

The Evolution of Collaboration Network and Creativity in the K-Pop Music Industry

송재용 (서울대학교 경영대학원 교수)

발표자: 이새롬 (서울대학교 경영대학원 석사과정)

lee.saerom.9@gmail.com

2013년 10월 25일

CONTENTS

- 1. MOTIVATION**
- 2. PRIOR RESEARCH**
- 3. RESEARCH QUESTION**
- 4. RESEARCH METHOD**
- 5. ANALYSIS**
- 6. IMPLICATIONS**
- 7. CONCLUSION**

MOTIVATION

"The '*Gangnam style*' is such an interesting phenomenon. This is part of their **economic strategy**. They want to be the producer of the most popular cultural products in the world, and PSY is just an example of it. There's a degree of irony there that didn't used to exist 20 years ago in Korean musical productions. It's an indication of their aspirations."

- 김용, 세계은행 총재 (Wall Street Journal)

MOTIVATION

Q. 과연 K-Pop을 비롯한 한류는 지속 가능할까?

- “설계되지 않은 성공” (김정수, 2002).
- “어느 날 갑자기 찾아오다시피 한” (이기형, 2006).
- “행운의 안타” (박재복, 2005).
- “한류가 조만간 소멸할 것이다”: 응답자의 60% (산업연구원, 2012).

MOTIVATION

Q. 무엇이 문제인가?

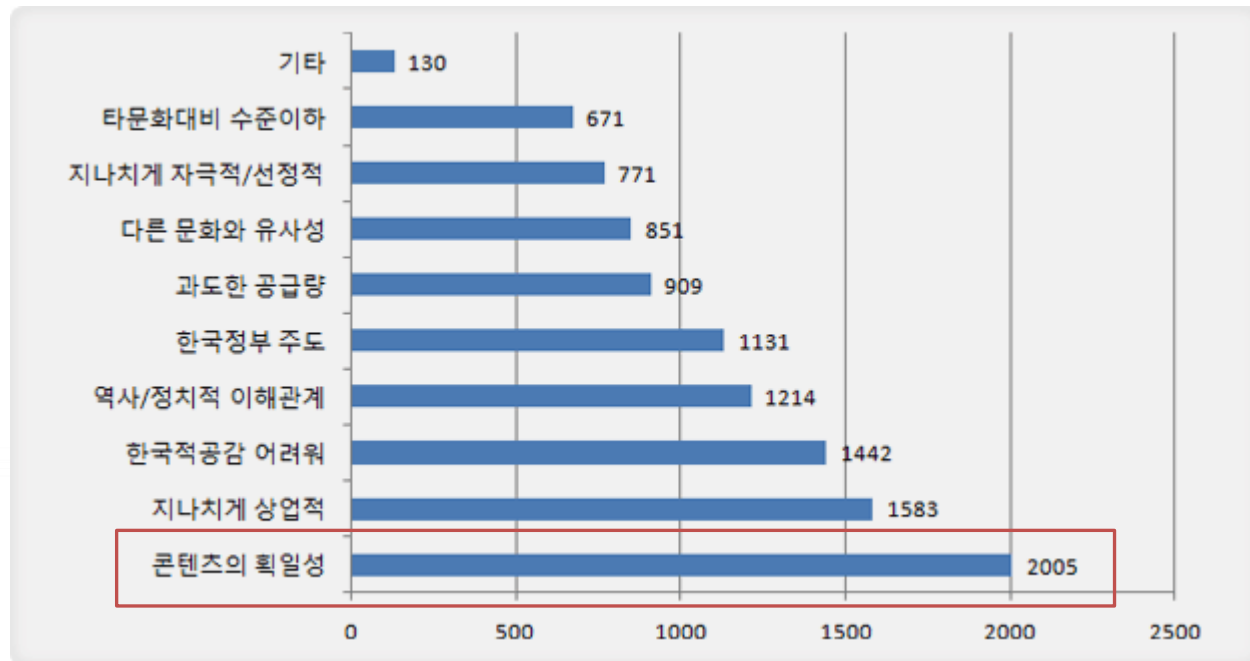
- **문화 콘텐츠:** 음악, 영화, 출판 등과 같이 창의력과 상상력을 원천으로 문화적 요소가 체화되어 경제적 가치를 창출하는 문화 상품.
- 그러나, **현실은...**

