

Title	21世紀のJ-POPにおける若者のアイデンティティ問題について
Author(s)	Dybovsky, Alexander
Citation	言語文化共同研究プロジェクト. 2022, 2021, p. 1-12
Version Type	VoR
URL	https://doi.org/10.18910/88388
rights	
Note	

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

<https://ir.library.osaka-u.ac.jp/>

The University of Osaka

21 世紀の J-POP における若者のアイデンティティ問題について

A.S. Dybovsky

(ディボフスキー・アレクサンドル)

はじめに

現代、J-Pop は、大勢のタレントを輩出する日本の大衆文化の重要な分野で、21 世紀における日本のソフトパワーの強力な要素でもある。J-Pop のヒット曲は、数百万人の視聴者数を誇り、日本の若者の感情・願望、世界観、価値観、社会への要請を表わしている。そのため、J-Pop の多数の人気作品は、日本の若者の精神状態を浮き彫りにすると同時に、若い世代の価値観や意識形成にも多大な影響を与えていると言えよう。

本稿では、J-Pop ヒット曲の社会文化的なコンテクストを背景に、その内容（歌詞）を分析し、歌のテキストのイデオロギー性及び、作者による視聴者へのメッセージを明らかにしたい。分析対象は、Youtube にアップロードされている人気音楽ビデオである。それらのビデオでは、アニメ、ビデオクリップ、コンピュータグラフィック、字幕、色彩のイラスト、コスプレや漫画的な映像などが巧みに融合されており、ポストモダン時代に相応しい複合的な芸術作品となっている。本稿では主に歌詞内容（歌のテキスト）とそのイデオロギー性を考察する。

J-Pop ビデオの内容について言えば、芸術における永久のテーマとして若者の恋愛や失恋、世界の見かたや社会との関係、善と悪との闘いや国際政治にかかわる諸問題などが焦点となっている。オリジナルな新作が圧倒的に多いが、従来の傑作のリメイクもある。例えば、2018 年に DA PUMP という沖縄出身のグループによりリリースされ、人気ビデオとなった『U.S.A.』は、イタリアの歌手で、音楽プロデューサーでもある Domenico Ricchini（1958 年生まれ、Joe Yellow, Bandanna, Bob Salton などのペンネームで活動¹）の 1992 年の作品のカバーである。DA PUMP の『U.S.A.』では、原作と違ってダンスが伴われる様式で演奏され、日本語訳の歌詞には著しい修正が施されている。その結果、アメリカを背景にした恋愛についての歌は、日米関係に関する若者の政治宣言の響きを含んだビデオになってしまった。DA PUMP の本作では、英語表現や英語由来のカタカナ語が多く、ある程度、言わば「未来の日本語」の様子が窺われるのではないかと思われる。

C' mon, baby アメリカ

¹ <https://ja.wikipedia.org/wiki/ジョー・イエロー> 2022 年 4 月 10 日アクセス。

ドリームの見方を inspired
C' mon, baby アメリカ
交差するルーツ タイムズスクエア
C' mon, baby アメリカ
憧れてたティーンネイジャーが
C' mon, baby アメリカ
競合してく ジパングで

本作の歌詞では、和語や漢語の使用が限られ、英語やカタカナ語の氾濫が見られる。日米の経済競争を背景に、若い人たち（ティーンエイジャー）のアメリカやアメリカンドリームへの憧れが歌われている。一方で、元のバージョンにはなかった日米関係の進化や日本の若者のアイデンティティのテーマが紹介される。

数十年で関係
だいぶ変化したようだ
だけれど僕らは地球人
同じ星の旅人さ

この歌の中で、日本の若い人たちは、「地球人」、アメリカ人と「同じ星の旅人」となる。本稿では、J-Pop の歌詞に見られる日本の若者のアイデンティティ問題に係わる歌詞を考察する。分析対象にあげた歌詞は二つのグループに大別することができる。1) 精神的に健全な人のアイデンティティの在り様、2) アイデンティティ危機、或いはアイデンティティの混乱を体感している J-Pop 歌謡曲の主人公のストーリーの二つである。左記の順で論述を進めたい。

