

論文

『君の名は。』の魅力
—その普遍性と特殊性—

The attractiveness of Japanese animated drama film
“Your Name”
—It’s universality and cultural specificity—

山根（吉長） 智恵¹⁾

Chie Yamane-Yoshinaga

キーワード：主題歌と劇伴、彗星、神道、結び、太陽の光

Keywords : Theme song and Incidental music, Comet, Shintoism, Knotting,
Sunlight

1. はじめに

2016年、日本で記録的な大ヒットになったアニメーション⁽¹⁾映画がある。新海誠監督の『君の名は。』である。このアニメ映画は、2020年に『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』がトップに躍り出るまで、日本の映画興行収入において、日本のアニメ映画では『千と千尋の神隠し』に続き、歴代2位という輝かしい記録を持っていた。そして、日本国内だけでなく、他国でも上映され、記録的なヒットとなった。

日本のアニメ映画が、『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』のようなジブリ作品で世界から注目されるようになったという土台があったとはいえ、『君の名は。』はなぜ国内のみならず他国でもヒットしたのだろうか。

本稿では、『君の名は。』の主人公と同年代の韓国・タイ・日本の中学生・高校生・大学

¹⁾ 山陽学園大学総合人間学部言語文化学科

生に行ったアンケート結果を手がかりに、その魅力を解明することを目的に論を進めていく。

2. アンケート調査とその結果

辛（2017）では、論文執筆に際し、韓国での日本アニメ産業に関するアンケートを、2017年1月4日に公開され、歴代韓国上映アニメ観客数で、日本のアニメとして『ハウルの動く城』を超え7位となった『君の名は。』を中心に行っている⁽²⁾。本稿では辛氏の了解を得て、韓国に関してはその辛氏の論文から、『君の名は。』のどの部分に魅力を感じたかのアンケート結果を引用する。また2016年11月10日に公開され、日本映画歴代1位の記録を樹立したタイ⁽³⁾、2016年8月26日に公開された日本においては、辛氏のアンケートを参考に筆者が各学校に協力を依頼し、簡略化したアンケートを実施した。そのアンケート結果のうち、魅力だと感じた点、興味を持った点を中心に以下にまとめる。

2. 1. 韓国

2017年に柳韓大学・柳韓工業高校の男女各50人に実施した。その中で、『君の名は。』を有料で鑑賞した人数は男子20人、女子29人であった。満足した点は、男子は①音楽16人、②ストーリー14人、②演出14人、④イラスト（キャラクターなど）12人、⑤声優の芝居10人、⑥背景8人、女子は①背景24人、②音楽23人、③イラスト（キャラクターなど）13人、④声優の芝居10人、④ストーリー10人、⑥演出7人である⁽⁴⁾。また、「今後日本のアニメ産業が韓国で広まっていく際に、このアニメが影響力があると思うか」という質問に対し「ある」と回答した生徒の自由記述の中に、「間接的に日本の風景と伝統を知ることができる」があった。

2. 2. タイ

2018年にモンフォート中学校・高校の75人に実施した。その中で、『君の名は。』を鑑賞した人数は42人であった。アンケートの内容は、良かった点、悪かった点、興味を持った点を自由記述してもらおうというものである。良かった点として挙げられたのは、①ストーリー16人、②音楽11人、③映像8人、④ラストシーン6人、④ラストシーンで2人が出会ったところ6人、⑥「なんでもないや」の歌4人、⑦BGM3人であった。また、興味を持った点として、日本文化12人、神社6人、入れ替わり・組紐・機織り各2人が挙げられた。

2. 3. 日本

2019年に興譲館高校の36人に実施した。その中で、『君の名は。』を鑑賞した人数は20人（男子9人、女子10人、記載なし1人）であった。アンケートの内容はタイと同様、良かった点、悪かった点、興味を持った点を自由記述してもらおうというものである。良かった点として挙げられたのは、①音楽10人（男子5人、女子4人、記載なし1人）、①ストーリー10人（男子6人、女子3人、記載なし1人）、③映像5人（男子2人、女子3人）、④ラストシーン1人（女子1人）であった。また、興味を持った点として、神社2人（男子2人）、最後の出会い2人（男子1人、女子1人）、彗星1人（男子1人）、人間関係1

人（男子 1 人）、巫女 1 人（女子 1 人）、湖（女子 1 人）が挙がり、最後の出会いに興味を持ったので続きが見たい、誰かと入れ替わってみたい、という記述も見られた。

ここから、『君の名は。』の主人公と同年代の生徒・学生にとって、各国差はあるものの、ストーリー、音楽、映像（背景、キャラクターなど）の評価が高いことが見て取れる。またタイと日本では、興味を持った点として、日本文化、特に神社や巫女、組紐が挙げられており、韓国でも日本の伝統に触れた記述があることは興味深い。

3. 『君の名は。』の魅力分析

本章では、前章の生徒・学生へのアンケート結果を手がかりに、『君の名は。』の作品の魅力（1）ストーリー、（2）音楽、（3）映像（背景、キャラクターなど）、（4）日本文化の点から分析する。

