

2024年1月5日

椎名林檎、東京事変の歌詞考察から考える椎名林檎の価値観

21c1104 奥石麗臣

1、はじめに

椎名林檎という名前は日本人なら大半の人が耳にしたことや目にしたことがあるだろう。それもそのはず、彼女の代表曲の一つである「丸の内サディスティック」は Billboard JAPAN チャートにおけるストリーミングの累計再生回数 1 億回を突破し(2022/01/07 時点 Billboard JAPAN より)また、あの国民的大型音楽番組である紅白歌合戦にも数多く出場しており、今年の第 74 回紅白歌合戦にも出場予定で今回の出場で椎名林檎、東京事変のふたつを含めて 10 回目の出場となるほどの大ベテランといっても過言では無いほどの大人気アーティストだ。また、椎名林檎は女性からの人気が高く、JOYSOUND で歌う人の男女比は男性が 33%女性が 67%と 2 倍の差をつける結果となっている。※1 椎名林檎からの支持が高い理由として考えられるのは椎名林檎が作詞した楽曲の多くが女性の気持ちや価値観などを歌ったものが多くそれらの歌詞の内容に共感する女性が多いからだと考えられる。

音楽はメロディーや曲構成は無論大事だが歌詞というのかなり重要だ。それは、森数馬の日常の音楽聴取における歌詞の役割についての研究において、歌詞は多くの人に重要視されており、その理由は歌詞に感情移入するためであることが示された。また、歌詞は情動を喚起する のに重要な役割を担うこと、聞きやすく軽快な音楽を好んで聴取する人に重

要視されていることが示唆された。これらの結果から、音楽聴取において歌詞は欠かすことのできない要素である、と述べられていることから音楽においての歌詞の重要性が見取れる。そこで今回の私の研究では椎名林檎、東京事変の楽曲の歌詞考察をおこない椎名林檎の気持ちや価値観を探っていく。

2:椎名林檎について

椎名林檎は、1978年11月25日生まれ（記述時45歳）父親が外資系石油会社に勤務（モーツァルトなどのクラシックを好み、他のクラシックやジャズ、ポピュラー音楽を日常的に家で流していた）母は大学で舞踏を専攻し、バレエを長くやっていた。兄、純平はミュージシャン また、5歳の頃からピアノやクラシックバレエを習い始めた。このように芸術文化資本に恵まれた家庭で育った。（北村匡平 1982：27）椎名林檎は「ドラム、鍵盤、ベース、ギターバンドに必要な楽器は自分で演奏できるため、作曲する時に完成した状態の楽曲もできあがる。彼女は作曲するときにメロディと同時にバンドのアレンジも一緒にできてしまう。詞先行や曲先行というものは全くなく、生まれたイメージ通りに楽器で具現化して、最後に整理したものが私の歌です。」と彼女自身が語っている。（北村匡平 1982：24）1998年に「幸福論」でデビューをし1998年2枚目のシングル「歌舞伎町の女王」をリリースした時に椎名林檎は自ら「新宿系」を宣言した。90年代前半にムーブメントを巻き起こした「渋谷系」との差別化をはかった。（北村匡平 1982：99）翌年1999年にファーストア

アルバムである「無罪モラトリアム」をリリースしミリオンヒットとなった。(Wikipedia より)

近年では、歌手として活動はもちろんのこと、若者から人気のアーティストである Ado に楽曲提供をするなどの活動をおこなっている。椎名林檎の楽曲の歌詞は難読な漢字や聞き馴染みのない言葉などが多く多用されている。カラオケなどで歌うことが難しい楽曲も多くあり、椎名林檎の「罪と罰」や「本能」はカラオケ番組などで難易度の難しい楽曲として扱われることが多々ある。また、1 で述べたように最近では 2023 年 12 月 31 日の NHK の第 74 回紅白歌合戦にも出演し、「㊤～さすがに諸行無常篇～」というスペシャルメドレーを披露し会場やお茶の間をわかせた。