“미국 음악을 모방하여 개성이 없고 평범하다. 사람들 무엇을 원하는가에 대하여 더 깊이 연구해야 한다” (Harvey Mason Jr., 2012)

MOTIVATION

Q. 무엇이 문제인가?

Source: 한국문화산업교류재단 (2012)

PRIOR RESEARCH

기존 연구

- (1) **산업적 요인:** 대형 기획사의 아이돌 육성 프로그램, 공연 및 상품 디자인 기술 등
- (2) **기술적 요인:** 정보 통신 기술의 발전에 따른 홍보 매체 및 유통 채널의 발달 등
- (3) **정책적 요인:** 인디밴드 육성 지원책 등

: 음악 산업의 가치 사슬(Value chain)에 있어 지원 활동(Support activity)과 외부적 환경 요인에 대해서 집중적으로 이루어짐.

RESEARCH QUESTION

본 연구

K-Pop의 지속 가능한 성장을 위해서는 이제 전략적 접근이 필요하다.

- 새롭고 다양한 매력적인 문화 콘텐츠가 창출되기 위해서는 **창작자들의 창의성 (Creativity)**이 반드시 필요함.

* **창의성(Creativity)**: 다양한 아이디어가 결합되거나 특정 분야의 창의적인 결과물이 다른 영역에 새로운 사고를 촉진시키거나 강제할 때 발생함.

RESEARCH QUESTION

본 연구

음악 산업의 가장 주요한 본원적 활동(Primary activity)인, 음악이라는 문화 콘텐츠를 창출하는 저작자들의 창작 활동에 대해서 연구함.

- (1) 1990년대 이후 한국 대중음악의 창작자들 간 협업 관계가 어떠한 네트워크 구조와 양상으로 진화를 하였는가?
- (2) 한국 대중음악이 한걸음 더 나아가 글로벌 경쟁력을 지속적으로 강화하기 위해서 창작자 협업 관계 상에서 남은 과제는 무엇인가?

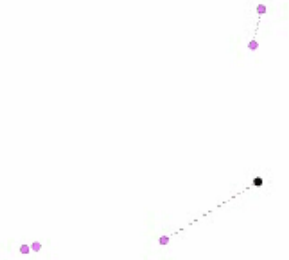
RESEARCH METHOD

사회 연결망 이론(Social Network Theory)