3. 1. ストーリー

まず、作品のあらすじをまとめ、次にストーリーについて分析する。

3. 1. 1. あらすじ

糸守という、湖がある山深い田舎町に住む宮水三葉は高校生。家は宮水神社である。母が亡くなった後、父は家を出て行き、祖母（一葉）と妹（四葉）と 3 人で暮らしている。父は、今は町長をしている。三葉はカフェもない田舎町で、しかも巫女として宮水神社の仕事も担わなければならないという負担から、都会にあこがれ「東京のイケメン男子にしてください」と願う。すると、東京にいる高校生・立花瀧と、不定期に入れ替わるようになる。しかし、その入れ替わりが突然なくなったことから、瀧は三葉を探しに行く。そこで、3 年前に彗星の一部が隕石となって落ちた糸守に三葉がおり、その町が消滅、多くの住民が犠牲になり、三葉も亡くなったことを知る。納得できない瀧は、宮水神社のご神体がある場所に行き、口噛み酒を飲む。すると、隕石が落ちた 3 年前にタイムスリップする。かたわれ時（黄昏時）に出会えた 2 人。瀧は三葉と糸守の町の人たちを守ろうと、被害に遭わなかった糸守高校の校庭に町民を避難させるべく画策する。結果、町民のほとんどが救われるが、時が経ち、入れ替わっていた時の記憶は薄れていく。高校を卒業し、大学に入学、就職活動を経て東京で仕事に就いた瀧だが、誰かを探しているような感覚を捨て切れない。そんな時、電車に乗っていた瀧は、対向電車の中にいる三葉を見つける。運命を感じた 2 人は、電車を降りて相手を探す。階段の所でお互いを見つけ、見つめ合う 2 人。瀧は思わず「あの、俺、君をどこかで」と三葉に声をかける。それに「私も」と応える三葉。そして 2 人は言う。「君の名前は」と。

3. 1. 2. ストーリー分析

若い世代が共感する、ストーリーの最大のポイントは、主人公の瀧と三葉の恋である。2 人は入れ替わって互いの生活を生きる中でお互いを知り、好意を抱いていく。その舞台に選ばれたのが、大都会・東京と田舎町・糸守という対照的な町である。そして、2011 年 3 月 11 日の東日本大震災を思い起こさせるような大災害、隕石が落ち、大水が押し寄

せ、町が消滅するという悲劇が、主人公の2人を結びつける大きな要因となる。また、三葉の家が日本文化と深く関わる神社で、巫女舞・鳥居・ご神体・口嚙み酒のような、神道と関わる要素が多く組み込まれ、瀧と三葉を結ぶ伝統工芸の組紐が作られる様子が描かれている点も興味深い。

3. 2. 音楽

音楽を担当したのは、新海誠監督が好きな RADWIMPS というバンドで、主題歌だけでなく劇伴⁽⁵⁾も担当している。ここでは、まず RADWIMPS について簡単に紹介し、次に『君の名は。』の主題歌・劇伴がどのような音楽で、どのような場面で使われていたかについて分析する。

3. 2. 1. RADWIMPS について

桑原彰、武田祐介、野田洋次郎の3人組のバンド。2001年に結成し、2005年にメジャーデビュー。ロック・ジャズ・ヒップホップから民族音楽まで既存のジャンルにとらわれない音楽性と、恋愛から死生観までさまざまな側面を言葉でつむぐ歌詞がクチコミで広がり、思春期を過ごす世代を中心に大きな支持を得ている⁽⁶⁾。

3. 2. 2. 主題歌及び劇伴についての分析（表1参照）

本項では、主題歌4曲⁽⁷⁾、劇伴22曲について、拍子、音調、使用楽器、場面との関係について見ていく。

まず、拍子であるが、26曲のうち、4拍子が18曲、3拍子が3曲、拍子なしが4曲、4拍子・3拍子・4拍子と拍子が変わる曲が1曲である。ここから、約7割を4拍子が占め、圧倒的に多いことが窺える。また主題歌はすべて4拍子である。これは4拍子が曲の基本で、それが聴き手に安定感を与えるためであろう。

次に音調であるが、メジャーが15曲、マイナーが11曲と、明るい曲が多い。特に作品の前半32分あたりまでは、明るい音調で進む。しかし、秋祭りの頃からかたわれ時（黄昏時）に2人が出会う前までは、彗星が落ちる日を暗示するかのようになり、マイナーな曲が続く。その後、町が消滅しても奇跡的に村人の多くが助かり、時を隔てて2人が東京で出会うラストシーンまではメジャーな音調に変化する。このように、ストーリーの流れに沿った音調が考えられている。

第3に使用楽器については、弦楽器が15曲、ピアノが14曲、ロック（エレキギター、ベース、ドラム）が7曲、シンセサイザーが6曲、その他が4曲と、弦楽器とピアノが突出している。ただし、それらが単独で使われる曲は弦楽器の3曲のみで、ピアノのみの曲は皆無である。主題歌はすべてロックを基盤としているが、劇伴については弦楽器とピアノがコラボレーションして流れる曲が10曲あり、主題歌のビートが効き、ヤマの部分で盛り上がる曲と対照的な軽く優しい響きを醸し出している。

最後に場面との関係だが、この作品では、そのほとんどに RADWIMPS の曲が流れていることが表1（DVDの時間）から読み取れる。曲が3分以上流れていない場面は3か所⁽⁸⁾しかなく、それも3分を少し超える程度である。主題歌が4曲挿入されているので、セリフと重なり、セリフが聞こえないのではないかと思われるだろうが、主題歌が流れるほと