3:調査方法

歌詞考察をおこない、それらの結果から椎名林檎の気持ちや価値観といったものを探っていく。

対象アーティスト：椎名林檎、東京事変

対象ジャンル：恋愛ソング、失恋ソング

ここでの恋愛ソング、失恋ソングは「椎名林檎 恋愛ソング」や「椎名林檎 失恋ソング」のよ
うなワードを Google で検索した結果表示された「椎名林檎のラブソング・人気曲ランキン
グ【2023】」や「椎名林檎の失恋ソング TOP20！ヒット曲から隠れた名曲まで紹介」、「椎名
林檎・東京事変の歌詞が魅力的な作品まとめ！文学的なセンスを感じられる名曲集」などの
サイトに記載された楽曲で、楽曲詳細で恋愛ソングや失恋ソングなどと定義づけされてい

るもの。また、歌詞に「好き」、「愛」、「恋」、「抱きしめる」、「キス」などの愛を表現する言葉や行為について歌われているものやそれらを彷彿とさせるものを対象とし、また、今回は椎名林檎、東京事変の YouTube 公式チャンネルで投稿されている楽曲でその中でも再生回数が 1000 万回以上の人気楽曲を対象とする。

これらの条件を踏まえ選曲した楽曲は以下の 3 つの楽曲である

1:「キラチューン」東京事変 作詞：椎名林檎 作曲：伊澤一

2:「幸福論」椎名林檎 作詞作曲：椎名林檎

3:「ギブス」椎名林檎 作詞作曲：椎名林檎

4:調査結果

キラチューン 東京事変 作詞：椎名林檎 作曲：伊澤一葉

1:「贅沢は味方」

2: もっと欲しがります負けたって勝ったって

3: この感動は揺るがないの貧しさこそが敵

4:贅沢するにはきっと財布だけじゃ足りないね

5:だって麗しいのはザラにないの洗脳(わな)にご注意

サビ

6:ご覧、ほらねわざと逢えたんだ

7:季節を使い捨て生きて行こう

8:夜も秋も盗めないよ貴方は私の一生もの

9:贅沢するにはきっと妬まれなきゃいけないね

10:ちょっと芳しいのを睨まないで欲しがらないなら

11:「今日は一度きり」無駄がなけりゃ意味がない

12:絶対 美しいのは計れないの 溢れ出すから

サビ

13:ご覧 険しい日本(ここ)で逢えたんだ 探し出してくれてありがとう

14:空も恋も騙せないよ 私は貴方の一生もの

1～8 が 1 番 9～14 が 2 番の歌詞となっている

・1.2 の歌詞では太平洋戦争中での「贅沢は敵」「欲しがりません勝つまでは」といった標語を真逆の意味でもじったものだと考えられる。また、これらのフレーズからなにかしらの豊かさについて歌っていることが考えられる。3 では 1.2 での「貧しさこそが敵」という価値観は決して揺るがないものであることを示唆していることがわかる。4 では贅沢というのは金

銭や物理的なもので満たされないものがあるということがわかる。本当に美しいものはお金や物のようにそこら辺に溢れてるようなものではなく簡単には手に入らないものでそのようなトラップに騙されないように注意しなさいということが 5.6 では歌われている。ここでの簡単に手に入らないものと言うのは何なのか。答えは次の 6~8 に歌われていると考えられる。6 での「わざと逢えた」8 での「貴方は私の一生もの」このことから愛する人や恋人を連想することができる。また、5 での「ザラにない」や 8 での「一生モノ」ということからそこら辺から無作為に選んだ相手ではなくこの世に一人しかいない最愛の人という特別さが表現されていると考えられる。6 での「わざと逢えた」はその相手と会うのは必然で出会う運命にあった人だということ表現していると考えられる。7 ではその運命の人とめくるめく季節を共にすごしていこうという意味で、使い捨てるという表現は今という時間はもう戻ってくることはないという詩的表現なのではないかと考える。8 での「夜も秋も盗めたいよ」は夜や秋という寂しさや別離という意味での比喻表現であり、そんなものでは私たちの愛を引き裂くことはできないという愛の強靭さを表現しているのだと考える。

9.10 では贅沢をしようとする周囲から妬まれたり、いちゃもんをつけてくる人達が出てきてしまうものだということが歌われており、その贅沢を口では「いらない」といってる人に限って影で妬んだりいちゃもんをつけてくることが多いもので本当にいらないならとやかく言わないでくれという意味が込められていると考える。今日という日は 1 度きりしか