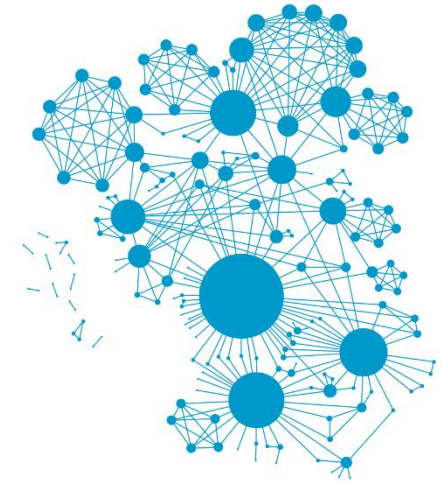
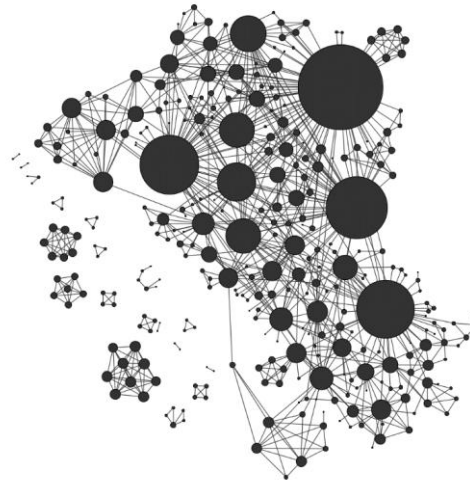
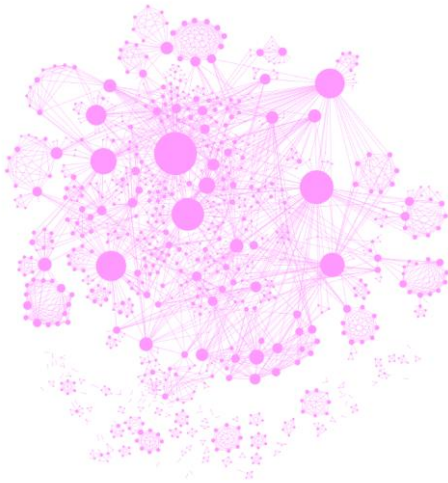
- 관계적 인간 관계에 입각하여 인간 행위와 사회 구조의 효과를 설명하려는 이론 (김용학, 2004).
 - (1) 사회 연결망 내의 각 구성원(Actor)가 상호 의존적이며, 이들 간의 연결 관계에 따라 새로운 사회 구조와 가치가 창출됨.
 - (2) 효율적인 사회 연결망 구조를 사회적, 경제적 목표의 최적화 결과물을 창출하는 필요충분조건임.