んどの場面ではセリフとの重なりがなく、主題歌が活きるように工夫されている。

表1 RADWIMPSの音楽

タイトル	拍子	陽	陰	弦	ピ	ロ	シ	そ	補足説明	場面	DVDの時間
1 夢灯籠	4	1							挿入歌	「君の名は。」のタイトル、監督名等表示	1分50秒-3分8秒
2 三葉の通学	4	1	1						ビチャートを_usingしている。	糸守 通学路	6分45秒-7分45秒
3 糸守高校	3	1	1	1						糸守 高校での友人との会話	9分40秒-11分22秒
4 はじめての東京	4	1		1					1 オークストレーション	東京 町を歩く	19分35秒-20分44秒
5 憧れカフェ	4	1							1 エレキギター、アコースティックギター、クラリネット	東京 カフェとアルバイト先	22分5秒-23分27秒
6 奥寺先輩のテーマ	4	1							1 ギター、クラリネット	東京 アルバイト先、町、自室	25分-27分
7 ふたりの異変	4	1								東京・糸守 高校、アルバイト先、自室	27分-29分52秒
8 前前前世	4	1							挿入歌	東京・糸守 町、自室	29分57秒-32分40秒
9 ご神体	4	2	1							糸守 ご神体に行く途中の道等	34分-37分26秒
10 デート	4,3,4	1	1	1					弦は脇役だが、最後に弦使用で膨らみあり、最後に弦でふくらみを持たせている。	東京 自室、町	37分55秒-41分55秒
11 秋祭り	3	2	1	1						糸守 町	43分-43分55秒
12 記憶を呼び起こす瀧	4	2	1						1 ハープ、コンピューターの電子音	東京 町、自室	45分-45分54秒
13 飛騨探訪	3	1	1	1					3の「糸守高校」に同じ。	飛騨	47分-48分26秒
14 消えた町	*	2					1		アソビエト系	糸守 湖	50分-51分17秒
15 図書館	4	2	1	1					20の「町長説得」に同じ。	糸守 図書館	51分18秒-52分55秒
16 旅館の夜	*	2		1			1			糸守 旅館	56分-56分45秒
17 ご神体へ再び	4	2	1	1						糸守 ご神体に行く途中の道等	57分-59分
18 口噛み酒トリップ	*	2	1				1		8分の6拍子	糸守 町、三葉の家	1h1分25秒-1h3分35秒
19 作戦会議	4	2	1	1	1					糸守 高校、町	1h6分21秒-1h8分32秒
20 町長説得	4	2	1	1			1		15の「図書館」に同じ。	糸守 湖	1h10分-1h12分
21 三葉のテーマ	4	1	1	1					10の「デート」に同じ。ただし3拍子はない。	東京・糸守 町	1h12分40秒-1h16分34秒
22 見えないふたり	*	2					1			糸守 湖の見える所	1h17分20秒-1h18分
23 かたわれ時	4	1	1	1					1の「夢灯籠」のピアノバージョン	糸守 湖の見える所	1h18分40秒-1h21分
24 スパークル	4	1	1	1	1	1	1		挿入歌(25分から30分までは、曲のみ)	東京 町 オフィス他 糸守 町	1h22分-25分
25 デート2	4	1	1	1					10の「デート」に同じ。ただし3拍子はない。	東京 町、自室	1h34分25秒-1h36分18秒
26 なんでもないや	4	1					1		挿入歌(歌の部分は1h38分36秒から)	東京 町、建物の中、自室	1h37分35秒-1h40分44秒
27 なんでもないや	4	1					1		挿入歌	「君の名は。」のタイトル、監督名等表示	1h40分45秒-1h46分20秒

注1 拍子については、「3」は3拍子、「4」は4拍子を意味し、「*」はそれ以外または拍子が特定できないことを意味する。
 注2 「陽」はメジャー、「陰」はマイナーの意味である。
 注3 「弦」は弦楽器(フルオーケストラではない)を、「ピ」はピアノを、「ロ」はロック(エレキギター、ベース、ドラム)を、「シ」はシンセサイザーを意味する。
 「そ」はその他のことで、その説明は補足に明記する。なお、弦楽器については、主にバイオリン、ビオラ、チェロである。
 注4 「町」は部屋の外を意味することもある。また、「h」は時間を意味する。

3. 3. 映像 (表2 参照)

アニメ映画では、実写映画同様、いやそれ以上に、ストーリーを魅力的なものにするためには映像(キャラクター、背景など)が大きな要素を占める。この作品では、キャラクターも魅力的だが、氷川(2016)が「新海スタイルでは、『光』を手がかりに、画面中に存在する被写体ひとつひとつに輝きを宿らせ、明暗すべての階調を描き分けている」⁽⁹⁾と述べているように、「光」に代表される「明」と、それに伴う「暗」(影)が、映像の美しさを際立たせている。そこで、本節では、「光」がどのように効果的に使われているかについて分析する。

この作品では、瀧が住む東京と三葉が住む糸守⁽¹⁰⁾、つまり都会と田舎が対照的に描かれているが、東京の場面がおおよそ30分で映画の3分の1、糸守の場面がおおよそ1時間で映画の3分の2を占める。そのいずれでも効果的に使われている光は「太陽の光」である。表2のように分類すると、東京では光が効果的に使われている20場面のうち、6割以上の13場面で太陽の光が使われていることがわかる。その中でも7場面がビルに当たる太陽の光で、太陽の自然光と都会に代表される高層ビルのコントラストが映像の美しさに貢献している。自然溢れる糸守の町でも、光が効果的な31場面のうち太陽の光が20場面を占めている。また、「光」には「影」がつきものだが、東京では5場面で、糸守では6場面で、光によって生まれる影とのコントラストが、映像に深みを持たせている。その他には、この作品のストーリーの鍵を握っている彗星が、特に9場面で暗い空に尾を引きながら描かれ、幻想的な美しさを醸し出している。