I. 健全な人のアイデンティティ：自我像及び世界との関係

若者の自画像や自我アイデンティティを表す人気歌謡曲は 20 世紀になかったわけではない。例えば、1984 年の映画『メイン・テーマ』主題歌になった薬師丸ひろ子の傑作の一つである同題の歌謡曲（作詞：松本隆、作曲：南佳孝）において、自分自身を嘲笑う主人公のセリフが繰り返されている。

愛ってよくわからないけど
傷つく感じが 素敵
笑っちゃう 涙の止め方も知らない
20 年も生きて来たのにね

...

愛ってよくわからないけど
深呼吸 不思議な気分

わかってる 昨日の賢い私より
少しだけ綺麗になったこと

1986年、荻野目洋子のユーロビートの名作『六本木純情派』（作詞：売野雅勇、作曲：吉実明宏）では、若者の集団的アイデンティティが歌のテーマとなっている。

Who are you...
迷子たちの六本木
胸のすき間涙でうめてる
Who are you...
遊び馴れた六本木
純情ゆらすのよ **Boogie Woogie**

グローバル化の進化に伴い、日本の社会が急激に変化し、21世紀のJ-Popにおけるアイデンティティの問題は、多くの流行歌のテーマになった。例えば、2014年の9月に発売された日本のバンド・SUPER BEAVERの6枚目のシングル²のタイトルは『らしさ/わたくしごと』（作詞・作曲：柳沢亮太）であり、若者の個性の主張に見受けられる流行性が言及されている。

自分らしさってなんだ? 「人とは違う」で差をつける
コンビニの雑誌コーナー 表紙に太字で書いてあった
自分らしさってなんだ? こどもの頃は気にもせず
気に入らなければ怒って 好きなものを好きだと言って
...
だから 僕は僕らしく そして 君は君らしくって
始めから 探すような ものではないんだと思うんだ
僕は君じゃないし 君も僕じゃないから
すれ違う 手を繋ぐ そこには愛だって生まれる
そういうもんさ 自分らしさってなんだろう
変えられない 大切があるから 変わりゆく 生活が正しい
...
個性を出さなきゃいけない そういう流行の無個性で
悟ったように 一歩引いた 匿名希望の傍観者
ちょっと待ってよ 星空は 変わらずあの日と同じだよ
理解されずとも宝物は 今でも宝物のはずでしょう

このように21世紀のJ-Popの多くのヒット曲では、「自分らしさ」即ち自我アイデンティティ表現の重要性が注目され、若者のサブカルチャーとして広められている。まず、現代の人気グループYOASOBIのヒット曲『怪物』（作詞・作曲：Ayase）を考察しよう。2021年、1月にリリースされてから2022年4月10日の現在まで、約一年三ヶ月の間に Official

² <https://ja.wikipedia.org/wiki/らしさ/わたくしごと> 2022年4月14日アクセス。

Music Video 限定でも、202,168,093 人が視聴している。この数は、日本の人口を著しく超えていることから、若者をはじめ、日本語話者への影響の大きさを思わせる。板垣巴留氏の漫画 BEASTARS (『週刊少年チャンピオン』(秋田書店) 2016 年 41 号・2020 年 45 号、コミックス全 22 巻) という肉食・草食動物の共生についてのストーリーが土台になっている³が、Youtube における YOASOBI のビデオの方がむしろ独立した存在となり、現代社会のメタファーとして捉えることができる。「この間違いだらけの世界」においては、誰でも食うか食われるかという選択を迫られる。この歌を聴く若い人たちは、「本当の僕は何者なんだ」と言うことを自問し、現代社会の中でどのように生きるべきかというような自我アイデンティティの問題について考えさせられている。

この間違いだらけの世界の中
君には笑ってほしいから
もう誰も傷付けない
強く強くなりたいんだよ
僕が僕でいられるように

清く正しく生きること
誰も悲しませずに生きること
はみ出さず真っ直ぐに生きること
それが間違わないで生きること？
ありのまま生きることが正義か
騙し騙し生きるのは正義か
僕の在るべき姿とはなんだ
本当の僕は何者なんだ
教えてくれよ
教えてくれよ

