

歌詞の隙間

邦楽 100 曲を対象とした歌詞分析と歌手へのインタビューを通じた歌詞の役割に関する研究

Designing empathetic lyrics

A study on song lyrics through a linguistic analysis and an interview survey with a song writer

佐藤佳苗 (東京都市大学) *1 ○永利里沙子 (東京都市大学) *2 矢野咲良々 (東京都市大学) *3 関博紀 (東京都市大学) *4

*1 Kanae Sato, Tokyo City University, 3-3-1 Ushikubo-Nishi, Tsuzuki, Yokohama, 224-8551

*2 Risako Nagatoshi, Tokyo City University, 3-3-1 Ushikubo-Nishi, Tsuzuki, Yokohama, 224-8551

*3 Sarara Yano, Tokyo City University, 3-3-1 Ushikubo-Nishi, Tsuzuki, Yokohama, 224-8551

*4 Hiroki Seki, Tokyo City University, 3-3-1 Ushikubo-Nishi, Tsuzuki, Yokohama, 224-8551, hseki@tcu.ac.jp

キーワード：歌，感情表現，登場人物，歌詞分析，インタビュー調査

1. 問題と背景

音楽は最も身近な芸術のひとつである。その起源は太古にまで遡るとされる。我が国においても古事記や日本書紀にその記録を確認できる。一方、歌は声を使って音を生み出す行為を意味し、リズムやメロディにのせて連続的に発声する音楽の一種である。歌の起源は、物語を語ることから派生したとする説や、メロディを口ずさむことから派生したとする説など諸説ある。いずれにおいても、人間の発声を伴うことから、歌は感情との関係が深いとされる。実際、パンク・ロックやヘヴィメタルなどのジャンルではシャウトと呼ばれる歌唱方法が定着しているが、これは歌い手である歌手の感情が露出している様子として捉えることができる。また、歌を構成する要素のひとつに歌詞があるが、歌詞を通じて、歌と感情との関係はみてとれる。例えば、シンガーソングライターという表現形態では、歌詞の作者が自ら歌うことで、歌い手の思いが聴衆により伝わると考えられている。つまり、歌詞は歌を構成する重要な要素であると同時に、その言語表現においては、歌い手の感情との関係が深いと考えられる。以上を踏まえて本研究では、音楽と感情との関係のひとつとして歌詞に注目し、その実際を確かめる目的で、歌手へのインタビュー調査と邦楽 100 曲の歌詞分析を行った。

2. 対象と方法

2.1 歌手へのインタビュー調査

2.1.1 対象 ストリーミングサービスを通じて楽曲を発表し、作詞を行っている M 氏に調査を依頼した。

2.1.2 方法 作詞の実際を、特に、歌詞と感情との関係に注目して確かめることを目的として、1) 曲の制作方法について、2) 歌詞について、3) 登場人物について、4) 言語表現について、の 4 項目計 33 の質問を作成した。調査にあたっては一部を事前にメールで送付し、当日は適宜質問を追加した。インタビュー内容は IC レコーダーに記録し、後日

調査者が文字起こしした (36,076 字)。

2.2 歌詞分析

2.2.1 対象 2010 年以降 2019 年までに、代表的な音楽ランキングである Billboard JAPAN Year End の Hot100⁽¹⁾にランキングされた邦楽 100 曲を対象とした (表 1)。歌詞の言語表現に焦点を当てるため、日本語で表現された曲を対象とし、それ以外の言語を含む曲や、海外の曲が原曲になっているものは除外した。また、分析作業を円滑に行うため、各曲の 1 番のみを対象とし、A メロ、B メロ、サビ、C メロに該当する箇所の歌詞を対象とした。