山根（吉長）：『君の名は。』の魅力

表2 「君の名は。」に見られる光(明)と影(暗)

DVDの時間	光(明)			影(暗)		補足説明
	東京	糸守	彗星	東京	糸守	
29秒		1	1			太陽の光、糸守の夜の家の灯り、彗星の光
57秒	1					ビルに当たる太陽の光
1分45秒			1		1	彗星の光、夜空の暗さ
2分22秒	1					太陽の光
2分30秒	1	1	1		1	巫女の髪飾り、ビルに当たる湖に射す太陽の光、彗星の光と夜空の暗さ
4分		1				三葉(と入れ替わった瀧)の部屋に当たる朝の太陽の光
10分37秒		1				湖に射す太陽の光
11分9秒		1			1	学校からの帰り道 太陽の光と影
12分		1				湖に射す太陽の光
13分		1				三葉の家の池の光
14分53秒		1				鈴(三葉の巫女としての舞)の光、宮水神社のかがり火
17分50秒	1					瀧(と入れ替わった三葉)の部屋に当たる朝の太陽の光
20分	1					ビルや電車に当たる太陽の光
22分	1			1		カフェの中で太陽の光が当たっている場所と影になっている場所
23分	1					夜、瀧のアルバイト先のビル(外観)の光
26分55秒	1			1		夜のビルの光と夜の暗さ
28分14秒		1				朝、家に当たる太陽の光
29分54秒		1			1	鳥居に当たる太陽の光、日が落ちて暗くなった鳥居
30分	1			1		ビルと太陽、光と影
31分54秒		1			1	朝の湖に射す太陽の光と、夜の湖
32分	1			1		朝、ビルに当たる太陽の光、夜のビルの光、夜の暗さ
33分		1			1	森の紅葉に当たる太陽の光と影
36分		1			1	ご神体のある場所 光と影
36分45秒		1			1	夕暮れ時(かたわれ時)の森 太陽の光と影
37分6秒		1			1	夕暮れ時(かたわれ時)の湖 太陽の光と影
39分48秒	1			1		飛騨の写真展の入口。照明の光と影
40分42秒	1			1		歩道橋に当たる太陽の光と影
41分15秒	1			1		夜の車のライトの光
41分18秒	1			1		夕方のビル間に沈む太陽の光
42分11秒		1				三葉の家にある鏡に当たる朝の太陽の光
42分26秒		1			1	祭り(夜)の露店の光、夜の暗さ
43分3秒		1			1	祭り(夜)の燈籠の光、夜の暗さ
43分36秒			1		1	夜、彗星の尾の光、夜空の暗さ
44分23秒	1			1		東京の夜の満月の光、夜空の暗さ
44分36秒	1					夜、瀧の部屋の電気スタンドの光
50分		1				消えた糸守の町(湖のようになっている)に射す太陽の光
57分50秒		1			1	ご神体へ行く途中、暗い森の中。雨が降る。雷の光
58分		1			1	ご神体のある場所、入口から差し込む雷の光
1h3分30秒			1			彗星の光
1h11分49秒		1				ご神体がある場所の外、太陽の光
1h12分3秒		1				湖に射す太陽の光
1h12分40秒		1				東京に行く三葉が乗る電車に差し込む太陽の光
1h14分16秒	1			1		東京のビルに当たる太陽の光、三葉に当たる太陽の光と影
1h15分		1			1	森の中を自転車で行く三葉(瀧)。森に差し込む太陽の光と影
1h16分31秒		1				太陽と、雲に当たる太陽の光
1h18分		1			1	夕暮れ時(かたわれ時)の瀧と三葉。太陽の光と、影になる2人
1h20分27秒		1	1		1	彗星と月の光、夕暮れ時の暗さ
1h23分		1	1		1	祭りの露店の光、彗星の光、夜の暗さ
1h23分15秒		1			1	勅使河原のバイクの灯り、ヘルメットの電気の灯り、夜の暗さ
1h24分		1	1		1	変電所爆発、夜の家々の灯り、神社の灯り、彗星の光、夜の暗さ
1h31分			1			彗星の核が落ちて爆発、夜の暗さ
1h34分27秒	1			1		夕暮れ時の街灯の灯り、太陽の光と影
1h36分	1			1		夜の街灯の灯り、月の明かり、ビル・団地の灯り、夜の暗さ
1h39分39秒	1			1		階段に当たる太陽の光と影
合計	20	31	9	13	20	

注1 「h」は時間を意味する。

3. 4. 日本文化 (表3参照)

この作品では、三葉の家が神社であることから、日本人が特別意識しているわけではないが、日本の中に息づいている神道的要素が30場面でも描写される。高校生のアンケートの中にも、それらが興味深かったというコメントが見られた。本節では、それらのうち、ご神体、神社、巫女、組紐、口嚙み酒について分析する。

まず、ご神体であるが、神道がキリスト教や仏教やイスラム教と異なるのは、開祖を持たないという点である。海に囲まれた島国で、平地が少ない日本では、自然の中の木や岩などにも神が宿るとして大切にされてきた。この作品では、宮水神社のご神体は、神社の中にあるのではなく、人里離れた場所にご神木として存在し、瀧がタイムスリップする重要な場面など3場面に登場する。

