

# 修平科技大學

## 應用日語系

### 日本音樂的詞曲分析

指導老師：古瀨和彥老師

姓名：李嘉容 學號：BX108066  
姓名：鐘英綸 學號：BX108083  
姓名：曹凱傑 學號：BX108088  
姓名：莊智安 學號：BX108089

中華民國 111 年 06 月 10 日

## 摘要

很多人總說○○無國界，音樂也同樣是無國界的一員，在這資訊發達的世界、外語都能輕易接觸到的時代，是否音樂也會傳達出相同的意思。無論是英語、日語、韓語，甚至是西班牙語等，就像翻唱或改寫，每個國家總會想用自己的語言理解外來的故事、音樂或影劇。當我們想用自身的語言體系、文化，去理解他人所想傳遞的事情，會被自身的刻板框架所侷限嗎？這就是此番想研究的話題。

## 日文摘要

多くの人が音楽に国境なしと言います。この情報化世界、外国語が容易に手に届く時代には、音楽が正しい意味を伝えられるかどうか。英語、日本語、韓国語、スペイン語など、歌ったり書き直したりするのと同じように、各国は外国語で外国の物語、音楽、ドラマを理解したいと考えています。自分の言語システムや文化を使って、他の人が伝えたいことを理解したいとき、それは独自のステレオタイプに制限されますか？これが、今回のトピックです。

# 目 錄

第一章研究動機與目的	5
第二章日本音樂的歷史	5
第一節日本音樂起源(500~1868)	5
第二節近現代樂(1868~1940)	5
第三節演歌時期(1920~1955)	6
第四節新樂風(1948~1955)	6
第五節搖滾熱潮(1955~1970)	6
第六節 CityPop&J-POP(1980~1999)	7
第七節歌姬時代(1999~2003)	7
第八節多樣化音樂時代(2003~2009)	8
第九節偶像戰國時代(2010~2019)	8
第十節網路音樂時代(2019~2022)	8
第三章代表人物與團體	9
第一節 1945~1960 年代	9
第二節 1960~1970 年代	10
第三節 1970~1980 年代	10
第四節 1980~1990 年代	11
第五節 1990~2000 年代	12
第六節 2000~2010 年代	12
第七節 2010~2022 年代	13
第四章歌詞的比較	14
第一節 40 年代	14
第二節 80 年代	14
第三節 20 年代	15
第四節 差別	17
第五章曲風的變化與歌詞的故事	18
第一節 演歌	18
第二節 流行樂	18
第三節 曲風給予大眾的印象	19
第六章結論	30
參考文獻	31

## 第一章研究動機與目的

由於外語的傳入與輸出，我們只需要動動手指，就能在 3C 產品上輕鬆找到想聽的外語歌。扣除世界的大多數通用語言，英語；英語為每個受教育的人，相較母語的接觸時間來的第二長的語言。而非英語製作的歌曲，沒有特定去學習那門語言，無法只依靠耳朵聽出歌詞意思的大有人在。為了讓更多非日語學習者，了解歌詞與曲調並非耳朵聽來的印象，讓大家抱著正確的欣賞角度而做的。

## 第二章日本音樂的歷史

### 第一節日本音樂起源(500~1868)

雖然早期的繩文時代、彌生時代、古墳時代的音樂未傳下來，但根據考古資料和 8 世紀編纂的《古事記》、《日本書紀》、《萬葉集》等文獻記載，日本人在古代已有自己的歌謠。進入農耕社會之後，最早有男女相聚歌舞的歌垣（又稱耀歌）以及巫女的音樂舞蹈。日本與國外的音樂文化交流源遠流長，與歐亞大陸文化的交流主要通過朝鮮和中國進行。5 世紀後半葉~7 世紀從朝鮮半島傳入日本的新羅樂、百濟樂、高麗樂，在日本稱為"三韓樂"。

7 世紀初，為振興佛教，聖德太子鼓勵引進中國音樂，傳授伎樂。伎樂又稱吳樂。在 7~8 世紀，中國隋唐時代的音樂傳入日本。701 年，據《大寶律令》，在治部省管下設置雅樂寮，掌管稱為和樂的日本傳統樂舞以及外來的音樂舞蹈。752 年在東大寺舉行的大佛開光典禮上，由雅樂寮和各寺院的數百名樂人、舞人表演日本傳統的樂舞以及三韓樂、唐樂、散樂、林邑樂、度羅樂等。後來，又把它們的稱謂加以改變，唐樂稱為左方樂，高麗樂稱為右方樂。把傳入的外來音樂歌舞加以改造，從形式上劃分為管絃與舞樂兩類。

### 第二節近現代樂(1868~1940)

1868 年，日本進入明治維新時期，日本音樂進入近現代發展階段。其基本特徵是：日本急速汲取歐美音樂文化，從而形成延續至今的"邦樂"與"洋樂"並存的局面。這時期的傳統音樂變化很大。1871 年廢止盲人職業組織"當道"和查禁普化宗，使箏曲、尺八樂得以普及。源於盲僧琵琶的薩摩琵琶和築前琵琶，先後從九州地區進入東京並流布全國。受到新政權支援的宮廷雅樂，逐漸恢復元氣，並擴大其影響。在 20 世紀，由宮城道雄等人發起的採用日本傳統樂器，借鑒西歐古典音樂作曲技法來創作新曲的"新日本音樂運動"。

### 第三節演歌時期(1920~1955)

演歌是「演說歌」的省略語，是自由民權運動時期的產物。初期最主要是用來對政治的批判、宣傳的歌曲。19世紀，由於政府日漸嚴格地取締公開演講，使得「演說歌」逐漸變成「演歌」。到了明治後半，以政治諷刺為主體的演歌轉變成為愛情、悲劇、社會諷刺相關的歌曲，逐漸確定演歌在日本歌唱界的地位。到了大正時代演歌歌手中也出現了使用西樂手法作曲的人。鳥取春陽是其中的代表，他作的『籠の鳥』一度風靡日本。但這樣的歌曲通常稱為「流行歌曲」，沒有被歸類到「演歌」裡。到了昭和時代，國外的唱片公司到日本開製造公司，導入新的錄音方式，日本唱片界迎來了新時代。昭和三年(1928年)佐藤千夜子、二村定一等，昭和六年(1931年)藤山一郎的出道使得日本流行音樂全面佔領日本市場，演歌逐漸淡出。另外，這個時期的大眾音樂也被當成「演歌」一般對待，不過本來演歌、流行歌曲、聲樂等音樂就具有各自獨特的特點，不能一概而論。從50年代起，戰後的日本音樂文化在創作、演奏、鑒賞、音樂教育、音樂研究及其他方面都有了很大發展。戰後湧現出一批引人注目的新人。

### 第四節新樂風(1948~1955)

爵士樂在二次世界大戰期間受到來自日軍的壓力而暫時停止了活動。大戰結束后的美國佔領日本時期，美軍和遠東網路引進了相當數量的新樂風給日本。日本音樂家為美軍演奏 Boogie-Woogie、曼波、布魯斯和鄉村音樂等音樂。而一些歌曲，像是笠置靜子的"TokyoBoogie-Woogie、江利智慢美的" TennesseeWaltz"、美空ひばりの"OmatsuriMambo"以及雪村泉的"OmoidenoWaltz"則開始流行起來。而1952年更被定成"爵士音樂發展年(YearoftheJazzBoom)"，然而這個時期的作品風格需要有高超的演奏水準配合而使得演奏日益困難，使得許多業餘音樂家轉向鄉村音樂並在遠東學習及演奏，最後造成鄉村音樂類型的音樂大幅增加。

### 第五節搖滾熱潮(1955~1970)

從1956年起吹起一股搖滾熱潮，據信是起於一個名為KosakaKazuyaandtheWagonMasters的鄉村音樂團體重新演唱了貓王的"傷心旅舍"。整個搖滾運動在1959年達到最高峰，其中一些日本搖滾樂團曾經在電影中演唱。然而，日本搖滾樂也隨著美國搖滾樂的敗亡而相繼衰退，因為太多樂團都依照美國的腳步風格來走而大受影響。1960年代，披頭四樂團對全世界的流行樂發展造成了重大的影響，其於1966年到訪日本、並在日本武道館舉行公演，令日本在1960年代後期興起GroupSounds搖滾樂。1970年

的音樂風格由早期較單一，較簡易的伴奏編曲轉移到較華麗的風格，並開始引進電子樂器取代1970年前只以傳統樂器（如吉他、鼓）演奏的形式，而在歌詞上也由之前大部份搖滾樂曲所關注的社會議題變成較偏向個人和內心的主題上，例如離別、愛情、友情等等。