来ないから 1 日も無駄にしてはいけないというような言葉をよく耳にするが、11.12 ではその言葉を真っ向から否定し、美しいもの(豊かさ)はどこから溢れ出てくるか分からないもので案外そういった無駄なものから溢れてくることあるから気持ちの余裕なども時には必要だと表現していると考え。13 の「険しい日本(ここ)で逢えたんだ」という歌詞だが、どう言った点で日本が険しいと言えるのだろうか。これはおそらく 9.10 の贅沢をすると周りから妬まれるという内容に当たり、日本人は周りから自分が浮くことや浮いている人や拒んだりする風潮がある。そんな険しい日本の中でその妬みを受けることのある私を拒んだりすることなく、何億という人の中から選んでくれてありがとうという感謝の意が込められていると考える。14 では空と恋というワードが出てくるがこの 2 つは一定ではなく変わり続けるものという共通点がある、そんな変わりやすいものたちには私たちの愛は決して揺らいだりほしくないという 1 番でも述べた愛の強靭さを表現していると考え。また、1 番では「貴方は私の一生もの」2 番では「私は貴方の一生もの」となっており、互いが互いを一生ものだと思っていることから片思いではなく両思いだと思っていることが分かる。

以上が私の「キラチューン」の歌詞考察である。ここからは他者がおこなった歌詞考察で私の解釈では補えきれていない部分をピックアップする。11 : [「今日は一度きり」無駄がなけりゃ意味がない]の歌詞で FRAMU.MEDIA というサイトでは以下のような解釈がつけられている。「無意識に何となく毎日過ごすよりも、「今日は一度きり」と意識して生きるほ

うが「贅沢感」が増しますね。そうすると毎日「貴重な 1 日」ということにはなりますが、だからといってもったいない精神を発揮すると貧しい時間の使い方になりそうなので、「無駄な日があってもいい」という展開です。」ここでの考察では時間への価値観において貧しさや贅沢というような考えを用いていた。※2

キラチューンの歌詞考察から考える椎名林檎の考え

- ・ お金やものだけでは本当に心は満たされない
- ・ 愛はお金やものでは買えないし、それらで置き換えがたいものである。
- ・ 運命の人というのはたった一人でその人との中で育まれる愛というのは決して揺らいだりすることの無い固い絆で結ばれる。

幸福論 椎名林檎 作詞作曲：椎名林檎

- 1:本当のしあわせを探したときに
- 2:愛し愛されたいと考えるようになりました。
- 3:そして、あたしは君の強さも 隠しがちな弱さも汲んで
- 4:時の流れと空の色に 何も望みはしない様に
- 5:素顔で泣いて笑う君にエナジィを燃やすだけなのです。

6:本当のしあわせは目に映らずに

7:案外傍（そば）にあって気付かずにいたのですが…。

8:かじかむ指の求めるものが見慣れたその手だったと知って、

9:あたしは君のメロディーや その 哲学や言葉、全てを

10:守る為なら少し位する苦勞もいとわないのです。

11:時の流れと空の色に 何も望みはしない様に

12:素顔で泣いて笑う君のそのままを愛している故に

13:あたしは君のメロディーやその哲学や言葉、全てを守り通します。

14:君が其処（そこ）に生きているという真実だけで幸福なのです。

1.2 では、ほんとうの幸せとは何なのかと考えた末に自ら相手を愛し、相手も自分を愛してもらいたいと考えるようになったというストレートな歌詞だと考えられる。3 では2 で述べた自分が相手を愛するという点で相手の良いところも悪い所もすくいあげて受け止める覚悟を示していると考えられる。4 の「時の流れと空の色」は我々ではどうしようも無い望んでも変えることの出来ないものであり、それは人の心や考え方にも同じことがいえる。相手に自分の価値観を押し付けるようなことはせず、相手のことを尊重したいというのがこの

歌詞から考えられる。5では、素顔で泣いたり笑ったりあなたのそばに寄り添うためにエナジイを燃やしたい。ここでのエナジイは愛と捉えるのが妥当と考え、寄り添うために愛を注ぎたいと言い換えることができる。