次に神社であるが、古代では巨木や岩などを神が宿る場所として、特別な建物は存在しなかった。神社のような建物ができたのは6~7世紀で、寺院に倣って造営されるようになったと言われている⁽¹¹⁾。そして神社には、俗世と離れる神域の入口として、鳥居が存在する。また本殿や巫女舞などの舞台となる神楽殿がある場所が、鳥居より高い所に位置する場合は、階段を登って行くことになる。夜祭りなどの際、灯りを付けるために、石灯籠が置かれている神社もあり、この作品でも石灯籠が描かれている。特に神社のシンボルである鳥居は、太陽の光が鳥居に当たる場面も含め、5場面で登場する。三葉が巫女舞を終え、「来世は東京のイケメン男子にしてください」と叫ぶのも鳥居の下である。

第3に巫女であるが、巫女には神社巫女と口寄せ巫女がある。この作品に登場するのは、神職の補助者という役割を担う神社巫女で、三葉はその1人であり、神楽鈴を持って妹の四葉と巫女舞を踊る場面など2場面で現れる。巫女は、多くの参拝者が訪れる初詣の際などで、ほとんどの神社で目にすることができる。

第4に組紐であるが、三葉が生まれ育った糸守の伝統工芸として描かれるのが4場面、三葉が髪に結んでいた紐、瀧が手首に結んでいた紐、2人を繋ぐ紐として描かれるのが14場面、合計18場面が組紐と関係し、神道と関係するものの中では最も多い。組紐の遺品はメソポタミア、中央アジア、南アメリカなどの古代文化圏で発見されており、日本特有のものではないが、7~8世紀以降に特に日本で発展を遂げたと言われている⁽¹²⁾。紐状のものをつなぐことを「結び」と言うが、この「結び」は古くは「むすひ(産霊)」と言い、「神々の生成をはじめ、万物の生成発展に関わる、神道では重要な概念」⁽¹³⁾である。ここから、組紐が糸守にある宮水神社の娘である三葉と、東京にいる瀧を「結ぶ」重要な役割を担っていることがわかる。

最後に口嚙み酒だが、口嚙み酒とは、米やトウモロコシ、イモ類などデンプン質の食物を嚙み、醸造した酒のことで、古くからアジア、中南米、南太平洋など世界各地で作られてきた。祭祀と関係し、日本では神道と結びつき、巫女が作って神に捧げていたと言われている⁽¹⁴⁾。現在巫女は、神社によっては正月に参拝した際に御神酒を振る舞ったり、年中行事に列席したりするため、そういった神社に行けば見ることができる存在だが、口嚙み酒については現在日本でこの方法で酒が造られることはなく、日本人でもその存在を知る人は希である。しかしこの作品では3場面で見られ、タイムトリップと深く関係する重要な要素となっている。

表3 神道と関係する場面

DVDの時間	補足説明
1分13秒	大人になり、東京にいる三葉、髪を紐で結ぶ。
1分56秒	主題歌 髪を紐で結んでいる高校生の三葉の姿（1分50秒から主題歌）
2分7秒	主題歌 高校生の瀧と三葉を結ぶ紐
2分36秒	主題歌 紐を持っている三葉
2分37秒	主題歌 巫女舞の三葉（神楽鈴）
2分46秒	主題歌 髪を紐で結んでいる後ろ姿の三葉と後ろ姿の瀧
3分6秒	主題歌 髪を紐で結ぶ三葉。瀧は手首に紐を結んでいる。2人に絡む紐
3分59秒	電車の外で紐を瀧に投げる三葉
6分38秒	糸守 髪を紐で結ぶ三葉。学校での三葉はずっと髪を紐で結んでいる。
12分12秒	組紐 着物を着て組紐を作る宮水一家（13分36秒まで）
14分30秒	神社 巫女舞 神楽鈴 口嚙酒 口嚙酒を紐で結ぶ。
16分52秒	神社の鳥居と灯籠
34分42秒	木に結ばれた注連縄
34分49秒	組紐（結びの説明）
36分35秒	ご神体と口嚙酒
42分29秒	神社 夜祭り 髪を切った浴衣姿の三葉（髪に紐なし）
46分9秒	瀧、紐を手首に巻いて糸守へ
55分22秒	奥寺先輩、旅館で糸守の組紐について書かれた本のページを開く。
55分27秒	奥寺先輩、瀧の手首に付けられている紐が組紐かと尋ねる。
59分29秒	瀧、ご神体（ご神木）を見つける。
1h36秒	瀧、口嚙酒を飲む。
1h1分23秒	紐
1h9分48秒	祭りの準備の風景。鳥居あり。
1h11分29秒	ご神体（ご神木）
1h11分40秒	瀧になった三葉。手首には紐を巻いている。
1h16分19秒	東京に行った三葉、髪を結んでいた紐を瀧に渡す。
1h19分41秒	瀧、手首に結んでいた紐を三葉に渡す。三葉、髪を紐で結ぶ。
1h24分23秒	露店が出ている夜の神社
1h25分41秒	夜の神社
1h40分24秒	東京の階段ですれ違う瀧と三葉。三葉は髪を紐で結んでいる。

