

中国語楽曲の音楽的特徴量

大 矢 健 一*

Musical Characteristics of Songs in Chinese

OHYA Kenichi

Musical analysis using acoustic data by Japanese researchers has made remarkable progress, but very few songs in Chinese have yet analyzed by Songle system. Market of songs in Chinese is very large, there are many good songs Japanese researchers do not know. This report shows overview of musical characteristics of songs in Chinese.

キーワード：中国語楽曲，中国語圏，音楽分析，音楽的特徴

1. はじめに

コンピュータがまだ相対的に非力だったころの 1980 年代の音楽情報科学においては、音符や和音などの音楽要素を記号としてとらえて処理する研究が主流であったが、近年のハードウェア進化により、音楽における音響信号をさまざまな方法で直接処理し、そこから歌声のピッチの変化を分析したり、リズムや和音を抽出したりすることも可能になってきた。これらの研究は、日本の産総研を中心に推進され、音楽情報科学において世界をリードしている研究分野である。それらの研究が結実したのが、Songle¹⁾というインターネット上にあるシステムであるが、これは「音楽理解技術を活用した能動的音楽鑑賞サービス」であり、YouTube 上などのインターネット上の楽曲の中身を自動解析する音楽鑑賞システムである。Songle のサイトにおいて、すでに自動解析された楽曲を閲覧することができる。

一方、近年の IT 技術の象徴がスマートフォンであるが、日本国内においては「らじるらじる」や radiko などのアプリを用いてラジオ放送が聞けることはよく知られていることであるが、同様のアプリを使って海外の放送局も聞ける世の中にすでになっている。たとえば、「蜻蜓 FM」というアプリを使えば、中国国内におけるあらゆるジャンルのあらゆる放送局の FM 放送が聞けるだけでなく、当日・前日の放送もアーカイブされてダウンロード聴取さえ可能になって

いる。筆者は、これを用いて中国国内で流れている FM 放送を聞くようになったが、時折流れる中国語楽曲を聞いているうちに気づいたことがいくつかあった。第 1 に、いわゆる「いい曲」が非常に多いが、それらの楽曲は日本ではほとんど知られておらず、1980 年代後半以降に日本では非常に少なくなってしまったメロディー重視の楽曲が、中国語楽曲ではいまだに息づいていること。第 2 に、それらの「いい曲」を作って歌うミュージシャンには台湾人が多く、彼らがを作って歌う楽曲が、中国大陸・台湾・香港・シンガポールなどの中国語圏を巨大なマーケットとして広く聞かれていること。第 3 に、中国大陸には漢民族の他に 55 の少数民族がいるが、少数民族出身のミュージシャンもいて独自で多彩な楽曲を世に出していること。第 4 に、放送においては日本の楽曲もごくたまに流れるが、日本語が流れることはなく中国語でカバーされたものであり、前述の巨大な中国語圏マーケットに比較すると日本の音楽マーケットが非常に小さいということ、などである。

これらをふまえて、Songle のサイトで自動解析された楽曲一覧を見てみると、中国語楽曲がほとんどないということに気づく。Songle を用いて音楽特徴量を自動解析されてしかるべき中国語楽曲は多いはずであるが、少ない理由は、単に知られていないからではないか。そう思い立ち、本稿は、音楽情報科学的な音楽的特徴量をもっと解析されるべき中国語楽曲を、その音楽的特徴とともに紹介するものである。

*電子情報工学科准教授

原稿受付 2017 年 5 月 18 日

2. 中国語楽曲の基本的特徴

日本語は短母音であるが、中国語の母音は二重母音・三重母音があり、それらを発音するのにどうしてもある程度の時間がかかってしまう。それが作曲にも影響し、楽譜上においては八分音符がメインになりやすいという特徴がある。16分音符が多い曲中にもあるが、それらは比較的ゆっくりしたテンポの曲ということになる。言語の音声的特徴から作曲が制約を受けている。

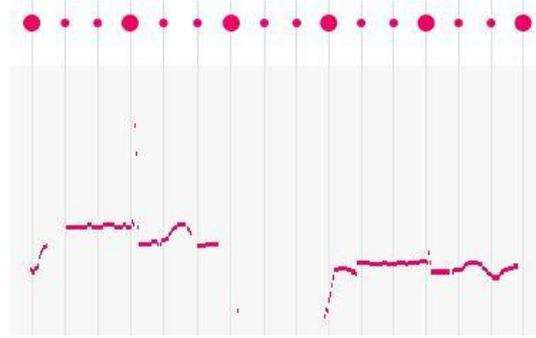

図1 「旅行的意义」のボーカル周波数遷移

3. 陈绮贞の楽曲

陈绮贞 (Cheer Chen, 繁体字: 陳綺貞. 以下、簡体字を主に示し、字体が大きく異なる場合は繁体字も示す) は、台湾出身の女性シンガーソングライターである。ギターやピアノを演奏し、ギター1本でライヴツアーを行うこともある。大ヒット曲が多く、中国語圏において絶大な知名度と人気を誇っている。代表曲に、「旅行的意义」(繁体字: 旅行的意義)²⁾、「还是会寂寞」(繁体字: 還是會寂寞)³⁾、「告诉我」(繁体字: 告訴我)⁴⁾、「鱼」(繁体字: 魚)⁵⁾などがあげられる。彼女の楽曲の最大の特徴は、その歌声と歌い方にある。知らない曲が流れていても、もしそれが彼女の楽曲であれば、その歌声と歌い方ですぐにそれと気づくことができる。