2.2.2 方法 感情表現に注目した歌詞分析 歌詞と感情表現との関係を確かめるため、歌詞に用いられている感情表現を調べた。その際、歌詞を形態素に分割し、それらと感情表現との関係を抽出した。感情表現との関係は、語を意味によって分類、整理した国立国語研究所による類義語集である『分類語彙表』⁽²⁾に記載された 5 種の品詞、すなわち名詞、動詞、形容詞、形容動詞、副詞に焦点をあてて抽出した。感情の種類については、「喜・怒・哀・怖・恥・好・厭・昂・安・驚」の 10 種類の感情が定義されている『感情表現辞典』⁽³⁾と照合のうえ 11 種 ([感動・興奮], [快・喜び], [恐れ・怒り・悔しさ], [安心・満足・焦燥], [苦悩・悲哀], [好悪・愛憎], [欲望・期待・失望], [感情・気分], [自信・誇り・恥・反省], [表情・態度], [人生・禍福]) とした。分析では、これらの 11 種に該当する単語を [感情表現]、該当しない単語を [非感情表現]、『分類語彙表』に記載されていない単語を [該当なし] として扱った。登場人物に注目した歌詞分析 歌詞の中で歌手がどのように位置付けられているかを確かめるために、歌詞の登場人物⁽⁴⁾に注目し、その種類と人数、組み合わせを抽出した。種類は、歌詞における人物表現として 4 種 ([私], [あなた], [特定の人物], [不特定の人物]) を抽出した。人数は 4 種 ([1 人], [2 人], [3 人以上], [登場人物なし]) を抽出した⁽⁵⁾。組み合わせは、上記 4 種の登場人物の組み合わせ計 16 種を抽出した (表 2)。

以上の方法を、分析対象 No.15「明日へのマーチ」(作詞: 桑田佳祐) を例に示すと次のようになる。この曲は東日本大震災からの復興がテーマになった曲であるが、歌詞には、名詞 20 語、動詞 11 語、形容詞 4 語、形容動詞と副詞それぞれ 1 語の計 37 語が含まれている。このうち、[感情表現] に関わる語は、「希望」、「恋しい」、「願う」、「幸せ」、「辛い」の 5 語となり、これら以外の 31 語は [非感情表現] となる。感情の種類は、「希望」が [欲望・期待・失望]、「恋しい」が [好悪・愛憎]、「幸せ」が [人生・禍福]、「辛い」が [苦悩・悲哀] となる。また、登場人物として、「君」と「人」が登場するが、これらは、[あなた] (「君」)、[複数の不特定の人物] (「人」) の 2 種となる。人数は [3 人以上]、組み合わせは、[あなた・不特定の人物] となる。

3. 結果と分析

3.1 インタビュー調査の結果

「作詞で重視していることは何か」という質問に対しては、「音が第一。メロディとの繋がりや流れを意識し、それに合う言葉を当てはめる。音と歌詞のバランスを重視する」と述べていた。一方、「作詞をする上で最も気をつけていることは何か」という質問に対しては、「時間の流れがある歌詞であれば、時間の経過が矛盾なく聴き手に伝わるように書く」など矛盾の有無に配慮している様子がうかがえた。また「歌詞の主人公は誰のことなのか」という質問に対しては、「自分が主人公ということはほとんどなく、自分だけ自分じゃないような、漫画のキャラクターを動かしている感じ」と述べていた。「歌詞の役割は何だと思うか」という質問に対しては、「音だけでは伝わらない世界観を深める役割がある」とのことであり、「楽器は音をどう出すのが重要、そこに歌詞が加わって意味が深まる」とのことであった。さらに「音がストーリーや脚本の役割を担っている」とすれば、それを肉付けする演技のような役割がある」とのことであった。以上を総合すると、曲の制作過程では、

音との関係が優先されているものの、歌詞には音だけでは伝わらない世界観を表現する力があり、「作品を深める」役割を担っていると考えられる。また、歌い手と歌詞の登場人物は、互いを重ねることはありながらも、自分のみを表現していることは少なく、自分と他人の混在した独特な対象が想定されている様子がうかがえた。つまり、歌詞は歌い手と聴き手のどちらか一方ではなく両者を重視し、自由に表現する部分と共感を誘発する部分が共存するような、解釈の幅の広いものであることが示唆された。

3.2 歌詞分析の結果

3.2.1 感情表現に関する結果 対象となった 100 曲には、計 5,699 語が含まれていたが、このうち [感情表現] は 372 語 (6.52%)、[非感情表現] は 5,064 語 (88.85%) であった (表 3) (6)。感情の種類は、最多が [好悪・愛憎] (131 語・35.31%)、次いで [表情・態度] (74 語・19.95%)、[欲望・期待・失望] (47 語・12.63%) の順であった (表 4)。