6.7は普段当たり前のようにいるからなかなか気づけない相手の存在の大切さを表しており、なにか辛いことが起きた時にそばにいて支えてくれるのは相手でありそれは当たり前ではないということを示唆していると考え。8のかじかむ手は冷えきった体や気持ちを比喩しており、それらを温めるにはいつもそばにいる大好きな相手の手でしか温めることしかできないという意味が込められていると考え。9.10では相手のメロディーや哲学すべてを守るためなら少しくらいの努力を苦としないという相手の愛への本気度を表現していると考え。

11.12.13は歌詞が重複しているので省略。14は相手になにかアクションを起こして欲しいとかではなくただそこにいてくれるだけで幸せでそのような安心感や幸福感を与えてくれるような存在だという愛の告白ととらえることができる。

以上が私の考察であり、ここからは同様に他者がおこなった歌詞考察で私の解釈では補えきれない部分をピックアップする。9.10の「あたしは君のメロディーやその哲学や言葉、

全てを守る為なら少し位する苦勞もいとわないのです。」の歌詞で「【歌詞考察】椎名林檎
「幸福論」-幸せの本質に迫る、若き林檎さんの歌詞」というサイトではこのように考察され
ている。「ここでもありのまま愛するというのは難しいということが分かります。そうは言
っても感情をぶつけてしまったり理想を着せてしまったりしたくなる時もあります。こん
な難しいことをやってのけないと確かに幸せには近づけないかもしれません。」私は受け止
める覚悟を持っているという愛の強さについて着目したが、このサイトではこの覚悟を持
つことやその過程について主に考察がなされている。※3

幸福論の歌詞から考える椎名林檎の考え

- ・ほんとうの幸せは愛し愛されることでその幸せは目に見えない。
- ・強さや弱さ自分では変えられない部分もすべて受け入れてでも愛したい。それを受け入
れるための苦勞もいとわない。
- ・好きな人がいるという事実だけで幸福。

「ギブス」椎名林檎 作詞作曲：椎名林檎

1:あなたはすぐに写真を撮りたがる

2:あたしは何時も其れを厭がるの

3:だって写真になっちゃえば

4:あたしが古くなるじゃない

5:あなたはすぐに絶対などと云う

6:あたしは何時も其れを厭がるの

7:だって冷めてしまっちゃえば

8:其れすら嘘になるじゃない

9:don't U Think? I 罨 B wiΘ U

10 此処に居て ずっと ずっと ずっと

11:明日のことは判らない

12:だからぎゅっとしていてね ぎゅっとしていてね ダーリン

13:あなたはすぐにいじけて見せたがる

14:あたしは何時も其れを喜ぶの

15:だってカートみたいだから

16:あたしがコートニーじゃない

17:don't U Think? I 罨 B wiΘ U

18:傍に来て もっと もっと もっと

19:昨日のことは忘れちゃおう

20:そしてぎゅっとしていてね ぎゅっとしていてね ダーリン

21:また四月が来たよ 同じ日のことを思い出して

22:don't U think? I 罨 B wiθ U

23:此処に居て ずっと ずっと ずっと

24:明日のことは判らない

25:だからぎゅっとしていてね

26:I 罨 B wiθ U

27:傍に来て もっと もっと もっと

28:昨日のことは忘れちゃおう

29:そしてぎゅっとしていてね ぎゅっとしていてね ダーリン

1.2.3.4 から主人公と相手が付き合っていることがわかる。主人公は写真を撮られること拒んでいる。なぜなのか。私が考えたのは、過去の私ではなく今の自分を見て欲しいというメッセージということだ。写真を撮ればその瞬間を形として残すことが出来るが、それは時が経つと過去となってしまう。そうではなく今の自分と向き合って欲しいという意味だと考える。5.6.7.8 は、溺愛している相手に対して冷静な主人公の様子が 1.2.3.4 と同様に歌われている。1~8 から考えられるのは主人公の頭の中で相手に冷められてしまったらど

うしようという不安が描かれていることが考えられる。9はDon't you think? I wanna be with you を文字ったものであり、Don't you think?は「そう思わない?」これは相手に理解を求めていることが考えられる。10では9のI wanna be with you という「あなたと一緒にいたい」という気持ちをより強めるような言葉が用いられ、主人公の気持ちの強さが伺える。11では未来への不安が歌われている。1.2.3.4の過去に固執することを嫌がることから考えると主人公は過去や未来ではなく今を大切にしたいという気持ちがあり、過去や未来への不安を抑えるために12のぎゅっとしててという歌詞に続くと考えられる。