#### 第六節 CityPop&J-POP(1980~1999)

1980年代興起的「城市流行」（CityPop，シティーポップ）以大城市中的繁忙、疏離感和紙醉金迷為主題。這時期是 J-pop 發展演變上極重要的一個時期。1980年代中期，數名女性偶像歌星獲得壓倒性的人氣，盛況持續了數年，尤其以中森明菜和松田聖子的競爭最為激烈。同一時期有日本搖滾教父「十代教主」之稱的尾崎豐亦迅速走紅。有別於其他偶像派代表，當時尾崎廣受年輕人支持。工藤靜香於1989年成績最為突出、推出3單曲銷售量達171萬張、3首單曲均同時佔據全年最高銷售量細碟榜的10大位置之中，被日本傳播界稱她為世代最後偶像傳說。

J-Pop是JapanesePop的縮寫，是指受到西方影響的日本流行音樂。1990年代是 J-pop 的極盛時期，音樂市場的各项紀錄在此時期不斷被打破。其銷售額於1991年打破了4000億日圓，1993年5000億日圓，在1998年達到了空前絕後的6075億日圓。音樂市場的擴張同時帶來了音樂風格的多樣化與強烈的競爭。J-Wave（一個FM廣播電臺）創造了J-Pop這一個名字，並曾經用它來代表「新音樂」。而後在日本被廣泛地用來代表不同類型的音樂，包括了流行音樂、搖滾、舞曲、嘻哈和靈魂音樂。一般的日本商店將音樂分成四種：J-Pop、演歌（一種傳統的民謠）、古典音樂及英語/國際。有些的音樂則融合了演歌和J-Pop。

#### 第七節 歌姬時代(1999~2003)

由於此時的日本音樂市場形成女性歌手強勢的情況，尤其宇多田光與濱崎步兩位女性歌手幾乎稱霸了整個市場，媒體也常以「歌姬對決」形容此時的市場情況。1999年3月10日，16歲的新晉歌手宇多田光發表了出道專輯《FirstLove》，這張的銷量達到了767萬張，是日本史上最高紀錄。宇多田光保持此一日本及亞洲流行音樂紀錄至今再也無人能挑戰。她的出現引領了日本R&B曲風之大開，並使往後數年市場呈女性個人歌手強勢的情況。1999年，另一名新晉歌手濱崎步發表第一張原創專輯。《ASongforxx》。這張專輯使濱崎步成為十八年來日本女歌手中第一位連獲三周銷量冠軍、總計五週第一的藝人。倉木麻衣亦出道於1999年，當時的日本業界正處於小室家族的勢力減退，及MISIA、宇多田光等R&B歌手流行的全盛年代。倉木麻衣在這

風潮中成功出道，並於 2000 年在 ORICON 全年排行榜中得到單曲總銷量 1 位、專輯總銷量及藝人類別的第 2 位，之後其第二張專輯《PerfectCrime》也得百萬的銷量。至今為止日本國內最暢銷的 10 張專輯中，宇多田光、濱崎步、倉木麻衣 3 位女歌手共占 5 席，由於宇多田光、濱崎步、倉木麻衣 3 人為此時期擁有高銷量的年輕女歌手，遂在華語同好圈形成「平成三大歌姬」的合稱。

#### 第八節 多樣化音樂時代(2003~2009)

約從 2003 年開始，宇多田光與濱崎步兩人的號召力漸漸減退，其他類型歌手團體開始受到廣泛歡迎，例如 EXILE、無限開關、傑尼斯系團體如嵐、KAT-TUN 等，音樂市場重新變得多樣化。2005—07 年，倖田來未幾乎霸佔了整個日本音樂市場，第 4 位拿到日本唱片最大賞的日本女歌手，連續兩年銷售總冠軍，可謂歌姬時代最後的輝煌。2008 年，安室奈美惠經歷了低谷時期迎來事業的第二春，發行從 2002 年後收錄的單曲以及兩首新歌的精選輯《BESTFICTION》，累計銷量高達 156 萬，當年即拿下日本唱片專輯大賞

#### 第九節 偶像戰國時代(2010~2019)

踏入 2010 年代，偶像團體開始在於日本音樂界獲得成功，尤其以嵐與 AKB48 最為突出。身為傑尼斯團體之一，嵐自 1999 年出道後便具有一定人氣，而傑尼斯事務所也持續推出 Kis-My-Ft2、SexyZone 等團體，使其持續在男子偶像業界的霸主地位不墜。相對的，由知名作詞家秋元康製作、以劇場公演及團員人數眾多為特色的 AKB48，在 2005 年出道時的人氣不高，至 2009 年才以《RIVER》首次拿下 Oricon 公信榜單曲週榜冠軍，此後憑藉著透過劇場公演累積的演出經驗，以及握手會、選拔總選舉等歌迷導向的營銷策略，加上走紅後大量的媒體曝光度，使 AKB48 往後多年無論在唱片銷量與人氣上都位居女子偶像首位，並以此在日本全國開枝散葉，陸續成立 SKE48、NMB48、HKT48 等具有在地性質的姐妹團體，形成「AKB48 集團」。秋元康一手創建的 AKB48 集團及坂道系列，共同形成人數規模龐大的「48 系」，兩者則有著競爭兼具合作的關係。歷史悠久的傑尼斯系、與聲勢開低走高的 48 系，分別稱霸日本男子與女子偶像業界，而同時期上述 2 系以外的偶像或歌舞系團體，如桃色幸運草 Z、 $\mu$ 's、E-girls 等，亦取得一定知名度甚至獎項、紀錄，加上早安少女組令整個日本音樂市場上各偶像團體的盛況和激烈競爭達到前所未有的境界，其中又以女子偶像團體為甚，因而被日本媒體稱為「偶像戰國時代」。

#### 第十節 網路音樂時代(2019~2022)

踏入 2019 年，日本社會迎來天皇更迭的新時代，樂壇亦迎來新的變局。傑尼斯的當紅團體嵐於 2019 年初宣佈在 2020 年底停止團體活動，而做為女性偶像代表的 AKB48 集團亦在 2019 年起停辦選拔總選舉等大型活動，活躍度比起全盛時期有所下降。King&Prince、SnowMan、日向坂 46 等新興團體相繼湧現並取得成功，使偶像業界出現新氣象。其中 Official 髭男 dism 憑著單曲〈Pretender〉連續 34 週高據 Oricon 公信榜串流排行榜冠軍，而 YOASOBI 則憑著數位發行單曲〈夜に駆ける〉接連打破串流紀錄。除了新晉歌手以外，以往未開放串流媒體服務的大牌歌手也陸續解禁並取得佳績，例如宇多田光的〈OneLastKiss〉。2020 年，日本音樂業界受到新型冠狀病毒（Covid-19）疫情的衝擊，使樂壇的模式再次產生改變。偶像握手會、現場演唱會等近距離活動因疫情肆虐而被迫中止，使大眾更加依賴網絡平台接觸流行音樂。疫情尤其對以往很大程度依賴各種實體活動的偶像業界造成衝擊。另一方面，不少網絡歌手的歌曲在 TikTok 與 Clubhouse 等社交媒體廣泛傳播，繼而擠身主流榜單並得到業界重視。主流樂壇的歌手也把活動重心移至網絡平台，包括舉行無現場觀眾的付費串流演唱會，以及積極使用社交媒體進行作品宣傳。疫情衝擊加速了串流媒體的發展，也讓聽眾從網絡不同管道接觸更多元化的音樂，使流行的音樂風格更加變幻莫測，也象徵著日本樂壇步入網路音樂時代。

### 第三章代表人物與團體

#### 第一節 1945~1960 年代

代表人物：美空雲雀（美空ひばり／みそらひばり）

1937 年 5 月 29 日於神奈川縣橫濱市磯子區的瀧頭出生，1989 年 6 月 24 日逝世。本名加藤和枝（加藤和枝／かとうかずえ），日本女歌手和演員，為昭和時代歌謠界的代表人物，被譽為「昭和歌姬」「歌謠界的女王」等。

1949 年時，12 歲的美空雲雀推出了〈河童ブギウギ〉和〈悲しき笛〉這兩張單曲正式出道，以超強的演唱實力在日本演藝圈嶄露頭角並迅速走紅。演員以及歌手出身的美空雲雀不但在電影界獲得了巨大迴響和成績，她更是在樂壇締造出了許多膾炙人口的經典作品，並於 1950 年代中期達到事業的巔峰並且維持了數年之久。

美空雲雀在 1989 年 6 月因病去世，享年 52 歲，一直至過世前，她都還在忙於巡迴演唱會的工作。美空雲雀是第一位獲得國民榮譽獎的女性。唱片

專輯總銷量在 2001 年已達到 8000 萬張。美空雲雀一生共錄製 1500 首歌曲、原創曲 517 首。被後人譽為「永遠の歌姫」。

## 第二節 1960~1970 年代

代表人物：坂本九(さかもと きゅう)