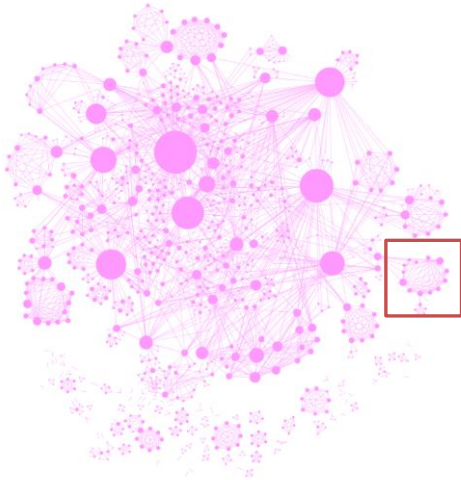
ANALYSIS

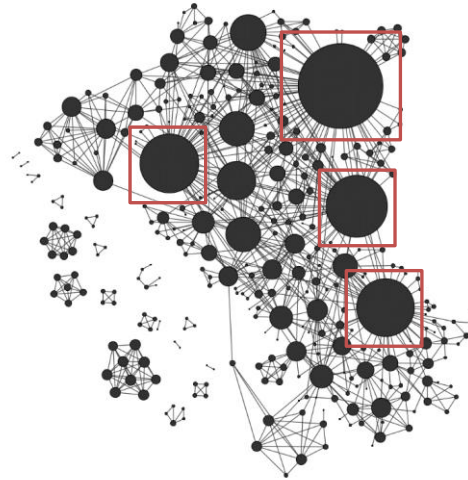
ANALYSIS

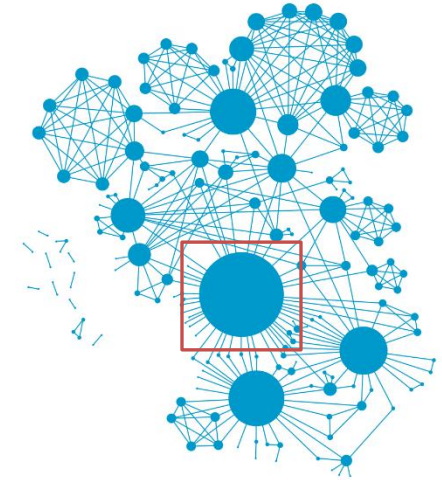
ANALYSIS

**Sparse network
with isolated subgroups**

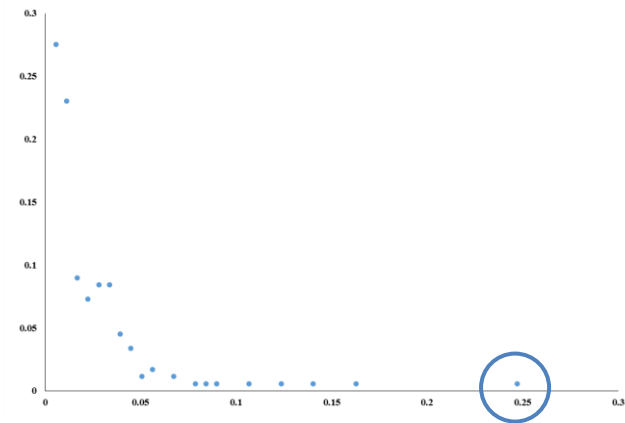
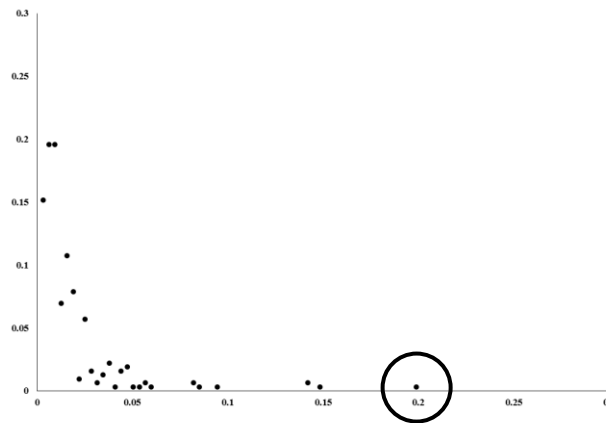
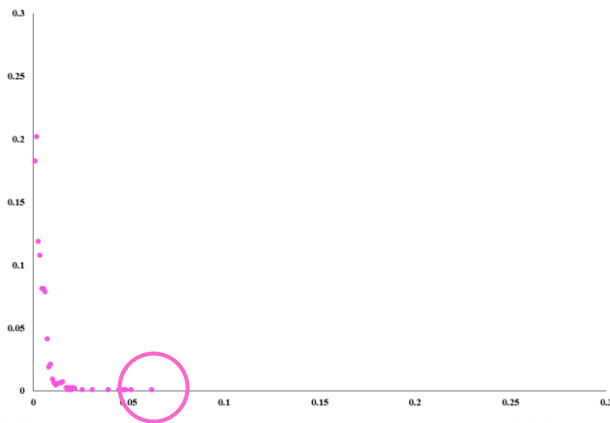