13.14では1番の歌詞では相手のポジティブな行動を嫌がっている主人公とは真逆に相手のネガティブな行動を喜んでいる主人公が歌われている。これは相手が負の感情を抱くことによって主人公を欲するようになるきっかけになると主人公が考えたからだと考えられる。15.16は実際に椎名林檎さんの当時の彼氏が好きだったグランジバンド「ニルヴァーナ」のボーカル&ギター「カート・コバーン」とグランジバンド「ホール」のボーカル&ギターかつ女優の「コートニー・ラブ」夫妻が引き合いに出されている。※4 17.18は9.10と重複するため省略。19の「昨日のことは忘れちゃおう」は昨日の喧嘩は忘れてしまおうという解釈もできるし、過去じゃなくて今を大切にしようという意味ともとらえることができる。20は12と重複するため省略。4月は出会いの季節であり21の「また四月が来たよ」はお互いが初めて4月に出会ったことが考えられる。「同じ日のことを思い出して」は相手が過去の

ことを考えていることに不満を覚えていることが上記の考察から考えられる。22～29 は歌詞が重複しているため省略。

以上が私の考察であり、ここからは同様に他者がおこなった歌詞考察で私の解釈では補えていない部分をピックアップする。FRAMU.MEDIA というサイトでは以下のような解釈がつづられている。19 の「昨日のことは忘れちゃおう」15.16 のカートとコートニーの 2 人の音楽史に刻まれた破滅的なカップルを引き合いに出しつつ、「昨日のことは忘れよう」と呼びかけており、「お互いに音楽が好きではあるけれども、破滅的な歴史は繰り返さないようにしよう」という解釈も出来るそうだ。21 の「四月の同じ日」とは「カート・コバーンの命日、1994 年 4 月 5 日」か「交際記念日など、2 人にとって特別な日」であり、「カートの命日を思い出すと、昨日のケンカなど、2 人の嫌な過去は忘れることができる」という意味かもしれない。と。※4

ギブスの歌詞から考える椎名林檎の考え

- ・付き合っている時は未来や過去ではなく今を大切にしたい。
- ・明日のこと昨日のことはわからないから、ハグなどの愛情表現で安心をさせて欲しい。
- ・思わせぶりの態度はかえって不安を招く。

5：歌詞考察、論文を書いてみての感想

今回はキラチューン、幸福論、ギブスの3つを歌詞考察したが、椎名林檎や東京事変の曲の中では比較的分かりやすい歌詞で歌詞考察は難しいようには感じず、他のサイトでの歌詞考察とは解釈の大きな違いは無かった。とはいえ、ギブスの「don't U think? I 罨 B wiθ U」のような文字の置き換えを見た時はどうしたものかと頭を抱えた。私は男性ということもあって、ギブスの歌詞考察をしている時に女心と言うのは面倒くさいものだなと思った。また、今回は私は男性という立場で考察を行ったため、女性の意見も聞いてみたいと思った。また、私が今回考察した3曲は約20年前くらいの楽曲ばかりなので最近の楽曲だと椎名林檎の歌詞の内容はまた少し変わっているのかもしれないため、今後それらの心境の変化を年代別の楽曲で比較してみるのも面白いと思った。今回は、初めて論文を書いたが想像以上に苦戦した。特に定義付けはかなり手こずった。恋愛ソングという明確な定義はこの世の中にはなく、私も何気なく普段恋愛ソングといていたがいざその定義は何かと言うと言葉を詰まらせてしまった。そのような細かな定義付けを曖昧にすると論文が崩壊してしまうためそれらの重要性が身に染みてわかった。

引用、参考文献

北村匡平、椎名林檎論 乱調の音楽 文藝春秋 2020.10.10

椎名林檎における「歌」の解体と再生

※1 <https://www.joysound.com/web/search/artist/6392>

※2 https://media.framu.world/columns/lyrics_consideration/killer-tune/

※3 https://somedaytsuka.com/sheenaringo-theoryofhappiness/#google_vignette

※4 https://media.framu.world/columns/lyrics_consideration/gips/