3.2.2 登場人物に関する結果 登場人物で最も多く確認された種類は [私] (71 曲・71%)、次いで [あなた] (57 曲・57%)、[不特定の人物] (53 曲・53%)、[特定の人物] (42 曲・42%) の順であった (表 5)。人数は [3 人以上] が最も多く (70 曲・70%)、次いで [2 人] (19 曲・19%)、[1 人] (10 曲・10%)、[登場人物なし] (1 曲・1%) の順であった (表 6)。最後に、組み合わせをみると、最も多いものは [私・あなた・不特定の人物] (19 曲・19%)、次いで [私・あなた] (16 曲・16%) であり、[私] や [あなた] のみなど、登場人物が 1 種の曲は 14 曲 (14%) であった。

3.2.3 歌詞分析のまとめ 歌詞分析の結果をまとめると、歌詞に含まれている [感情表現] は 7%前後にとどまっていること、一方で、その種類に注目すると、[好悪・愛憎] に偏りがあることが確認された (表 3, 4)。また、登場人物は 7 割を超える曲で [私] を含んでいたが、[私] のみが登場する曲は 5 曲にとどまっており、多くの曲で [あなた] や [不特定の人物] など複数の人物が登場していることが確

Table 1 List of analysis works.

No. 曲名	作詞家名	歌手名	No. 曲名	作詞家名	歌手名	No. 曲名	作詞家名	歌手名
1 Troublemaker	H.Suzuki	嵐	35 にんじやりばんばん	中田ヤスタカ	きゃりーぱみゅぱみゅ	69 クリスマスソング	清水依与吏	back number
2 VICTORY	ATSUSHI	EXILE	36 恋する季節	ナオトインティライミ	ナオトインティライミ	70 R.Y.U.S.E.I	STY	三代目 J SOUL BROTHERS
3 This is love	LOVE PSYCHEDELICO	SMAP	37 紅蓮の弓矢	Revo	Linked Horizon	71 恋	星野源	星野源
4 本当は怖い愛とロマンス	桑田佳祐	桑田佳祐	38 RPG	Fukase / Saori	SEKAI NO OWARI	72 不協和音	秋元康	樺坂46
5 Beginner	秋元康	AKB48	39 潮騒のメモリー	宮藤宮九郎	天野春子(小泉今日子)	73 インフルエンサー	秋元康	乃木坂46
6 Wildflower	越智志帆	Superfly	40 ミュージック	山口一郎	サカナクション	74 前前世	野田洋次郎	RADWIMPS
7 はつ恋	福山雅治	福山雅治	41 GUTSI!	eltvo / s-Tnk	嵐	75 ビースイーン	米津玄師	米津玄師
8 LIFE ~目の前の向こうへ~	金丸佳史	関ジャニ∞	42 心のプラカード	秋元康	AKB48	76 TOKYU GIRL	中田ヤスタカ	Perfume
9 ありがとう	水野良樹	いきものがかり	43 Darling	Kana Nishino	西野カナ	77 RAIN	Fukase / Saori	SEKAI NO OWARI
10 Ring a Ding Dong	木村カエラ	木村カエラ	44 キングオブ男!	若旦那	関ジャニ∞	78 悪いことの持ち腐れ	秋元康	AKB48
11 Everyday, カチューシャ	秋元康	AKB48	45 スノーマジックファンタジー	Fukase	SEKAI NO OWARI	79 ハッピーエンド	清水依与吏	back number
12 マル・マル・モリ・モリ!	宮下浩司	兼と友樹, たまにムック。	46 シャレオツ	大竹創作	SMAP	80 つなぐ	paddy	嵐
13 迷宮ラプソディ	伊織	嵐	47 ゴっとfeat.HAN-KUN&TEE	TEE / HAN-KUN	SPICY CHOCOLATE	81 ガラスを割れ	秋元康	樺坂46
14 家族になろうよ	福山雅治	福山雅治	48 春風	Rihwa	Rihwa	82 打ち上げ花火	米津玄師	DAOKO x 米津玄師
15 明日へのマーチ	桑田佳祐	桑田佳祐	49 東京VICTORY	桑田佳祐	サザンオールスターズ	83 ドラえもん	星野源	星野源
16 Rising Sun	ATSUSHI	EXILE	50 にじいろ	駒香	駒香	84 シンクロニシティ	秋元康	乃木坂46
17 福笑い	高橋優	高橋優	51 Sakura	eltvo	嵐	85 さよならエレジー	石崎ひゅーい	菅田将暉