本当の自分を見つけて、世界のトレンドに合わなくても自分らしく行動し、自我表明乃至自我実現を目指そうという思想は、J-Pop の多くの人気歌謡曲に見られる。このような若者のイデオロギーは、最も軽い形で、4 年ほど前にリリースされたヨルシカの『ヒッチコック』(作詞・作曲：n-buna) でも試されている。このヒット曲は、男女 2 人組のロックバンドの 2018 年のミニアルバム『夏草が邪魔をする』の一曲である⁴。主人公の少女は、「人生の相談」という形式で先生に質問をしている。

雨の匂いに懐かしくなるのは何でなのでしょう。
夏が近づくと胸が騒めくのは何でなのでしょう。
人に笑われたら涙が出るのは何でなのでしょう。

³ <https://utaten.com/specialArticle/index/5965> 2022 年 4 月 10 日アクセス。

⁴ <https://ja.wikipedia.org/wiki/負け犬にアンコールはいらない> 2022 年 4 月 12 日アクセス。

それでもいつか報われるからと思えばいいんでしょうか。

「生活相談」は最も軽く、無邪気な形で始まり、徐々に個人と世界の相互作用、個人のライフスタイルや社会的な態度などの問題考察にエスカレートしていく。

先生、人生相談です。

この先どうなら楽ですか。

そんなの誰もわかりはしないよなんて言われますか。

ほら、苦しさなんて欲しいわけない。

何もしないで生きていたい。

青空だけが見たいのは我儘ですか。

最終的に、ニーチェやフロイト等、著名な思想家に回答を得られない若い人の社会的振る舞いや生き甲斐の問題についての質問と思索が出てくる。

これでも本当にいいんですか。

このまま生きてもいいんですか。

そんなの君にしかわからないよなんて言われますか。

ただ夏の匂いに目を瞑りたい。

いつまでも風に吹かれない。

青空だけが見たいのは我儘ですか。」

この歌は、未熟で受動的な社会スタンスをもつ若い人を描いているが、力強い主人公が積極的に行動するような J-Pop もある。YOASOBI の 5 作目の作品「群青」⁵ (作詞・作曲: Ayase) では、絵画のメタファーで人生の趣旨に言及し、本当の自分に出会うためには、何気なく過ぎる日々の、本当の自分の声を世界に発信し、自分のセンスで世界の物事に手を伸ばし、「好きなものを好きだと言う」ことが必要であると歌われている。

知らず知らず隠してた

本当の声を響かせてよ、ほら

見ないフリしていても

確かにそこにある

感じたままに描く

自分で選んだその色で

眠い空気纏う朝に

訪れた青い世界

好きなものを好きだと言う

怖くて仕方ないけど

本当の自分

⁵ [https://ja.wikipedia.org/wiki//群青_\(YOASOBIの曲\)](https://ja.wikipedia.org/wiki//群青_(YOASOBIの曲)) 2022年4月12日アクセス。

出会えた気がしたんだ

絵描きの仕事がうまく行かない時、頑張って何回も努力して「好きなことを続けること」を勧め、試行錯誤を重ねてかけがえのない自分を発見するまで、絵描きの仕事をやり続けることを身に付けさせようとしている。

全てを賭けて描く
自分にしか出せない色で
朝も夜も走り続け
見つけ出した青い光
好きなものと向き合うこと
今だって怖いことだけど
もう今はあの日の透明な僕じゃない
ありのままの
かけがえの無い僕だ

2022年頭にリリースされた米津玄師の『POP SONG』では、モラリスト達が何を言おうとも、「それもまた全部くだらねえ」ことだとしても、LGBT コミュニティの人であろうとも愛を歌い、自分らしい生活をすれば良いと歌われている。

我がストーリー 愛の成す通り
生きてたい夢中に 全てが遊びの様に
異常にくだらねえよ何もかも
君だけの歌歌ってくれ
…
喧しいこと甚だしい
これぞ価値のある人生
誰でもいいけど君がいいんだよ
愛を歌っておくれ