注1 「h」は時間を意味する。

4. 考察

本章では、韓国でヒットした『ハウルの動く城』、日本のアニメ映画の中で2019年まで日本の興行収入第1位だった『千と千尋の神隠し』⁽¹⁵⁾と比較しながら、前章で分析した結果を踏まえて『君の名は。』の魅力について考察する。

まず、ストーリーであるが、10歳の千尋が主人公の『千と千尋の神隠し』ではハクという少年との交流が、18歳のソフィーが主人公の『ハウルの動く城』ではハウルの恋がストーリーに盛り込まれており、ラブストーリー的要素はヒットに欠かせないことが窺える。また、『千と千尋の神隠し』にしても『ハウルの動く城』にしても、『君の名は。』のように入れ替わりではないものの、千尋の両親が豚にされたり、18歳のソフィーが90歳の老婆にされたりと、魔法によって異なる何かに変身する状況が設定されている。これは、人には「もし今と違った人生を歩んでいたら」という、今と異なる生き方への願望があり、それを叶えるのがアニメであるからかもしれない。しかし、『君の名は。』は、『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』にはない、日本の都会と田舎という対照的な風景、彗星の核が割

れて落ちるといふ大災害、ご神体・神社・巫女・組紐・口嚙み酒と関わらせて描く日本独自の神道文化を盛り込み、より深みのあるストーリーを作り出している。特に水の中に町が沈んでしまう風景は、日本人であれば 2011 年の東北大地震を思い起こさせるもので、あの日に戻って大事な人を避難させることができたなら、と思う人も少なくなかろう。「生きていてほしかった」「大事な人」「忘れたくない人」「忘れちゃいけない人」というセリフも胸に迫るものがある。

また、組紐は、この作品のキーワードである「結び」と深く関わり、三葉の祖母は、以下の印象深い言葉を発している。

土地の氏神様をな、古い言葉で結びって呼ぶんやさ。この言葉には深い意味がある。糸を繋げることも結び、人を繋げることも結び、時間が流れることも結び、全部神様の力や。わたらの作る組紐も、せやから神様の技、時間の流れそのものを表しとる。

より集まって形を作り、ねじれて絡まって、時には戻って途切れ、また繋がり、それが結び、それが時間（中略）水でも米でも酒でも人の体に入ったもんが魂と結びつくこともまた結び、だから今日の御奉納は神様と人間を繋ぐための大切なしきたりなんやよ。

次に音楽であるが、共通点としては劇伴が作品の大半に流れていることである。『ハウルの動く城』では 5 分程度流れていない場面が 2 か所あるものの、その他はすべて 3 分以内に次の劇伴が流れ、『千と千尋の神隠し』でも 3 分流れていない場面が 2 か所あるだけで、その他は 3 分未満の時間に次の劇伴が流れており、『君の名は。』とほぼ同様である。このように、3 作品共、劇伴を効果的に使うことで、作品をより魅力的なものに仕上げている。ただし、ジブリの 2 作品は久石譲の作曲で、新日本フィルハーモニー交響楽団が演奏を行っているため、フルオーケストラでクラシック的だが、『君の名は。』は弦楽器とピアノが主で、より優しい雰囲気曲を提供している点が異なる。

しかも、ジブリの 2 作品ではラストのタイトルバックにのみ主題歌が流れるだけだが、『君の名は。』ではラストだけでなく作品中に主題歌が合計 4 曲流れる。これは、ミュージカル映画以外では特異だと言えよう。この 4 曲の主題歌が作品の中で流れることにより、主題歌がストーリーに組み込まれ、よりメッセージ性を持って作品を引き立てる効果をもたらしている。さらにその主題歌については、RADWIPS というロックバンドが作詞・作曲・演奏を担当しているので、特に「夢燈籠」と「前前前世」はビートが効いたノリの良い、若者受けする曲になっている。

また、『千と千尋の神隠し』と『ハウルの動く城』の主題歌は、日本の曲には珍しく 3 拍子⁽¹⁶⁾だが、『君の名は。』で流れる曲は、主題歌・劇伴共、日本の童謡・演歌・ポップスのほとんどが用いている 4 拍子でほぼ統一されている⁽¹⁷⁾。韓国・タイのポップスも 4 拍子で統一されているので⁽¹⁸⁾、韓国・タイの生徒・学生に『君の名は。』の曲が好まれたのは、オーケストラにはない、ロックで使用されている楽器の響き、そして 4 拍子のリズムへの共感が理由だとも考えられる。

第 3 に映像（キャラクター、背景など）であるが、『ハウルの動く城』は原作がイギリ

ス人のダイアナ・ウィン・ジョーンズなので、日本とは異なる風景が描かれている。また、舞台設定が現代ではないので、高層ビルやネオンサインが出てくるわけではない。かといって荒地や草原の風景が街の風景より多くを占めるわけでもない。逆に『千と千尋の神隠し』は日本が舞台なので湯婆婆の御殿を除き西洋的な要素はないが、八百万の神々（霊々）が疲れを癒やしに来るお湯屋が舞台になっているため、やはり都会的な要素は現れない。つまり、背景に都会の風景対田舎の風景のようなコントラストはない。また前章で述べたように、『君の名は。』ではビルに当たる光、木々に降り注ぐ光のように、都会と田舎の風景のいずれもが太陽の光と結びつき、さらにその光によって生じる影と相まって、そのコントラストが独特の映像美を生み出しているが、『ハウルの動く城』にも『千と千尋の神隠し』にもそのような映像美は見出せない。