1941 年 12 月 10 日於神奈川縣川崎市出生，本名大島九（おおじま ひさし），日本著名歌手、演員，代表作為《上を向いて歩こう》。1985 年 8 月 12 日，在日本航空 123 號班機空難中喪生。

1958 年，坂本九加入了日本樂隊「The Drifters」成為主音。《明日があるさ》是他的名曲之一。並且 2001 年由日本樂隊 Ulfuls 翻唱。1961 年，發表《上を向いて歩こう》，獲得了歷史性的巨大成功，這也是他的生涯代表作。該曲也被翻譯成多個國家語言的歌唱版本。1971 年，他和演員柏木由紀子結婚，並生下兩名女兒，分別是大島花子和舞坂ゆき子。

坂本九最著名之作品為《上を向いて歩こう》，這首歌除了在日本世代傳頌外，甚至在美國也很受歡迎。美國公信榜自 1958 年設立至今 60 餘年，這首歌曲仍然是唯一一首登上該榜冠軍的日文歌曲。此曲也進入了英國單曲榜前 10 位。於 1981 年由美國女子 R&B 組合 ATasteofHoney 翻唱，同樣與原曲一樣大受歡迎，並曾榮登美國 100 首最受歡迎歌曲流行榜達 24 周，最佳位置為第 3 名。

## 第三節 1970~1980 年代

代表團體：THE ALFEE (ジ・アルフィー)

日本歷史最長久的樂團之一，未曾經歷過活動休止，以 LIVE 活動為中心，每年約有 60 餘場的活動。1974 年 8 月 25 日出道，曲風及支持者年齡層廣泛，粉絲自稱為「アル中」（ALFEE 中毒之意），現任團員有三人，各自都能演奏樂器以及歌唱，亦有許多 SwitchVocal 歌曲，是團體的特色之一。

樂團出道時原本有 4 個人，成員為櫻井賢、坂崎幸之助、高見澤俊彥及三宅康夫，三宅康夫於 1975 年時退出，此後三人持續活動至今。

原本是以偶像民謠團體「ALFIE」為名出道，出道曲為高見澤擔當主唱的「夏しぐれ」（夏時雨），離開了原本的唱片公司後，經歷過一段LiveHouse時代，高見澤在這段時間向事務所的前輩 GARO 的大野真澄學習作曲，在前輩的提攜之下作為 backupband 一起上音樂節目及巡迴演出。

1979 年以「ラブレター」再出道，並更名為「Alfee」。1982 年專輯「doubt,」開始加入搖滾元素，單曲「別れの律動」開始，樂團名改為全大寫的「ALFEE」，以搖滾樂團開始活動，隊長變更為高見澤。1986 年單曲「SWEAT&TEARS」的封面開始，樂團名稱改為「THEALFEE」。

#### 第四節 1980~1990 年代

代表人物：工藤靜香（くどうしずか）

1970 年 4 月 14 日於東京都西多摩郡羽村市出生，婚後名木村靜香（木村靜香／きむらしずか），1987 年個人出道。丈夫為日本已解散男子音樂組合 SMAP 成員木村拓哉。

工藤靜香是日本藝能界中多才多藝的代表之一，在音樂方面她曾經親自監製自己多張的音樂專輯，又擔任自己主演的電影的音樂總監，1980 年代後期被日本傳媒冠以「偶像四天后」之一，奠定了 1980 年代末至 1990 年代中期的日本樂壇首席偶像天后地位。

工藤靜香更被日本傳播界冠以世紀偶像傳說美譽。1993 年日本公信榜 ORICON 銷量榜的調查「慟哭」的銷售紀錄為 939,240 張、但在 100 位外 110 位之間位置，又一直維持增添銷售量。結果「慟哭」一曲成為工藤靜香個人及團體作品當中，第一張銷售量突破一百萬張的歌曲。

1990 年代初期工藤靜香於日本本土的唱片銷售量已經突破 1400 萬張。1990 年由於偶像市場的萎縮，工藤靜香也轉向創作實力派歌手的路前進，成功轉型後，仍斷斷續續推出了多支優秀銷量的大熱單曲，是日本跨年代的天后歌手之一。

1987 年 8 月 31 日，在《晚霞貓咪》最後一集中以〈禁断のテレパシー〉一曲單飛出道。之後不斷推出廣受歡迎的歌曲，從 1988 年〈MUGO・ん…色っぽい〉、1989 年〈戀一夜〉、〈暴風雨の真面目〉、〈黃沙紛飛〉等的單曲銷量都非常好。1989 年的 ORICON 單曲榜的前十名中，工藤靜香一個人就佔

據了三個位置，成為 1980 年代末至 1990 年代初的日本代表偶像女歌手，與淺香唯、中山美穗、南野陽子並稱「偶像四天后」。

## 第五節 1990~2000 年代

代表團體：KinKiKids（近畿小子）

日本傑尼斯事務所旗下的雙人偶像組合，成員有堂本光一以及堂本剛，團體在 1993 年組成，後來在 1997 年時出道。因同為近畿地方出身，因而將「近畿」的羅馬拼音加入團體名稱也就是 KinKi。團圓二人雖然同姓，但並沒有血緣關係。

KinKiKids 的三個 K 都是大寫。團名之中有三個 Ki 並列，於是他們把粉絲俱樂部取名為「[Ki]x3」，會員編號 1 為堂本光一，編號 2 為堂本剛。

到目前為止，這個組合所發行的每首單曲均能在首週登上日本 Oricon 單周銷量榜上的第一名，而這個創舉被列入了「金氏世界紀錄」之中。

團體在出道之前曾經以「W 堂本」以及「KanzaiBoya」名字出現過，而到了 1993 年 4 月 4 日才正式確定團名為「KinKiKids」。

1997 年 7 月 21 日同時發行出道單曲《玻璃少年》和出道專輯《Album》，初次登上日本 Oricon 唱片銷量榜就獲得第一位。

## 第六節 2000~2010 年代

代表團體：EXILE（エグザイル）

是一個融合了 J-POP 以及舞蹈表演作為導向的日本歌舞團體，經紀公司是由隊長 HIRO 擔任社長的 LDH，唱片公司為愛貝克思旗下廠牌 rhythmzone。數次獲得日本唱片大獎等榮譽。日本原名為 EXILE，中文名字則使用放浪兄弟，日本原名意思是「放浪者」，加上成員人數眾多，因而使用了「兄弟」一詞作為組合而成。

### 歷史

1991 年，HIRO 組成由鮑比·布朗所命名的舞蹈團體「JapaneseSoulBrothers」；1999 年，HIRO、MATSU、USA、MAKIDAI、SASA5

人組成「JSoulBrothers」（第一代）；2001年，SASA退出。新的主唱ATSUSHI與SHUN加入。8月24日改名為「EXILE」開始活動。

2001年9月27日，發行出道單曲『Youreyesonly～我曖昧的輪廓～』，獲得Oricon第4名。

2003年2月13日，發行第2張專輯『StylesOfBeyond』。首次獲得oricon第一名。5月28日，發行第八張單曲『Breezin'～Together～』。賣出36.7萬張、得到Oricon第二名。11月6日，翻唱ZOO名曲『ChooChooTRAIN』，發行後廣受好評。包含此曲的第三張專輯『EXILEENTERTAINMENT』於12月3日發售，並成為百萬專輯，而同歌曲更在「紅白歌合戰」首次登場。

2005年1月1日，發行自身首張精選專輯『PERFECTBEST』，銷量突破一百萬張。7月20日與GLAY合作，以GLAY×EXILE名義發行單曲『SCREAM』，獲得Oricon首位、及年間單曲銷售排行榜第五名。12月14日，第十九張單曲『只是…想見你』發行。

## 第七節 2010~2022 年代

代表人物：YOASOBI（夜遊び）

YOASOBI是2019年結成的日本雙人音樂組合，由使用VOCALOID（日語：ボカロイド，簡稱ボカロ）的作曲家的Ayase、以及創作歌手的ikura組成的雙人團體。團體的特色在於將日本索尼音樂娛樂所經營的小說和插畫網站的「monogatary.com」其中的原作小說音樂化。隊名的原意為「在夜晚玩耍」（夜遊び），兩位團員本來都各自有著音樂相關的工作，因此把原本各自的工作定義為「早上的活動」，相反的這個音樂組合則為「晚上的活動」，因此命名為YOASOBI。