このように米津玄師のヒット曲にも「本当の自分」の模索、即ち自我アイデンティティのテーマが展開されている。ヒグチアイ新作の『悪魔の子』は、2022年1月、TVアニメ『進撃の巨人』*The Final Season Part 2*のエンディングテーマに抜擢され⁶、短期間で世界的な大ヒットとなった。『悪魔の子』の主人公は、自由を尊重し、世界を支配する巨人と戦っているヒーローである。「ただ生きるのは嫌」で、英雄的なことをこなし、恋人のために何もかもを犠牲にする心を持ち、自分のことを強く信じることで力強くなるが、ついに、「正義の裏 犠牲の中」自分の心の中に悪魔の子が育つのを認識するという問題に直面する。

世界は残酷だ それでも君を愛すよ
なにを犠牲にしても それでも君を守るよ
選んだ人の影 捨てたものの屍

⁶ <https://ja.wikipedia.org/wiki/ヒグチアイ> 2022年4月12日アクセス。

気づいたんだ 自分の中 育つのは悪魔の子

正義の裏 犠牲の中 心には悪魔の子

このように悪と対決する英雄の心の中に悪魔の発生する問題が提起されている。人気アニメの主題歌となった Aimer の『残響散歌』では、歌詞そのものではなく、映像で悪魔に対決する主人公が描かれ、大胆に悪魔に抵抗するメッセージが込められている。要するに、J-Pop のヒット曲は、日本の若い世代に、自分らしい生き方や社会活動への思索を刺激し、現代の「悪魔」に対決できるグローバル化時代に相応しい自我の模索や自我の定義、即ち自己アイデンティティの形成を働きかけている。

II. 否定的アイデンティティとアイデンティティ危機

約 40 年にわたり、日本で活動したオランダのジャーナリスト、カレル・ヴァン ウォルフレン (Karel van Wolferen, 1941 年 4 月 -) は、1994 年に『人間を幸福にしない日本というシステム』を刊行した。この著書の中で筆者は、北欧社会に比べて日本社会の方が人間に対し厳しく、パーソナリティを圧迫し、幸せになることを妨げていると主張している。これは 20 世紀末の著書であるが、21 世紀にも同様の問題があることを J-Pop のヒット曲が証言している。J-Pop の天才 Ado (2002 年生まれ) の大ヒットとなった『うっせえわ』(作詞・作曲: syudou) では、個人と社会との衝突が主題となっている。Youtube における「うっせえわ」の視聴率が 2022 年 4 月 10 日現在、2 億人強で、YOASOBI の『怪物』を 14,000,000 人ほど上回っている。この歌が若者のアイデンティティ問題に係わっていることは、歌詞の最初の二行から明らかである。

正しさとは 愚かさとは

それが何か見せつけてやる

本作の主人公は、才能に恵まれているが、大人になってから社会との矛盾により、アイデンティティ混乱で悩まされる日々が続いている。

ちっちゃな頃から優等生

気づいたら大人になっていた

ナイフの様な思考回路

持ち合わせる訳もなく

でも遊び足りない 何か足りない

困っちゃうこれは誰かのせい

あてもなくただ混乱するエイデイ

それでも、主人公は、社会のルールに従い就職し、社会人にもなるが、正常でない社会の圧力により、パーソナリティが変質し、人間不信のサディストに変身する。暴力を振るう用意はまだできてないが、「言葉の銃口を」喧嘩相手の「頭に突きつけて撃て」る状態である。

…

最新の流行は当然の把握
経済の動向も通勤時チェック
純情な精神で入社しワーク
社会人じゃ当然のルールです

…

つっても私模範人間
殴ったりするのはノーセンキュー
だったら言葉の銃口を

その頭に突きつけて撃てば
マジヤバない？止まれやしない
不平不満垂れて成れの果て
サディスティックに変貌する精神

このように主人公は、社会の歪みにより、精神的なトラウマを被る。仕事としての営業活動や社会のルールには、機械的に従うようになるが、如何なる社会的な営みにも無関心になり、生きる喜びを失ってしまう。