18 流星	小淵健太郎	コブクロ	52 Dragon Night	Fukase	SEKAI NO OWARI	86 Teacher Teacher	秋元康	AKB48
19 花束	清水依与吏	back number	53 僕たちは戦わない	秋元康	AKB48	87 願き	清水依与吏	back number
20 レーザービーム	中田ヤスタカ	Perfume	54 私以外私じゃないの	川谷絵音	グスの極み乙女	88 LOSER	米津玄師	米津玄師
21 真夏のSound good!	秋元康	AKB48	55 君がくれた夏	家入レオ	家入レオ	89 夏疾風	北川悠仁	嵐
22 ワールドアットハート	Soluna	AI	56 シュガーソングとビターステップ	田淵智也	UNISON SQUARE GARDEN	90 アイノカタチ	GReeeeN	MISIA
23 ハビネス	AI	AI	57 ひまわりの約束	秦基博	秦基博	91 マリーゴールド	あいみょん	あいみょん
24 やさしくなりたい	斉藤和義	斉藤和義	58 Hello,world!	藤原基央	BUMP OF CHICKEN	92 Lemon	あいみょん	米津玄師
25 ER	UNIST	エイトレンジャー	59 ヒロイン	清水依与吏	back number	93 パプリカ	米津玄師	Foorin
26 Love Story	TIGER	安室奈美恵	60 あなたに恋をしてみました	chay / いしわり淳治	chay	94 まちがいさがし	米津玄師	菅田将暉
27 Shine	家入レオ	家入レオ	61 翼はいらない	秋元康	AKB48	95 宿命	藤原聡	Official髭男dism
28 祈り-涙の軌道	桜井和寿	Mr.Children	62 世界に一つだけの花	横原敬之	SMAP	96 白日	Daiki Tsuneta	King Gnu
29 輝く月のように	Superfly	Superfly	63 サイレントマジョリティー	秋元康	樺坂46	97 HAPPY BIRTHDAY	清水依与吏	back number
30 生きてる生きてく	福山雅治	福山雅治	64 トリセツ	Kana Nishino	西野カナ	98 悪い羊	秋元康	樺坂46
31 恋するフォーチュンクッキー	秋元康	AKB48	65 サヨナラの意味	秋元康	乃木坂46	99 sing out!	秋元康	乃木坂46
32 ビースト&ハイライト	桑田佳祐	サザンオールスターズ	66 海の声	篠原誠	浦島太郎(桐谷健太)	100 キュン	秋元康	日向坂46
33 Endless Game	100+	嵐	67 I seek	ASIL	嵐			
34 Joy!!	津野米咲	SMAP	68 未来	小淵健太郎	コブクロ			

認められた(表2, 5)。以上の結果から、歌詞は、少なくとも言語表現の上では、歌い手のみを主体とした感情的なものというよりは、むしろ複数の登場人物が主体となった非感情的な表現であることが示唆される。

4. 考察

本研究は、歌と感情との関係のひとつである歌詞に注目し、その実際を確かめる目的で、歌手へのインタビュー調査と邦楽100曲の歌詞分析を行った。その結果、インタビュー調査では、作曲時には音が優先されるものの、歌詞には音だけでは伝わらない世界観を付与する役割があるということが確認された。また、歌詞は歌い手の表現したい世界観と聴き手の共感の双方を重視し、解釈の幅を広げていることが確認された。一方、歌詞分析では、特定の感情表現に偏りがあるものの、感情表現自体の出現頻度は低く、歌い手以外の登場人物が複数登場することがわかった。以上の結果に考察を加える。冒頭で述べたように、一般的に歌詞とは、歌い手の感情が発露したものだと考えられている。しかし本研究の結果は、歌詞が、複数の主体を含む非感情的な表現であることを示していた。この点を考える上で示唆的なのが歌い手と聴き手の関係である。作詞家である田口⁷⁾は、作詞の際に注意すべき点として、主観的な表現を避け、客観的な描写にすることを指摘している。その理由として田口⁷⁾が挙げるのが、歌詞を通じた聴き手の共感である。つまり、歌詞には、主観的な表現ではなく客観的な表現であることで聴き手の共感を促すという側面があり、本研究が確認した複数の主体と非感情的な側面は、その一端であった可能性がある。以上をまとめると、歌詞には、歌い手が伝えたい曲の世界観を表現しながらも、聴き手を迎え入れる「隙間」が作り出されていると考えられる。