### 出道

YOASOBI以星野舞夜的小說《タナトスの誘惑》為原作的第一張單曲《夜に駆ける》出道。11月16日公開的《夜に駆ける》的MV，公開後在5個月內於YouTube中的播放次數超過了1000萬次，並且在2020年10月時突破了一億次觀看的大關，進而獲得參加第71回的NHK紅白歌合戰的機會。

## 第四章歌詞的比較

### 第一節 40 年代

湯島の白梅(ゆしまのはくばい)原唱：小畑実(おばたみ)

此歌曲湯島の白梅為同名電影湯島の白梅的主題曲，作品拍攝於1942年（昭和17年）。這是一齣發生在明治初期的真實故事，故事的男主角主稅(ちから)是一位學校老師，女主角則是阿鳶(お鳶つた)她是一位藝妓。

男主角主稅在一場意外的火災中被身為作家的酒井救了一命，為了感恩酒井的救命之恩，他認了酒井為自己的義父，主稅除了當教師職員之外，也有在義父酒井的雜誌社幫忙做翻譯的工作。

某一日，主稅在因緣際會之下認識了身為藝妓的女主角阿鳶，並且深深的愛上了阿鳶，兩人攜手到廟裡面井旁邊的白梅樹下締結海誓山盟。但是不幸的是女主角阿鳶曾經因為到百貨公司被人暗藏贓物在她的皮包裡面而被裁贓有涉及此案，雖然查不到實質的證據是阿鳶偷的，但從事於雜誌社的主稅的義父酒井，認為女主角阿鳶行為上有了汙點，他覺得阿鳶不會是他義子婚姻的好對象，因此心生歹計從中作梗，告訴主稅叫他要放棄與阿鳶結婚的念頭。

為重義氣不得已拋棄愛情，由於江戶之人都很重義氣，主稅只好聽著義父說的話，他不願成為不聽義父話又很叛逆的不孝子，在無法獲得兩全其美時候，他只好和阿鳶再度相約於廟裡面井旁邊的白梅樹下，把自己不得已的苦衷一五一十的傾訴給阿鳶聽。

阿鳶明白了主稅的苦衷，她只好抱著難過和冤屈的心情與主稅分手，一個人悲傷的獨自離開，也因為此事從此得了相思病，當主稅的義父酒井突然驚訝的察覺自己無情的拆散了一對苦命鴛鴦是怎樣的殘忍時，他馬上帶著想要贖罪的心情找到已經奄奄一息的阿鳶，想要請阿鳶原諒過去自己無情的拆散他們，不料的是這時候的阿鳶已經病入膏肓，在主稅匆匆趕到這邊之前，阿鳶也已經撒手人寰離開了人世，只留下心碎的主稅面對這令人難以接受的結局。

### 第二節 80 年代

バレンタイン・キッス（情人節之吻）原唱：國生小百合（国生（こくし  
ょう）さゆり）

日本女歌手國生小百合的第一張個人單曲，在「國生小百合與小貓俱樂部」的名義下由日本索尼音樂娛樂於1986年2月1日發行。

八十年代全國人民的偶像國生小百合從小貓俱樂部畢業後的單人出道神曲。

肥秋的小貓俱樂部是早期泡沫年代偶像快餐文化造就出來的，紙醉金迷、華燈初上的東瀛街頭到處都充斥著虛幻與奢靡。八十年代的日本是一個特別充滿著魅力的一個年代，裡頭有很多理想式的浪漫反映在了那個年代的影視作品以及音樂作品之中。

小貓俱樂部的姑娘們都是未滿二十歲的少女，她們與生俱來的可愛天真與活潑開朗吸引了一大批男粉絲，這首《バレンタイン・キッス》（情人節之吻）就是在這樣的一個背景下創作出來。這首歌作為小貓隊核心成員之一的國生小百合的單曲，其餘成員作為這首歌的伴唱，在這之中的白石麻子和渡邊美奈代作為主要的成員代表，她們也經常站在第二排就是小百合的左右作為後援出現在LIVE上。

歌曲故事中的主人公女孩有個心儀的男孩，可是對方卻對女孩的攻勢無動於衷，嬌蠻的女孩不甘心就此放棄，同時身為演唱者的國生小百合，恰巧她的歌聲聽起來很清脆，個人單獨演唱的部分也很好地詮釋了小女生嬌蠻的個性。

這首歌它實際上是2月13日的歌曲（見歌詞），也就是情人節的前一天。在此之外，在1986年2月14日（昭和61）播出的“YuyakeNyanNyan”中，“明天”的部分被演唱為“今天”。意思是如果我之後在2月14日唱這首歌，我也有可能會改變它。還有一個部分，歌詞中副歌的部分有重複了“ValentineKiss”，但歌名是“ValentineKiss”。

### 第三節 20年代

夜に駆ける原唱：YOASOBI

YOASOBI這個組合是由音樂創作的Ayase和主唱ikura組成的兩人團體，他們以音樂來表達小說故事的方式進行創作。

夜に駆ける這首歌的歌詞的來源是源自於一部小說的劇情上所創作的，原作小說是星野舞夜所著的《タトスの誘惑》（中譯：桑納托斯的誘惑）。

桑納托斯是希臘神話裏面，代表「死亡」的死神。

在這個世上絕大部分的人都是為了追求「生」而努力生存著，但主角的戀人卻是一直被「死亡」吸引著。

主角和戀人兩個人是在公寓認識的，很快的兩人就成為了戀人。在這之後的某一天，身為上班族的主角又收到了戀人的訊息，雖然只是非常簡短的一句「再見了」，不過因為這樣的事已經發生過三次，所以主角馬上就知道戀人這個訊息代表著甚麼意思，他立馬趕了回家，果然不出他所料的在公寓的天台發現了戀人。

主角一開始一直想要勸戀人回來，但兩人一直產生多次的爭持不下，主角從一開始就一直以為，戀人是希望自己來阻止她陪伴她救贖她，才會一次次的通知自己。不過一直這樣安慰勸止的行為令主角也感到非常疲憊了。

在這個時候，已經疲倦的主角在不經意間接著戀人的話，把「我也想結束這一切」的話說了出口。

殊不知戀人聽到後卻笑了。這時的主角才恍然大悟，原來戀人不是希望自己拯救她，而是希望能邀請主角自己一起與她迎向人生的終結。

早已被日常生活消磨殆盡的主角最終決定和戀人一同奔向黑夜，也就是一起奔向死亡。

這部小說裡面提到的「死神」會化作我們心裡最完美最吸引人的形象，並且這樣的死神只有在要被死神支配之人才看得到，所以主角其實也是一位被死神給支配的人，在他眼中這個令他無比鍾情的女孩其實就是他的死神，一次又一次的勸誘著主角迎向自己心裡其實一直嚮往著的死亡。

其實這首歌曲裡的歌詞也是完全將小說裡的內容毫無修改的搬過來，聽著這首歌就像在看這部小說一樣，令人感到沈重與壓抑的劇情卻意外搭配著輕快的旋律，在最後的故事結局，明明是兩人決定一同離開世界奔向夜晚的悲劇，卻能隨著歌詞中視角與口吻的轉換，再搭配著劇情，感受著和歌詞旋律一般的隨著主角一同解脫的舒適放鬆感。

## 第四節 差別

### 四十年代

40 年代的演歌裡頭所歌唱的內容大多為海、酒、淚、雨、女人、北國、雪、分別、夫婦母親等著家人、旅途、鄉愁等等。

40 年代的歌詞裡面不太會出現“你”、“我”代名詞，通常是直接唱主人公的名字。

### 八十年代

80 年代歌詞中有常見的“你”、“我”代名詞，代表“你”、“我”的代詞各分別有 3 種。比較偏女性用的人稱代詞，像是有私（わたし）和あなた。比較偏男性用的人稱代詞，則是俺（おれ）とお前（おまえ）。而男性和女性都適用的中性人稱代詞，是僕（ぼく）和君（きみ）。在 1980 到 1990 年代前半段時期時，男生唱的歌就用男性代詞，女生唱的歌則是用女性代詞。

1980 年代的傳統情歌還是可以說是非常流行的，像是“心”、“愛”、“夢”、“戀”、“淚”等這類有關於戀愛的酸甜苦辣的詞彙就常常出現在傳統情歌的歌詞裡。

### 二十年代

從 1990 年代後半時期到 2000 年代以後，JPOP 中帶有濃厚女性或男性色彩的人稱代詞漸漸的越來越少使用到，相較那些則是偏中性的僕（ぼく）和君（きみ）開始被廣泛使用。