…

クソだりいな
酒が空いたグラスあれば直ぐに注ぎなさい
皆がつまみ易いように串外しなさい
会計や注文は先陣を切る
不文律最低限のマナーです
嗚呼つまらねえ
何回聞かせるんだそのメモリー
うっせえうっせえうっせえわ
アタシも大概だけど
どうだっていいぜ問題はナシ

結果的に主人公は、自信がなく、社会への信頼を失ない、病弱なアイデンティティを形成してしまう。このように『うっせえわ』というヒット曲では、日本社会の歪みや不正が暴き出されている。Adoの2021年の傑作『ギラギラ』（作詞・作曲：てにをは、映像は沼田ゾンビ）も約一年でYoutubeにおいて1億回以上再生されているが、この歌の主人公は自分の顔の醜悪さに悩まされ、劣等感を抱えているため否定的アイデンティティの持ち主であると言える。当曲の主人公にとって、恋愛、幸福、世界との生真面目な共生は、実現できそうにないことである。

Ugly 正直言って私の顔は

そう神様が左手で描いたみたい
必然 この世にあるラブソングはどれひとつ
絶対 私向けなんかじゃないでしょう

主人公は、厚化粧や「1mgの花火」の力を借り、孤独をガソリンにして、一時的な喜びのために「夜の狼」になって「卑屈な町」に出て快感を追求する。

キラキラ輝いて私は夜を呑み
Rap Tap Tap Tap
今に見てるこのluv(ラヴ)
目に染みるは1mgの花火
Drag on Drag on
なんてファニー この世はビザール

「素晴らしき世界」に、主人公と同じような問題を抱え、「ありのまま」生きていられない者が他に「誰も彼も」いるので、それはどちらかと言えば、主人公に生きる希望を持たせるファクターとなり、物語はやや楽観的な語句で終わる。

キラ キラキラ キラ キラキラ
Give Love 花は満ちて(キラキラ)
ありのまんまじゃいられない 誰も彼も
なんて素晴らしき世界だ!

日本のシンガーソングライター神山 羊⁷の名作『YELLOW』（作詞・作曲：神山羊）というヒット曲の主人公も否定的アイデンティティの持ち主である。取り返しの付かない罪を犯し、警察が来るのを待つ不良少年は、自分が起こした悲劇を反省している。この曲のレフレインとして「黄色い」という言葉が英語で繰り返されている。「Yellow」は危険を象徴しているのか、それとも殺人後に願っても得られない夏日の陽射しを象徴しているかは明確ではないが、少年にとっては剥がしたくない、「大事な記憶」である。

「私馬鹿な子なのどこにも行かないで」
濁った正体の鈍い目を覚ませ
夜のうち片付けたおもちゃ
無邪気なままでまだいたかった

愛情はhighただ捨て置くばかり
剥がれ落ちた大事な記憶
but 後悔 low-lifeならば敢えて
ありえないことを願う夏を
YELLOW

満面微笑の少年は、「乖離と解脱、救いなどない」ことを悟り、「天地が逆さまになる」の

⁷ <https://ja.wikipedia.org/wiki/神山羊> 2022年5月2日アクセス。

が避けられないことを意識する。この発見により、病弱なアイデンティティが形成される。

求め続ける 価値 価値 価値 迫る秒針
もっと巻いて 業 深くなって
終いには天地が 逆さまになる
なんで？ どうして？ ほら霞んだ透明
「窓から見た景色をまだ覚えています」
いっそ消えて無くなるだけの

YELLOW

2022年の1月にリリースされたJ-Popの歌謡曲『何やってもうまくいかない』（作詞・作曲：meiyo）にも、若い人のアイデンティティの混乱が描写されている。この歌は、作者自身の経験に基づく作品であると考えられ、「…歌詞には、SNS やネットでのやり取りが当たり前の現代で生じる悩みや葛藤が率直に綴られて」いる。⁸「愛して、愛して」という主人公の悲鳴は、SMS の理解や承諾を求めることであるが、その代わりに、思惑とは異なる汚い罵詈雑言がネット上に流されている。主人公もこの悪意のあるエネルギーにそそのかされ、ぞんざいな言葉を発信し、偉そうに周囲の人を傷付けるようになり、ネット上のこのような相互作用は悪循環を形成してしまう。その結果、精神的な問題に悩まされ、「大好きだったものちょっと嫌いになり」、失敗に失敗を重ね、生活上のルーザーとなってしまいう傾向が顕著になっている。