最後に日本文化的要素だが、『ハウルの動く城』は西洋が舞台なので、この作品には日本文化的要素は出現しない。『千と千尋の神隠し』には城内や古い家屋、歌舞伎座や道後温泉本館を思わせるような湯屋の描写が見られ、それが日本建築と結びついている。また、注連縄が出てきたり、巫女のような衣装を着た女たちが出てきたりもする。建物に関しては、それが作品の舞台であるため、作品のかなりの部分に見られるが、注連縄、巫女のような衣装を着た女たちの出番は少なく、脇役に止まっている。作品に現れる神々にしても、その姿はこの作品のために作られた独特な姿をしているので、『君の名は。』の巫女、ご神木、組紐のように実在する人・ものではないため、現実の世界で見ることにはできない。

ここから、『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『君の名は。』に共通するのは、ストーリーの核に「愛」（恋、誰かを助けたいという心）があること、「変身」（入れ替わりを含む）がストーリーに組み込まれていること、劇伴が作品をより魅力的なものにしていることである。これに対し『君の名は。』の特殊性として、現代の日本で見られる日本文化、特に神道と関わる要素が組み込まれていること、現実に関わった大災害を思い起こさせる出来事が起きること、映像に現れる光と影、複数の主題歌の効果が挙げられる。

5. まとめと今後の課題

第3章、第4章の分析・考察から、『君の名は。』の魅力が普遍性と特殊性という観点からまとめると次のようになる。

(1) 普遍性

- ①ラブストーリー（高校生の恋愛を描くことで、若い世代が共感）
- ②変身（入れ替わり、魔法で自分とは異なるものに変えられてしまう）
- ③劇伴（セリフや場面を邪魔しない、あるいは盛り上げる音楽）

(2) 特殊性

- ①日本文化（神道と関わる人・もの 巫女、ご神体、神社、組紐、口噛み酒）
- ②大災害（彗星の核が割れて落ちる）
- ③映像の中の光と影（特に太陽の光が都会・田舎の両場面で効果的に使われている）
- ④主題歌4曲の効果的な使用

この普遍性と特殊性を活かしながら、主人公の瀧と三葉を結ぶ宿命について描き、ラストの場面は時間を超えて結ばれた2人の再会という、いわばハッピーエンドで終わっていることが、『君の名は。』の魅力であると結論づけられる。また、『君の名は。』がストーリー

一に神道を取り入れたように、文化を取り入れたアニメ映画はその国の理解にもつながり、アニメ映画で国際平和貢献ができるのも魅力だと言える。

今後は、2020年に『千と千尋の神隠し』を超えて日本の映画興行収入1位となった『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』や、他のジブリ作品なども含めて、ストーリー、音楽、映像、作品に見られる日本文化の比較を行うことで、日本のアニメ映画の魅力における普遍性と特殊性について解明していきたい。

付記

本稿は、2019年1月23日～25日にカンボジア・シェムリアップ (SIEM REAP) の ROYAL ANGKOR RESORT & SPA で開催された CALA (The Conference on Asian Linguistic Anthropology) での発表を基にしたものである。

謝辞

アンケート調査に関しては、韓国・柳韓大学校 (協力：金 聖京先生)、韓国・柳韓工業高校 (協力：白 金鍾先生)、タイ・タイ王国モンフォート中学校・高校日本語学科 (協力：吉田有花先生)、日本・興譲館高校 (協力：生藤源二郎先生) にお世話になりました。また、本稿の音楽部分の執筆にあたっては、長谷川楽器店 (岡山市) ライトミュージックチーフの青木哲也氏にご助言をいただき、山陽学園大学卒業生の辛 舜夏氏にもアドバイスをいただきました。記して感謝申し上げます。

注

- (1)以下、アニメーションはアニメと記す。
- (2)「韓国映画振興委員会統合電算網」によれば、2016年時点での歴代韓国上映アニメ観客数TOP10は、①『アナと雪の女王』、②『カンフー・パンダⅡ』、③『インサイド・ヘッド』、④『ズートピア』、⑤『カンフー・パンダ』、⑥『カンフー・パンダⅢ』、⑦『君の名は。』、⑧『シュレックⅡ』、⑨『ハウルの動く城』、⑩『ヒックとドラゴンⅡ』である (辛 (2017) より引用)。
- (3)シネマトゥデイ 2016年12月19日を参考にした。
- (4)辛 (2017) では、6項目の選択肢を用意している。また、複数選択可としている。
- (5)「劇中伴奏音楽」の略称で、アニメ・映画・舞台などの作品の中で流れるBGMのことを言う。「げきばん」と読む。
- (6)『新海誠監督作品『君の名は。』公式ビジュアルガイド』(2016)より引用。
- (7)27は同じ「なんでもないや」なので、1曲と数えている。
- (8)11分22秒から19分35秒までのうち、14分21秒から16分13秒までは、RADWIMPSの曲は流れていないが、村山二郎作曲の巫女舞の曲である「豊醸舞」が流れている。
- (9)東宝ステラ編 (2016) p.34より引用。
- (10)東京は新宿・代々木・四ッ谷など、実際の町の名前が出てくるが、糸守は架空の町で、岐阜県の飛騨古川と長野県の諏訪湖がモデルだと言われている。
- (11)武光(2003) p.41、平藤 (2018) p.13参照。
- (12)『世界大百科事典 (改訂版) 8』(2007) p.179参照。
- (13)國學院大學日本文化研究所編 (1994) p.395より引用。