私（わたし）和あなた從 1990 年之後就開始呈現減少的趨勢，僕（ぼく）和君（きみ）就一直持續增加到 2020 年。

1990 年代後半段的時期，不只是男性歌手，連女性歌手的第一人稱也開始使用僕（ぼく）了。例如濱崎步的〈evolution〉就是以僕（ぼく）當作第一人稱，濱崎步的〈Voyage〉這首名曲也同樣如此。還有 AKB48 的〈ポニーテールとシュシュ〉則是同時使用了僕（ぼく）和君（きみ）。

1990 年代以後，流行歌也似乎漸漸的變得沒那麼執著於愛情與傷心難過，而是“今”（現在）變得越來越多。接下來再到了近幾年，一直以來都很受大家歡迎的“今”、“手”、“心”、“夢”、“世界”都變成了大家

常常使用的熱門用詞，原本也相當受歡迎的“愛”竟然沒那麼被廣泛使用了，大家使用更多的是“世界”這種宏大的詞彙。

## 第五章曲風的變化與歌詞的故事

### 第一節演歌

在歐美音樂尚未傳入日本前，日本就以自身的樂器、作曲方式，創造演歌。大多數以尺八、三味線等，音色有些悲催的樂器作曲。再加上演歌的旋律組成，容易使得演歌成為辨識率高的音樂；相較於歐美的鄉村音樂、藍調，沒有太突出的樂器代表，就顯得曲風沒那麼極易識別。

徐元勇（2006）在《演歌音樂風格奠基者古賀政男作品介紹——「柔」》一文中提及「古賀旋律」的形成與發展可以分成三階段，第一階段是他充分利用曼陀鈴和吉他等西洋樂器；第二階段是1936年可見其作品經常運用日本傳統音樂技法的傾向與配器，加入了日本傳統樂器，像是三味線；第三階段是綜合所使用過的作曲技法和音樂意識，開始確立自己作曲創作的音樂理論。

從流行音樂的角度來看古賀政男演歌作品的編曲，大部分都顯得單調乏味，基本上都是由低音聲部樂器，像是 Bass。加上高音聲部，如曼陀鈴、小提琴等，有時再搭配節奏性的打擊樂聲部，這就是演歌編曲三大部分。

低音聲部通常節奏固定，而且幾乎都是同音反覆，相對之下，高音聲部就比較多變化，常常會利用不同的樂器音色來作搭配，基本上是弦樂器和吉他、曼陀鈴等撥弦樂器，常會利用這兩類樂器的特點來作運用，可能是為了凸顯歌唱的旋律，高音聲部常常和演唱者的主旋律雷同，或是填補演唱者長音的空缺。

### 第二節流行樂

1980 年末，流行音樂漸漸成為日本的大宗音樂，受到歐美文化洗禮，不再局限於演歌的編曲方式(去四七)。隨著新的編曲方式，進而出現偶像、搖滾樂團、流行樂歌手等。更有小室家族為流行樂時期的代表之一，他們嶄新的編曲方式，改變了一聽就能辨別出來的演歌，更讓日本流行音樂以另類方式登上世界舞台。

由於 JPOP 的定義廣泛，外加包含了不少演奏方式，city-pop、新樂風、搖滾樂等等，這些都涵括在 JPOP 的定義內。就連 2000 年開始，電子產品快

如閃電的變化，使得虛擬人物、電子音樂崛起，Vocaloid也是一種 JPOP。不少作曲家，也都是藉由電子音樂創作成名。有別於讓人一聽就能清楚感受到是演歌的旋律，JPOP 的多變使得日本成為美國之外的第二大音樂大國、JPOP 也因此成為世界三大音樂潮流之一。

### 第三節曲風給予大眾的印象

旋律配上節拍，這兩者加起來的「曲」才會吸引別人聆聽。無論有沒有人聲，純音樂也能夠讓人聽出許多意味；而要聽出一首歌的快慢，在音樂上以拍子的速度來定位。先簡單說明節奏的印象，現代多用 BPM(BeatPerMinute)來區分歌曲的快慢。

那麼為何歌曲的節奏容易對氣氛、心情造成影響，這也和它的速度有關。BPM60-80 左右的音樂，因節奏與我們人類的平均心跳接近，在聽歌的過程中並不會特別感到亢奮；那麼數值往上，使得節奏變快的話，歌曲相對會製作成熱鬧的場面才會聽的歌曲。近期越來越多研究提到音樂是否可以治療人，無論身心，根據資料顯示是可以的。

正因為節拍速度所帶出的音樂不盡相同，那麼那些聽似聽快的節奏，是否真像節奏本身如此活躍、舞動；節拍速度輕緩的音樂，是否又容易使人陷入憂愁？很多時候因為這些大數據的框架，使得我們形成了一種刻板印象。我們容易擅自認為拍子很快的歌曲，就是快樂、搖滾、炒熱氣氛用的，抒情、輕音樂又是在人沮喪時才會聆聽的歌曲。

再當一首純音樂融入歌詞的話，便有了"初聞不識曲中意，再聽已是曲中人"這句話。一曲優美的旋律、配上詞藻華麗又或是觸動人心的用字遣詞，使人進入音樂的世界，撫慰自己歡笑、失落、寂寞的心。但要是歌詞並非自己的母語，真的每首聽似歡快的歌，都很快樂或勵志嗎？那麼聽起來淒涼的音樂，歌詞又真的負面悲傷嗎？以下用幾個廣為人知的歌曲作為例子，探討那些例外。

#### 例子 1-生きていたんだよな-あいみょん

被稱作中毒性歌姬的愛繆(あいみょん)，2015 年以一首過激病態的情歌，貴方解剖純愛歌～死ね～(解剖你的純愛歌～去死吧～)出道。由於歌詞過於偏激，被日本的平台限制上架，但這並沒有阻止愛繆的發展，反而讓她一曲成名。

日劇〈只想住在吉祥寺嗎？〉主題曲-生きていたんだよな(曾經活過啊) 這首雖說是描寫自殺相關的歌曲，但愛繆並未批判自殺這個行為、也沒有從自殺者的視角去創作這首歌。在這首歌推出後，她也曾在訪問中回答，這首歌是想表示自殺者也能努力活過這件事。BPM 為 111 的速度，接近多數人所喜好的節奏速度(120-130)的範圍；也就是說，這首歌並不像前面所提到的抒情歌範圍(60-80)，是一首節奏輕快的"曲"沒錯。然而歌詞就不符合輕快的定義了。

開頭採用的是說唱的方式，將整首歌的節奏，顯得不憂鬱且有些搖滾。然而，歌詞的描述卻是我們常見的時事內容；每當哪裡有腥羶色，那些嗜血的媒體記者便會出現在那。歌詞裡，愛繆用不少象徵性的詞彙，來暗示、描述這整件事。

第一段部分歌詞：

血まみれセーラー、濡れ衣センコー、たちまちここらはネットの餌食。「危ないですから離れてください」、そのセリフが集合の合図なのにな。

譯：沾滿血跡的水手服、被冤枉的老師，這些立刻成為網路上的釣餌；「很危險的請大家快離開」，這段話明明是吸引人們集合的暗號。

從這段歌詞，可以看出大家對自己周遭事物的反應。當這些事件透過網路散播出來時，立刻就像灑下香氣十足的魚餌，吸引著一群嗜血的網民上鉤；明明是件悲傷的事，卻反倒成了話題被拿來討論，反映出了社會的扭曲。歌詞中，沾滿血的水手服，可以推斷出死者應該是名女學生；或許是校園霸凌、也可能是家庭壓力，但無論是哪種結果，女孩死去都成了事實。

副歌：

生きて生きて生きて生きて生きて、生きて生きて生きていたんだよな。最後のサヨナラは他の誰でもなく、自分に叫んだんだろう。

譯：活著活著活著活著、活著活著活著曾經活著啊；最後的道別不是為了誰，是為了自己而喊得吧。

在副歌中，多次重複的生きて(活著)變成了生きていたんだよ(曾經活過)，說明死者也是一再努力地活過每一天，直到撐不住而選擇這條路。結尾的再見，是為了自己而喊出來的。從這句可以看出，死者並非浪費生命、

願意選擇死亡的人，而是不得不選擇這個結局，所以對著自己道別。不為了誰，只為了自己。

在這第一部份的歌詞中，愛繆以一個看見時事的旁觀者角度切入歌曲。先是透過報導看見自殺的消息，隨後猜想對方也肯定是努力活過的人，明明與死者素昧平生，卻能感受到對方離開這世界時的孤獨與不甘。隨後第二部分的主歌，愛繆又回到了念白的唱法。

第二段主歌中：

彼女が最後に流した涙，生きた証の赤い血は何も知らない大人たちに二秒で拭き取られてしまう。立ち入り禁止の黄色いテープ，「ドラマでしかみたことない」そんな言葉が飛び交う中で。