**Multi-hub network
of singer-songwriter**

**Hierarchical network
with dominant hub**

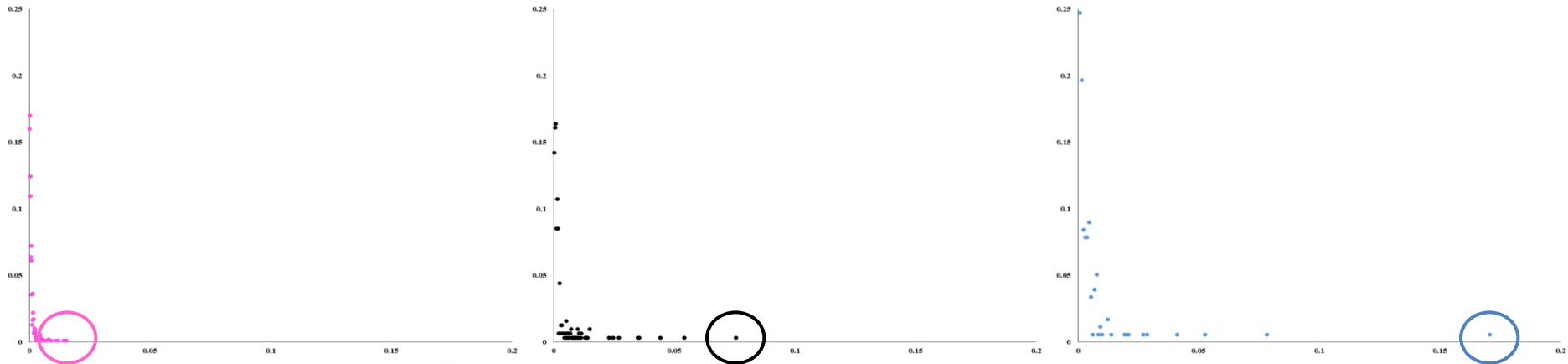
ANALYSIS

Significant difference (x5) in degree centrality of the network hub

ANALYSIS

Significant difference (x5) in weighted degree centrality of the network hub

ANALYSIS

SM ENTERTAINMENT

“우리 회사가 최고다”

Song	Producer
SNSD - Gee	ETRIBE
SNSD - Run Devil Run	Busbee
SNSD - Mr. Taxi	Scott Mann
Shinee - Lucifer	Ryan Jhun
Shinee - Ring Ding Dong	Yoo Young-jin
Shinee - Sherlock	Kenzie
Super Junior - Sorry Sorry	Yoo Young-jin
Super Junior - Mr. Simple	Yoo Young-jin
F(x) - NU ABO	Cutfather
F(x) - Pinocchio	Alex Cantrall

ANALYSIS

YG ENTERTAINMENT

“우리 가수가 최고다”

Song	Producer
Big Bang - 거짓말	G-Dragon
Big Bang - 하루하루	G-Dragon
Big Bang - Monster	G-Dragon
2NE1 - Fire	Teddy
2NE1 - I don't care	Teddy
박봄 - You and I	Teddy
GD & T.O.P. - High High	G-Dragon, Teddy
휘성 - Insomnia	휘성, Craig David
PSY - Gangnam Style	PSY
PSY - Gentleman	PSY

ANALYSIS

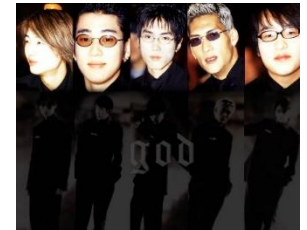
JYP ENTERTAINMENT

“내가 최고다”

Song	Producer
박진영 - Honey	JYP
박지윤 - 성인식	JYP
GOD - 거짓말	JYP
Rain - It's Raining	JYP
2PM - 10점 만점에 10점	JYP
2PM - Hands up	JYP
Wondergirls - Tell me	JYP
Wondergirls - Nobody	JYP
Wondergirls - So hot	JYP
Miss.A - Bad Girl, Good Girl	JYP

IMPLICATIONS

창의성(Creativity)

- 아이디어를 독특한 방법으로 결합 혹은 연계시키는 능력 (Amabile, 1988).
- 특정 개인의 자구의 노력에 의해서만 발생하는 것이 아니라, 다른 이들의 창의력이 확산될 수 있는 **사회적 체계 및 연결망**에 의해서 나타난다 (Uzzi and Spiro, 2005).

* 창작자 간의 협업 네트워크를 통한 지식 교류 활동이 조직 내부의 다양한 아이디어와 지식의 확산을 촉진시킴으로써 창의성을 증진시킴 (Cohen and Levinthal, 1990).

