 위대한 100곡’ 기사의 텍스트마이닝적 해석. *문화영토연구*. 2023, vol.4, no.2, 통권 7호 ‘2023 K-콘텐츠 국제학술대회’ 특집호 pp. 93-118
78. 이세련. 정동적 노동으로서의 팬 번역: 아미의 방탄소년단 노래 가사 번역을 중심으로. *인문사회 21*. 2023, vol.14, no.1, 통권 56호 pp. 1407-1422
79. 박하람, 길태영. K-팝 관련 연구동향과 연구주제어 네트워크 분석 : BTS 연구를 중심으로. *한국과 국제사회*. 2024, vol.8, no.4, 통권 34호 pp. 319-344
80. 정나래. 방탄소년단 콘텐츠를 활용한 한국어 수업. *이중언어학*. 2022, vol., no.89, pp. 269-298
81. 박준언. K-pop 노랫말들의 언어 혼종: 영어 변이형들과 코드전환 사용. *이중언어학*. 2015, vol., no.61, pp. 95-124

ДОДАТКИ

Табл. 1: «Взаємозв'язок мелодії, ритму та мовних особливостей у текстах К-роп»

Мелодія		
<p>Адаптація лексики - спрощення слів для полегшення співу (коротші слова, частіше повторення)</p>	<p>Граматичні спрощення - використання неофіційних форм мови для кращої інтеграції в ритм пісні (неформальні граматичні форми)</p>	<p>Англiцизми - включення англійських слів для збереження ритму або емоційного ефекту</p>

Ритм		
<p>Звукові спрощення — вибір слів, що легко вміщуються в музичний ряд (наприклад, скорочення слів, заміна складних звуків на більш легкі)</p>	<p>Фонетичні трансформації — заміна деяких звуків для збереження ритмічної рівноваги (наприклад, подовження або скорочення складів)</p>	<p>Повторення — часте повторення певних фраз або слів для посилення ритму, що також підвищує емоційний заряд пісні</p>

Темп	
<p>Прискорення/сповільнення граматичних форм — використання простих дієслів у швидкому темпі або складних конструкцій у повільному темпі</p>	<p>Використанні ритмічних повторів — лексика і граматики часто підбираються для забезпечення чіткої ритмічної структури</p>