譯：她最後所流下的淚水，證明曾經活著的鮮血，被一無所知的大人們用兩秒拭去。禁止進入的黃色封條，「這種只有在戲裡才看過欸」在這般話語交雜之中。

這段歌詞內，愛繆繼續以旁觀的角度描述整起自殺事件。作為少女活過的證明，那綻放在地面上、鮮紅的血跡被大人們迅速抹去，只為了快速恢復街道的整潔。拉起禁止進入的黃色封條，彷彿非現實的場景活生生地出現後，卻被說是只有在電視劇才能看見的畫面；面對愛繆輕描淡寫人們對事件的心得，對死者而言，這些如同電視劇才能看見的非現實場面卻是血淋淋的現實。

最後一部分的歌詞：

「今ある命を精一杯生きなさい」なんて綺麗事だな。精一杯勇気を振り絞って、彼女は空を飛んだ。鳥になって、雲をつかんで；風になって、遥遠くへ，希望を抱いて飛んだ。

譯：「一定要努力的過完這一生」說得真好聽呢。努力鼓起勇氣後她翱翔在空中，化作鳥兒、捉住雲朵；化作一陣風、飛向遠方，帶著希望翱翔。

最後一部分中，努力活過這一生，這句話本就是世人定義著自殺者的說辭。生來本就不同，或許死去的女孩早已忍受著遠超過自己所能負荷的壓力許久，想自殺也是需要鼓起勇氣，而女孩也做到了。當她鼓起勇氣離去，也就化作自在的鳥兒、自由的風，帶著希望翱翔於天際了。

結語，愛繆這首歌從頭到尾並無批判的口吻，而是透過與死者完全不相關、「觀眾」的角度，訴說整起事件的發生和自己看見這篇報導後的想法。除了描述現代人對於這種事件發生時的冷淡，也描述自殺者其實是個努力活過、有好好珍惜生命的人。可是人們往往以自己的容忍度立場，從自身為起點抨擊著那些在他們眼中，被歸類為不珍惜生命的人。整首歌是鼓舞、是悲傷，說法兩極，但唯有一件事，那就是我們都不該冷淡對待身邊那些承受壓力的人。

## 例子 2-うっせえわ-Ado

2020 年，以一首うっせえわ（煩死了）出道，在 YouTube 上收穫上億觀看紀錄的 Ado，從此成名。本來就經常聽父親所買的唱片、CD，後來受到 Vocaloid 影響，因而全心投入音樂創作。可 Ado 的藝名，卻是取自於日本古典藝能狂言的劇目《柿山伏》當中的配角；Ado 就這麼以一首獨特風格的うっせえわ，一路唱出屬於自己的歌手生涯。

うっせえわ這首歌當中，歌詞大多以敘述不滿為主，就像副歌帶著怒音的唱法，更唱出不少人壓抑在內心中的憤怒、抱怨。但這首歌一旦去掉歌詞，單純聽旋律與伴奏，強而有力的鼓點、段落分明的節拍，著實讓人容易以搖滾的方向聯想。再加上主歌，Ado 以沒什麼高低起伏的音調，類似於說唱的口吻，將這首歌又帶上一層搖滾樂的面具。整首歌 BPM 高達 178，這也說明去掉人聲的部分，伴奏的音樂也很快速激昂；興許是受到 Vocaloid 的影響，うっせえわ的歌曲中，有不少像電子音樂創作的旋律。

### 第一段部分歌詞：

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。

譯：從小就是個優等生，等回過神來發現已經是個進入社會的大人了，但也不是時常都抱持著宛如刺刀般的想法。

歌曲一開頭就立刻說明自己的成長，由於從小到大都是個乖寶寶，等到自己回過神，才發現為了迎合社會、公司，不得不收好自己內心中的怨言。尤其更不會像把刀那般，出言或提問都如此傷人、直接。打從一開始，Ado 就點出日本的縱向社會\*所帶來的壓力，歌詞就像個剛出社會的新鮮人，無法反駁上級的一切，只能忍氣吞聲。

\*註：上下級關係在日本又稱為縱社会（タテシャカイ）。直接翻譯字面意思的話，是指縱向社會，也就是上下級的地位關係。

副歌前歌詞：

それもそっか。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。

譯：要那麼說也是啦。社會人當然要追最近的流行趨勢、在通勤的電車上要追經濟動向、要用純淨的心進公司工作，這是社會人必須要遵守的準則。

副歌前的這段歌詞，透過畫面描述，那些踏出社會的人們彷彿出現在眼前。沒有跟上最近的流行，就會跟不上大家的話題、沒有時刻檢查手機上的顯示的財經數據，就不像是一個社會人在工作的樣子、不像社會人該有的樣貌。不過是一趟通勤的電車，然而這份束縛著社會人的準則，將車廂內的氣氛變得僵直。

副歌：

はあ？うっせえうっせえうっせえわ，あなたが思うより健康です。一切合切凡庸な，あなたじゃ分からないかもね。嗚呼よく似合う，その可もなく不可もないメロディー。うっせえうっせえうっせえわ，頭の出来が違うので問題はナシ。

譯：蛤—吵死、吵死、吵死了！我遠比你想得還健康啊。從頭到腳平庸到不行的你，應該不懂我說的話吧。哎呀，那種千篇一律、可有可無的語調真適合你啊。吵死、吵死、吵死人了，還好我的大腦構造跟你們不同，才沒出什麼問題。

副歌一開頭，用的字眼為台灣人最常使用的語助詞之一，蛤（ㄉㄚˇㄩˇ）的音。這在日本其實是件非常失禮的事，這個語助詞只有不良分子或是電視劇中才會聽見；除了帶有挑釁意味，更讓人直接感受到不滿與失禮的心情。由於在日本社會中被視為不滿的發聲，因此 Ado 在這個讀音上唱法為帶有憤怒的腔調。

緊接而來的是一連串的吵死了，宣洩不滿的同時，還給予對方壓力般的恐嚇；作為社會人，最常被關心的莫過於身體狀況，Ado 更是直接說出，遠比你預想的健康不少。別想藉此機會來挑出我的毛病，更用可有可無來形容上司說話的語氣、內容，說明那些聽起來像是關心的話語，到了 Ado 這邊，

不過是左耳進右耳出的話。幸好自己打小是個資優生，腦袋才沒有跟上司們一樣有問題。

第二段部分主歌：

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。

譯：煩死人了。看到空酒杯就要馬上幫上司填滿、要先把肉串的竹籤拔掉才能讓大家好夾肉來吃、要搶先到櫃檯結帳或先幫大家點餐。這就是不成文的最基本上班族禮儀。

作為高中生，Ado 卻完美地說出社會人在進入職場後，該做到的基本禮儀。明明是不成文的規定，作為菜鳥只能無可奈何地照做；酌酒、點餐、服務前輩、甚至結帳。整場酒會通通交給菜鳥們執行，還能看出誰是個對公司而言，有能的人。這些被稱做基本禮儀的規矩，不過是件讓人厭煩的事。

最後一段：

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。

譯：啊啊，真無聊。到底要我聽幾次你講的那些過往？吵死啦！雖然我自己也該節制點，但不管怎樣都沒差啦，沒問題！

儘管到了尾聲，有看似檢討自己是否真口出太多狂言，然而作為一個新世代代表，不屑於上司那些老骨董般的過去。即便自己方才發洩出諸多不滿，仍然比眼前的上司好太多了。Ado 以一個看似有反省的句子做結尾，可是依舊在抱怨上司的種種不對；將日本社會中，每個壓抑自己內心想法的人，透過這首歌傳達出來。

結語，整首歌將一直壓抑心聲的社會人真正的想法唱出來，而歌詞的內容也符合多數人對日本社會的尊卑、地位、禮貌等，諸多印象全數呈現。除了宣洩，更唱出病態的社會氛圍；因風俗民情，日本人不會像台灣人與上司的互動交好。即便有不少互動，上司犯錯或對下屬的發言，仍不會受到反駁。這種創作，在過去鮮少出現，太過壓抑的風氣反倒成為一種日常；不會有人認為是奇怪的事，就算有也不會說出口、藏於內心。Ado 唱出這種病態之外，更替那些不敢發聲的人，多一份發洩不滿的管道。