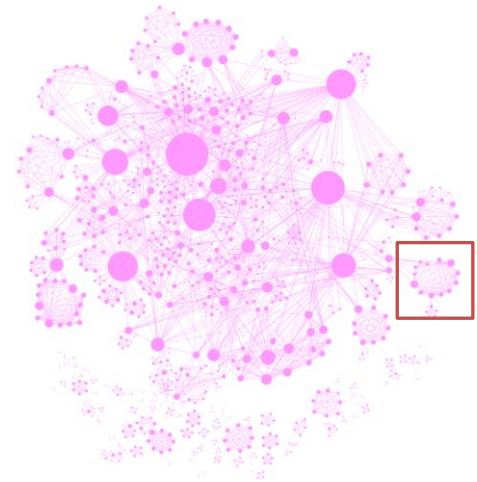

IMPLICATIONS

사회 연결망 구조(Network structure)

(1) SM Entertainment: Sparse network

- Isolated subgroup을 통하여 기업 내부의 지식과 아이디어의 다양성을 보존하고 장기적으로 창의성 증진 (Lee, Fang, and Shilling, 2010).

**Sparse network
with isolated subgroups**

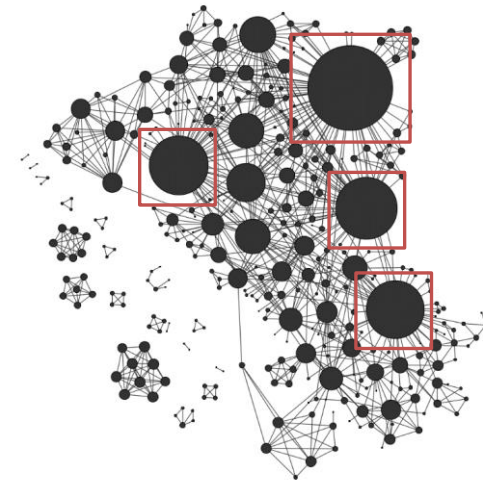

IMPLICATIONS

사회 연결망 구조(Network structure)

(2) YG Entertainment: Multi-hub network

- Singer-song writer 중심의 Multi-hub는 지식과 아이디어의 다양성을 유지함과 동시에 효율적으로 지식과 아이디어 확산시킴 (Cao, Maruping and Takeuchi, 2006).

**Multi-hub network
of singer-songwriter**

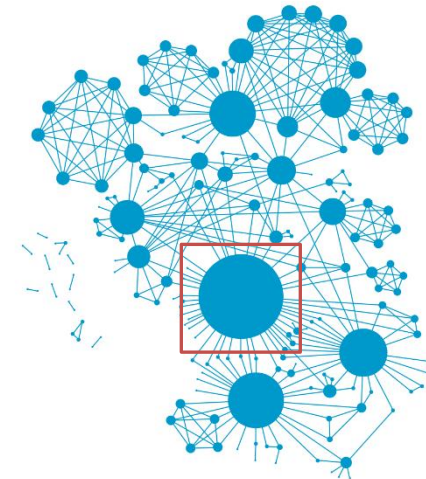

IMPLICATIONS

사회 연결망 구조(Network structure)

(3) JYP Entertainment: Hierarchical network

- Network hub의 중심성이 너무 비대해질 경우, 조직 내부의 지식과 아이디어의 동질화가 촉진되어 창작자들의 창의성과 음악적 다양성을 위축시킬 위험이 큼
(Schilling and Fang, 2012).

**Hierarchical network
with dominant hub**

CONCLUSION

(1) 창작의 다양성은 창작자들 간의 협업 관계상에서 다양한 지식 교류가 발생하고 새로운 아이디어가 창출될 때 확대된다.

- 지역 클러스터를 정부 시책을 통하여 촉진하되 현재 시장성이 높은 특정 장르에 대한 집중 육성보다는 다양한 음악 부문에 대한 교류 활동 지원이 이루어져야 함.

(2) 그 협업 관계가 어떠한 구조 속에 내포되어 있는가에 따라 다양성과 창의성이 촉진되거나 억제된다.

- 지나치게 집중된 협업 구조는 현재와 같이 특정 장르와 특정 연령대 위주의 제작 편중 현상을 야기하는 원인으로 작용하고, 장기적으로 국내 문화 콘텐츠의 발전을 저해하는 요인으로 작용할 수 있음.

MUSIC
IS

MY LIFE

MY ART

MY SOUL

THANK YOU FOR LISTENING.