最後に課題をまとめる。本研究の歌詞分析では、対象を歌詞のみに限定し、他の言語表現における感情表現の出現

頻度を確認しながら。また、対象とした歌詞も一部に限定されており、インタビュー対象者も1名に限られていた。これらは、結果の信頼性を確保する上で改善が必要である。対象の豊富化と分析の精緻化が今後の課題である。

注釈と文献

- (1) Billboard JAPAN Year End Hot100: http://www.billboard-japan.com/charts/detail?a=hot100_year&year=2019 (2020年9月11日確認)
- (2) 国立国語研究所コーパス開発センター：分類語彙表：https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/goihyo.html (2020年10月19日確認)
- (3) 中村明：感情表現辞典，東京堂出版，1993。
- (4) 登場人物は、「僕」や「I」などの単数の一人称表現を「私」として、「君」や「you」などの単数の二人称表現を「あなた」として、「大人」や「ジョニー」などの登場人物との関係性が定まっている人物や固有名詞を「特定の人物」として、「誰か」や「一人」などの登場人物との関係性が定まっていない人物を「不特定の人物」として、それぞれ抽出した。
- (5) 「僕」のみなど、曲中の登場人物が1人の場合は「1人」，「僕」と「君」など、2人の場合は「2人」，「僕ら」と「君」など、3人もしくは3人以上の場合は「3人以上」，人物表現のない場合は「登場人物なし」とした。なお，「私」，「あなた」，「特定の人物」，「不特定の人物」は「1人」として扱い，これらが複数の場合は「3人以上」とした。
- (6) 「該当なし」は263語(4.61%)であった。
- (7) 田口俊：思いどおりに作詞ができる本，リットーミュージック，2012。

Table 2 Combinations of characters in song lyrics.

No.	組み合わせ	曲数
1	私・あなた・不特定の人物	19
2	私・あなた	16
3	私・あなた・特定の人物	8
4	私・あなた・特定の人物・不特定の人物	8
5	あなた・特定の人物	7
6	あなた・不特定の人物	6
7	私・特定の人物・不特定の人物	6
8	私	5
9	あなた	5
10	特定の人物・不特定の人物	5
11	私・不特定の人物	4
12	私・特定の人物	3
13	あなた・特定の人物・不特定の人物	3
14	特定の人物	2
15	不特定の人物	2
16	なし	1
合計		100

Table 3 Word classes and types of emotion.

品詞	感情表現	非感情表現	該当なし	合計
名詞	163	2583	177	2923
動詞	112	1743	40	1895
形容詞	73	258	16	347
形容動詞	22	99	1	122
副詞	2	381	29	412
合計	372	5064	263	5699
割合(%)	6.52	88.85	4.61	100

Table 4 Types of emotion in song lyrics.

No.	分類項目	単語数	割合(%)
1	好悪・愛憎	131	35.22
2	表情・態度	74	19.89
3	欲望・期待・失望	47	12.63
4	苦悩・悲哀	34	9.14
5	人生・禍福	18	4.84
6	安心・焦燥・満足	16	4.30
7	自信・誇り・恥・反省	14	3.76
8	恐れ・怒り・悔しさ	12	3.23
9	快・喜び	12	3.23
10	感動・興奮	8	2.15
11	感情・気分	5	1.34
合計		372	100

Table 5 Types of characters in song lyrics.

登場人物の有無	私	あなた	特定の人物	不特定の人物
あり	71	57	42	53
なし	29	43	58	47
合計	100	100	100	100

Table 6 Number of characters in song lyrics.

	人数	曲数
1人		10
2人		19
3人以上		70
登場人物なし		1
合計		100