### 例子 3-僕が死のうと思ったのは-中島美嘉

2013 年，被說是平成四大歌姬的中島美嘉發行了這張單曲，僕が死のうと思ったのは(我曾經想過一了百了)後，它大大減少日本的自殺率。這首抒情歌又為什麼能夠帶給人們聽完不會陷入悲傷的原因，就在它的歌詞中。這首歌是 amazarashi 的秋田ひろむ所作詞作曲。想要描寫濃烈的希望，就必須先描述深層的黑暗作為創作主題，做出了這首大幅降低自殺率的歌，這段話也正是這首歌存在的理由。BPM 為 84 的節奏，作為抒情歌而言偏快了點，但這並沒有太過影響，反而不會太過消沉。同樣是抒情歌，有的歌曲越聽越陷入悲傷的循環、有的歌曲恰恰相反，給了人活著的希望和動力。僕が死のうと思ったのは正完美地做到後者，給予那些陷入低潮、深谷的人，活下去、繼續前行的光明。

在分析歌詞為何可以完美配合抒情節奏前，先來了解中島美嘉在演唱這首歌前的經歷。作為歌手，可以聽見音樂、節拍的耳朵因生病出了問題。得到咽鼓管異常開放症的她，無法聽清楚外界的聲音，因為這個疾病的症狀，導致只能靠喉嚨的震動來判斷發聲狀況的她，一度被日媒批評說唱歌彷彿鬼哭神嚎。這樣的她，在 2015 年的巡迴演唱會上所演唱的最後一首歌曲，僕が死のうと思ったのは，卻成為一場無法超越的經典。

透過高跟鞋用力踩踏著舞台、間奏裡彎腰摸著音響，透過音響傳出的震動，判斷歌曲目前的進度、拍子。而經歷過無法發出正確地音準、聽不太清楚外界節拍和音樂這般困難。理應是最受打擊的她、理應會像這首歌的歌名那般想過一了百了，但是她卻靠著不放棄的精神，唱出濃烈的希望。

#### 第一段歌詞：

僕が死のうと思ったのは、誕生日に杏の花が咲いたから、その木漏れ日でうたた寝したら、虫の死骸と土になれるかな。薄荷飴、漁港の灯台、錆びたアーチ橋、捨てた自転車。

譯：我曾想過一了百了，因為生日那天杏花開了；如果我在這沐浴著陽光的杏樹下睡去，我能否跟昆蟲的屍骸一起回歸塵土。薄荷糖、漁港的燈塔、被鏽蝕的拱橋、被拋棄的自行車。

明明常人看來高興、或是日常小事的事，可是卻說想要離開人世間。這些一點一滴都有機會成為壓垮駱駝的最後一根稻草，因此，第一段歌詞中，無論看見什麼風景、遇見多麼日常的瑣事，心情都沒能好轉，隨時都想著離開。

而在進入第一段副歌前：

今日はまるで昨日みたいだ、明日を変えるなら今日を変えなきゃ。分かってる分かってるけれど...

譯：今天如同昨日那般，想改變明日就必須改變今天，我懂、我明白，但是...

中島美嘉在2015年的演唱會上，發自內心的喊出這段歌詞。如同歌詞所表達，很多事都是我們明白，可惜我們有時就是心有餘力不足。即便明白，能力所及的事也就只有那些；因此喊著我懂的、我明白，然而…。腦袋想著自己必須做出改變，才有機會改變現況、甚至改變明天。就算想明白，能不能做到卻又是另一回事。

副歌：

僕が死のうと思ったのは，心が空っぽになったから；満たされないと泣いているのは，きっと満たされたいと願うから。

譯：曾經我也想要一了百了，因為覺得內心缺了一塊；感到不滿足而哭泣的原因，是渴望空了的心能被填滿。

這段歌詞中，用了「願う」這個字作為想要某樣東西、某件事的請求。日文中，「願う」更像是一種祈求，它不像是努力去爭取就能實現，它更像是需要運氣、需要貴人相助，才能達到實現的目的。因為內心深處空了一塊，所以想填滿，可是卻不明白有什麼可以填滿、誰能填滿，所以哭了。

第二段副歌：

僕が死のうと思ったのは，冷たい人と言われたから。愛されたいと泣いているのは，人の温もりを知ってしまったから。

譯：我曾經想過一了百了，因為我被說是很冷淡的人；因為渴望愛而落淚，一定是體會過人的溫暖。

副歌中，冷たい（冷淡）和温もり（溫暖）當作對比，明明是體會過來自他人的愛、來自他人的溫暖，卻被說是個冷淡的人。正因為感受過他人的溫暖，所以被說是個冷淡的人時，感到難過；想要被愛而落淚，都是件非常普通的事。

間奏：

僕が死のうと思ったのは，あなたが綺麗に笑うから，死ぬことばかり考えてしまうのは，きっと生きる事に真面目すぎるから。

譯：曾經我也想要一了百了，但因為你美麗地笑著，一直想著死這件事，一定是對活著這件事太認真了吧。

歌曲後半部分，描述希望的歌詞開始出現。雖然腦中不斷出現想死的念頭，但因為曾有人對著想死的自己，燦爛地笑著、如太陽般溫暖。因為活的太過認真，所以才會一直想著死，就在自己一直想著死去的時候，一個美麗的笑容出現在眼前。

最後部分：

僕が死のうと思ったのは，まだあなたに出会ってなかったから。あなたのような人が生まれた，世界を少し好きになったよ；あなたのような人が生きてる，世界に少し期待するよ。

譯：曾經我也想要一了百了，是因為還沒遇見你。因為有你一樣的人生於世上，讓我稍微喜歡上這個世界了；因為有像你一樣的人活在世上，讓我稍微對這個世界有所期待了。

最後一部分，說明那個對自己展露笑顏的人，是讓自己打消死去念頭的原因。因為有這份存在，所以重新看待這個世界；感謝這個人的出生，讓我再度喜歡這個世界、感謝那個人活在自己身邊，才讓自己重新期待這個世界。其實最後這段歌詞，有兩種說法。一是根據歌詞本意，感謝生命中救贖自己的人；二是反過來，以另一種角度，告訴曾想過一了百了的人，是多麼重要的存在。

結語，中島美嘉在演唱會上，用這首歌作為結尾，除了感謝身邊不離不棄的支持，更透過自己切身感受，將歌曲的含義演出到另一個境界。無論是何種解釋，這首歌的確有著鼓舞人心的作用；不管是感謝生命中那個曾拯救自己的人，又或是轉折過來，透過另一個角度傳達給想死之人，是被愛著的。前半段描述著日常生活帶給的打擊，很多時候發生的小錯誤，都常讓心情隨著變化，最終一點小事就能擊垮我們。後半段出現的溫暖卻將前面的黑暗一掃而空，黎明總在夜晚結束才會迎來，就像歌詞中拯救了我們的人，讓我們重新帶著期待面對世界。

例子 4-君への MHz-工藤晴香

Hz 是赫茲，也就是計算頻率的單位，從赫茲的單位中還衍生不少單位。由於各類頻率的不同，Hz 前的字母也就代表別種單位。MHz 是百萬赫茲，波動頻率之一；也是這首歌為何使用頻率單位的原因之一，先簡單介紹這首歌的誕生。

這首歌出自聲優，工藤晴香，在 2020 發售的專輯《Powerchord》的收錄曲之一。2020，全球疫情擴散。當時除了台灣，世界各地天天不是上千、就是破萬的案例。感染者各個先後離世，頓時間搞的每個人心惶惶、天天擔憂自己染疫。在這段時期，日本也進入緊急事態宣言，多數人都只能在家工作，也就是自肅期間。

在這樣的情況下，人與人並沒有因而失去聯繫。在網路發達、通訊傳播如此方便的資訊網下，即便是在家工作、在家療養，也能透過手機、電腦、電視等等，打發時間或者關心他人。即便如此，不是人人家中都有寵物或家人陪伴，一個人在房間內，夜深人靜時總有幾分孤寂。

工藤在訪問中，為何創作這首歌，她回答道。因為自肅期間總會聽廣播，於是便想到，就算在這個人與人見面有些困難的期間裡，也能傳達自己聲音的想法，便有了君への MHz 這首歌的出現。如同工藤所言，我們確實靠著 3C 產品的周波數，在一個艱困的時期中，仍保持與他人的關係、互動，甚至是關懷。這首歌也有另一個解釋，但工藤並不想只把這首歌，完全與悲傷畫上等號；這首歌原先的創作解釋為傳達給離世之人的思念，可是這樣解釋太悲傷，所以便還有疫情嚴峻之下，想傳達給無法見面的人的想法。

第一段歌詞：

とぎれとぎれ言葉ちぎれ，でも分かるんだ。独りじゃないって君も同じ，音を拾っているはず；嬉しいことや悲しいことも，「はじめまして」のお便りを送るよ。世界一の美女よりも，“当たり前”が何よりも綺麗だ。

譯：斷斷續續的話語，但我很清楚，我並非一個人，深信你也聽見相同的聲音；高興的事，也好悲傷的事也行，都會寄出初次見面的信。比起世界第一美麗的美女，理所當然還要美麗。