なにやってもうまくいかない
脳内じゃ戦争だもんね、突っ立ってたって
なにやってもうまくいかない
愛して、愛して
なにやってもうまくいかない
大惨事『うっせえわ』『低脳』聞いたことあんぞ
なにやってもうまくいかない
なにやってもうまくいかない

当曲の後半、特に最後のフレーズに救いの道が示されている。「汚い言葉を吐いて自分を納得させるのは簡単で」あるが、「生きがいソレ」にあるわけではない。「何やってもうまくいかない」というのは、「何にもやってないだけじゃない？」ことの証であり、創作活動において主人公がさらに頑張るというやり方での苦境脱出の方法が示されている。2019年2月に配信リリースされた4人組のミクスチャーバンドKing Gnu の『白日』（作詞・作曲：常田大希）では、誤った人間関係によるアイデンティティ危機に繋がる精神的な悩みが出発点である。

時には誰かを
知らず知らずのうちに

⁸ <https://utaten.com/specialArticle/index/6940> 2022年4月15日アクセス。

傷つけてしまったり
失ったりして初めて
犯した罪を知る
戻れないよ、昔のようには
煌めいて見えたとしても
明日へと歩き出さなきゃ
雪が降り頻ろうとも

一生の内に誰もが体験する出来事からはじめて、生き方の問題や間違っただけの行いに対するカルマ、即ち、人の罪の問題に言及し、人生への哲学的思索に没入する。

今の僕には
何ができるの？
何になれるの？
誰かのために生きるなら
正しいことばかり
言ってらんないよな

人間存在の生き甲斐について、愛し愛されて生きて行くことにより、天国か地獄が人の定めとなると歌い、いつの間にか、後悔に満ちた人生で、精神的な問題から患った鬱病を乗り越え、病弱なアイデンティティを修正する方法がナラティブの趣旨となってくる。

真っ新に生まれ変わって
人生一から始めようが
首の皮一枚繋がった
如何しようも無い今を
生きていくんだ

真っ白に全てさよなら
降りしきる雪よ
今だけはこの心を凍らせてくれ
全てを忘れさせてくれよ

要するに King Gnu の最新の傑作『カメレオン』(2022年3月リリース)と同様、この曲は、最終的に視聴者に生きる希望を持たせるフィナーレで終わる。

終わりに

このように Youtube から発信されている 21 世紀の J-Pop のヒット曲では、若者の自我アイデンティティについての作品が多数あり、生活様式・価値観・信条に対して自分らしさを発揮する若い世代の欲求が込められている。これはグローバル化・ローカル化パラダイムに

おける自我アイデンティティ重視のトレンドの表れであると思われる。世界が一つの社会になろうとする現在、発展を遂げた国々が裕福になるにつれ、個々人は、必然的に独自性をよりいっそう強く表現するようになるのではないかと考えられる。

ここでは、ページ数制限の故、J-Pop ヒット曲のごく一部しか扱っていないが、当該の問題に係わる多くの作品が Youtube にアップロードされているので、さらに論述する余地がある。

参考文献

1. J-POP の現在 : 〈生き難さ〉を超えて / 川喜田八潮, 川喜田晶子 著 ; 1 [図書] . - パレード, 星雲社 , 2019 . - (Parade Books) , 220 p.
2. J-POP の現在 / 川喜田八潮, 川喜田晶子 著 ; 2 [図書] . - パレード, 星雲社 (発売) , 2020 . - (Parade Books) , 279 p.
3. 人間を幸福にしない日本というシステム / カレル・ヴァン・ウォルフレン著 ; 篠原勝訳 東京 : 毎日新聞社 , 1994. 11, 348 p.