- (14)神崎（1991）、月桂冠 URL、シアター(Ciatr)URL、東宝ステラ編（2016）、朱鷺田（2012）、横田（2019）参照。
- (15)『千と千尋の神隠し』のストーリーについては『アニメージュ』（2001）8月号を、『ハウルの動く城』のストーリーについては『アニメージュ』（2004）12月号を参照のこと。
- (16)ヨーロッパの音楽は、たとえばスケルツォ、ポロネーズ、マズルカ、メヌエット、ワルツのように3拍子の音楽も多い。クリスマス・ソングの中にも3拍子の曲が多く、これはキリスト教の影響だとも言われている。
- (17)朝日新聞 2020年10月13日に、日本の歌謡曲界で一世を風靡した作曲家、筒美京平氏が手がけた主なヒット曲が載っているが、いかに4拍子の曲が多いかが、ここからも明らかである。
- (18)韓国・タイの音楽については、このような音楽があるという例として、参考文献の最後に URL を挙げておく。

参考文献・参考 URL

- 朝日新聞（2020）「筒美サウンド魅せられて」10月13日 朝日新聞大阪本社版 朝刊
- 朝日新聞（2020）「歴代興行収入ランキング（興行通信社調べ）」12月29日
朝日新聞大阪本社版 朝刊
- 『アニメージュ 8月号』（2001）第24巻第8号 徳間書店
- 『アニメージュ 12月号』（2004）第27巻第12号 徳間書店
- 『アニメージュ 9月号』（2016）第39巻第9号 徳間書店
- 映画『君の名は。』公式サイト <http://www.kiminonawa.com/>（2021年2月6日閲覧）
- 神崎宣武（1991）『酒の日本文化』角川書店 角川選書 207
- 月桂冠 世界各地の口嚙み酒
<https://www.gekkeikan.co.jp/enjoy/industry/world/world01.html>
（2021年2月6日閲覧）
- 國學院大學日本文化研究所編（1994）『神道事典』弘文堂
- シアター（Ciatr） <https://ciatr.jp/topics/308735>（2021年2月6日閲覧）
- 清水義夫・助川幸逸郎編（2017）『『君の名は。』の交響』ひつじ書房
- 新海誠 コミックスウェブ（2016）『新海誠 Walker 光の輝跡』KADOKAWA
- 神社本庁公式サイト <https://www.jinjahoncho.or.jp/>（2021年2月6日閲覧）
- 辛 舜夏（2017）『『君の名は。』を通じて見た韓国での日本アニメ市場の展望』山陽学園
大学総合人間学部言語文化学科卒業論文
- スタジオジブリ編（2015）『ジブリの大博覧会展』スタジオジブリ
- 『世界大百科事典（改訂新版） 8』（2007）平凡社 組紐 p.179
- 『世界大百科事典（改訂新版） 14』（2007）平凡社 神社 p.334
- 『世界大百科事典（改訂新版） 27』（2007）平凡社 巫女 pp.320-321
- 武光誠（2003）『日本人なら知っておきたい神道』河出書房新社
- 東宝コミックス・ウェブ・フィルム監修（2016）『新海誠監督作品『君の名は。』公式
ビジュアルガイド』角川書店
- 東宝ステラ編（2016）『君の名は。』東宝（株）映像事業部
- 朱鷺田祐介（2012）『酒の伝説』新起元社

- 中山太郎 (1969) 『日本巫女史』 八木書店
『日本大百科全書 7』 (1986) 小学館 組紐 pp.556-557
額田巖 (1986) 『ものと人間の文化史 57・ひも』 法政大学出版局
『ピアノソロ『君の名は。』 Music by RADWIMPS』 (2016) ヤマハミュージックエンタテ
インメントホールディングス
平藤喜久子 (2018) 『日本の神様 解剖図鑑』 エクスナレッジ
山崎晶 (2007) 「劇伴音楽の作品化：異業種間連携に伴う製作の変化について」 『年報人間
科学』 pp.39-54
横田弘幸 (2019) 『ほろ酔いばなし 酒の日本文化史』 敬文舎
米澤貴紀 (2016) 『神社の解剖図鑑』 エクスナレッジ
歴史の謎を探る会編 (2005) 『常識として知っておきたい日本の三大宗教』 河出書房新社

韓国の音楽

BTS (방탄소년단) 'Dynamite' Official MV

https://www.youtube.com/watch?v=gdZLi9oWNZg&ab_channel=BigHitLabels
(2021年2月8日閲覧)

【最新版】KPOP 韓国音楽ヒットチャート人気曲ランキング - K-POP 2020年 チャート
最新 ランキング <https://www.youtube.com/watch?v=3n3F5x9daGQ>
(2021年2月8日閲覧)

【TikTok】よく使われる曲集 【人気曲☆EDM R&B POP 洋楽 ☺ K-POP】
<https://www.youtube.com/watch?v=CnNl-pXpAll>
(2021年2月8日閲覧)

タイの音楽

BGM / タイ王国 ヒット歌謡曲/ThailandMusic

<https://www.youtube.com/watch?v=F6YGw44uo3k> (2021年2月6日閲覧)

The Culture Clash: Young-G がセレクトするタイ音楽

<https://www.mixmag.jp/special/the-culture-clash-young-g-part-3.html>
(2021年2月6日閲覧)