第一段開頭，斷斷續續的話語除了電波在傳遞的過程，也有見不到人的思念而顯得說出口的話斷斷續續。但是這並不代表傳達不到，深信對方早已聽見，因此無論高興或難過，都會告訴對方。這邊使用了当たり前の用法，

指理所當然，無論在誰的眼中，思念的人遠比世界第一美的人還要美麗。這種想法，也說明了先遠行的人，在心中是多麼重要的存在。

第一段與第二段副歌：

「怖くないよ」と知らない世界を，君は先行く「待っていてね」。話したいことや聴かせたい歌，この周波数に乗せよう；「大丈夫だから」甘えと弱さを，認めてくれた「大切なんだ」。伝えたい気持ち，大好きな歌，この周波数に乗せよう，受け取って。

譯：不可怕喔、與未知的世界，你先行一步、等著我吧，想分享的事或是歌曲，順著電波送出吧。沒事的，承認自己軟弱這點是很重要的。想傳達的心情、最喜歡的歌，順著電波送出，接受吧。

未知的事物讓人害怕，這種想法確實應驗不少事。從未挑戰、接觸的事物，容易使人感到畏懼，更別說是別離與另一個世界。歌詞中卻說著不可怕喔，除了安撫，更讓人安心；先行一步後，在那等著我，如此告訴對方。有多少人因未知的世界而不安，更有多少人因遠去而孤獨，因為再也無法直接傳達，所以把任何想說的話、想聽的歌透過電波送出。

間奏：

永遠なんてないけど，君の声は届いているよ。次のテーマを考えながら，この道を歩んで行く。ありがとう、ごめんね，次があるって！嘘みたい，寂しい，終わってしまうの？

譯：雖然不存在著永遠，但你的聲音有傳達到喔。邊思考著下次的主題、邊繼續前進。謝謝、抱歉呢，還有下次。如同謊言般，很寂寞吧，就要結束了嗎？

知道這些話語傳達後，就該繼續前進，而非停滯不前。儘管對方不會永遠待在自己身邊，但不繼續前行的話也不是辦法。謝謝、對不起、還有下次，這種是善意謊言的安慰總讓人寂寞，明明不會有下次，明明就要結束了。

最後部分：

とぎれとぎれ言葉ちぎれ，でも分かるんだ。夜明けが近づいてる，「また会いましょう」，君を見送るよ。

譯：斷斷續續的話語，可是我很清楚，黎明至正在接近。再見了，讓我為你送行。

最後一段，黎明近至，說明黑夜也將結束。日文中，有兩種再見，また会いましょう，這邊的再見，是指還會有下次見面的別離；另一種則是多數人聽過的さようなら，指的是不會有下一次的見面。歌詞使用的是會有下次見面的道別，目送對方遠行，雖不知下次見面是何時，但肯定會見到。

結語，整首歌，其實沒有出現過分別的話語，只是透過廣播，比喻自己想傳達思念的想法。整體而言並不全是在道別這件事，更多的是透過安慰的話語來詮釋溫暖，這首歌著重的並不是分別這一部份，而是以「傳遞」為主，訴說自己內心的感受。用廣播的手法，除了更符合現代社會，也讓人在特別時節下，更能切身感受。

## 第六章結論

作為學習他國語言的人，除了語言架構之外，還有文化民情。透過音樂這種娛樂性質，收穫到不少日本在創作音樂上的變化；無論是唱出批判，或唱出愛戀，作詞作曲上都有一定程度的變化。在這些變化中，我們也看出日本的文化，也體現在歌詞中。

吸收外來文化後，融會貫通一番，最終演變成屬於自己的音樂風格。在這些風格中，作詞又是另一番功夫；能夠將節奏輕鬆的曲、配上沈重的詞，又能夠將沈重的曲，添上鼓勵的詞。透過這樣的反轉，日本音樂才能做出吸引人的地方。

這次研究，除了日本音樂的歷史，更了解它們是如何改變音樂型態。做出改變後，日本音樂也沒有因而淡忘文化，仍保有演歌的音樂，更對演歌做出新改變。在這樣的音樂潮流下，各式各樣風格的 JPOP 誕生、透過網路傳遍世界各地。雖然還有很多人不了解部分歌曲的含義，但相信有天，每個人都能對外語歌曲想表達的意思，得到正確的理解與享受。

## 參考文獻

### 第二章

[日本音乐\\_百度百科\(baidu.com\)](http://baike.baidu.com)

[日本流行音樂-維基百科，自由的百科全書\(wikipedia.org\)](http://zh.wikipedia.org)

[講解日本音樂的歷史和傳統！ | KARUTA-讓我們一起學習日本！\(athuman.com\)](http://athuman.com)

[日本傳統音樂-求真百科\(factpedia.org\)](http://factpedia.org)

[日本傳統音樂-維基百科，自由的百科全書\(wikipedia.org\)](http://zh.wikipedia.org)

[日本文化-維基百科，自由的百科全書\(wikipedia.org\)](http://zh.wikipedia.org)

### 第三章

<https://mypaper.pchome.com.tw/shinyliu8899/post/1326464722>

<http://www.tword.com/wiki/%E7%BE%8E%E7%A9%BA%E9%9B%B2%E9%9B%80>

<http://www.misorahibari.com/>

<https://factpedia.org/index.php?title=%E5%9D%82%E6%9C%AC%E4%B9%9D&variant=zh-hant>

<https://m2.allhistory.com/detail/591ad04855b5427dfa01c066>

[https://zh.wikipedia.org/wiki/THE\\_ALFEE](https://zh.wikipedia.org/wiki/THE_ALFEE)

<http://www.alfee.com/>

<https://www.itsfun.com.tw/The+Alfee/wiki-8505351-1902541>

<https://www.ettoday.net/news/20140826/393729.htm>

<https://www.easyatm.com.tw/wiki/THE+ALFEE>

<https://www.easyatm.com.tw/wiki/%E9%AB%98%E8%A6%8B%E6%BE%A4%E4%BF%8A%E5%BD%A5>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A5%E8%97%A4%E9%9D%9C%E9%A6%99#%E7%B0%A1%E4%BB%8B>

<https://baike.baidu.hk/item/%E5%B7%A5%E8%97%A4%E9%9D%9C%E9%A6%99/3797028>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%91%E7%95%BF%E5%B0%8F%E5%AD%90>

<https://www.kiss.com.tw/music/artist.php?id=367>

<https://www.easyatm.com.tw/wiki/Kinki%20Kids>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%94%E5%8D%81%E5%B5%90%E5%BB%A3%E8%A1%8C>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/Takahiro>

<https://zh.m.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BE%E6%B5%AA%E5%85%84%E5%BC%9F>

<https://www.kiss.com.tw/music/artist.php?id=65>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/YOASOBI>

<https://www.japaholic.com/tw/article/detail/844849>

#### 第四章

<https://blog.xuite.net/chuzu0/twblog/153294366>

<https://blog.xuite.net/anitahsu319/twblog/216595378>

<http://simonjialin.blogspot.com/2017/07/80.html>

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%83%85%E4%BA%BA%E7%AF%80%E4%B9%8B%E5%90%BB>

<https://baike.baidu.hk/item/%E6%83%85%E4%BA%BA%E7%AF%80%E4%B9%8B%E5%90%BB/7696102>

<https://www.oooonnnneeee.com/20210626-01/>

<https://home.gamer.com.tw/creationDetail.php?sn=4813182>

<https://bbs.zgyccg.com/thread-313029-1-1.html>

<https://www.getit01.com/p20180102322826440/>

## 第五章

<https://blog.xuite.net/keithlim/wretch/136647117>

<http://thuir.thu.edu.tw/bitstream/310901/31354/1/107THU00079001-001.pdf>

[運動、認知與療癒：人與音樂的連結，從心跳開始-PanSci 泛科學](#)

[愛繆成名曲《曾經活著啊》詳細介紹以自殺為題創作的那首歌感人真摯歌詞引發反思-喜愛日本 LikeJapan|ライクジャパン](#)

<https://www.thenewslens.com/article/149979>

<https://www.terashima-bunko.com/bunko-project/roost-program/958-petra20120914.html>

<https://www.imperfectmag.com/music/vol-2-mika-nakashima>

[工藤晴香君への MHz 歌詞-LyricalNonsense 【歌詞りり】\(lyrical-nonsense.com\)](#)

[【工藤晴香】君への MHz 朗讀劇\\_哔哩哔哩\\_bilibili](#)

[https://www.instagram.com/p/CGRyTsSn2G4/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CGRyTsSn2G4/?utm_source=ig_web_copy_link)

<https://www.hmv.co.jp/news/article/2011021023/>