歌い方の特徴としては、まず第1にノンビブラート、第2に、ピッチがすぐには上がりきらない点があげられる。一般に、歌がうまい人というのはビブラートが正確であり、しかもピッチも正確である。そのため、この2つの特徴をもつがゆえに、彼女の歌は一聴すると素人っぽく聞こえる。そこが彼女の楽曲の最大の特徴である。しかしながら、単に素人っぽく聞こえるだけであればこれほど人気が出るはずがない。実際、彼女の歌声はなんとも魅力的であり、なぜこれほどまでに人々を魅了するのか? という点について、分析が待たれる。

図1は、代表曲「旅行的意义」を Songle にて解析したボーカル周波数の遷移である。きれいな波線ではないことはノンビブラートであることを意味し、また、なだらかな部分が多いことはその間ピッチが変化し続けていることを意味している。ところで、図の上の丸の部分は解析された拍を示しているが、3拍子であると誤認識されていることがわかる。なお、この誤認識はこの後の部分の解析で自動的に4拍子に修正されている。

```
[A] | Dadd9 | Badd9 | Cadd9 | A7sus4 A7 |
    | Dadd9 | Badd9 | Cadd9 | A7sus4 A7 |
[B] | F#m7 | B7 | Em EmM7 | Em7 A7 |
    | F#m7 | B7 B7sus4 Badd9 | Em7 A7sus4 A7 | D |
```

図2 「旅行的意义」のコード進行

図2は、代表曲「旅行的意义」のコード進行である。ギター1本でライブをやる彼女であり、この曲もライブではギター1本で弾き語りされているが、コード進行の流れからいって、ギターによって作曲されたものであることが推測される。一般に、楽曲の多くは、Aメロ→Bメロ→サビのように進行するが、この曲はAメロ2回のあとにいきなりサビが来る特殊な形式となっている。また、Aメロの3小節目でいきなりノンダイアトニックコードが出現し、聞かせる者はとさせせる効果を出している。

4. 周杰伦の楽曲

周杰伦 (Jay Chou, 繁体字: 周杰倫) もまた、台湾出身の男性シンガーソングライターである。中国語圏において、超絶大な人気を誇っているスーパースターである。代表曲は非常に多く、「七里香」⁶⁾、「兰亭序」(繁体字: 蘭亭序)⁷⁾、「稻香」⁸⁾、「东风破」(繁体字: 東風破)⁹⁾、「龙卷风」(繁体字: 龍捲風)¹⁰⁾、「不能说的秘密」¹¹⁾、「开不了口」(繁体字: 開不了口)¹²⁾、「听妈妈的话」(繁体字: 聽媽媽的話)¹³⁾、「菊花台」¹⁴⁾、「晴天」¹⁵⁾、「青花瓷」¹⁶⁾などがあげられる。多くの楽曲はゆったりしたテンポのバラード調であるが、「听妈妈的话」で代表されるようにラップの曲も手掛けている。彼の楽曲もまた、たとえ知らない曲であっても、すぐにそれとわかる。そ

の理由は、歌声と楽曲の類似性である。彼の楽曲は、一聴してそうとは聞こえないが、音程が比較的高い。そこを軽々と歌うのであればむしろ普通であるが、彼はやや苦しうに歌い、ときには声が裏返るのが特徴的であり、おそらくそれが魅力になっていると思われる。また、楽曲の類似性が高く、日本ではサザンオールスターズの数々の楽曲がお互いに似ているものが多いが、それと同様に、彼の楽曲の中において似ている曲が多い。では具体的にどういうふう

に似ているのか？について分析が待たれる。

周杰倫は、男同士のデュエット曲「千里之外」¹⁷⁾もてがけているが、もちろん男女デュエット曲も作曲し、「不該」¹⁸⁾という曲では、女性歌手の張惠妹と一緒に歌っている。張惠妹 (A Mei) は、台湾の歌手であるが、台湾原住民の卑南族出身である。デビューのきっかけが、勝ち抜き番組での25人勝ち抜きというだけあって歌が非常にうまい歌手として認知されている。「不該」は、そういう彼女とのデュエット曲ということもあり、高度に芸術的な難曲として仕上がっている。通常のデュエット曲であれば、「男性→女性→男女一緒」のような流れで進行し、男女一緒の部分もユニゾンがメインで、ハモるとしても簡単なものになりがちであるが、この「不該」においては、男女一緒の部分は必ずハモリ、しかも、主旋律・副旋律の男女が頻繁に入れ替わる。具体的には、Aメロはまず男性が歌い、次に女性が歌って終わる。Bメロは、まず男性が歌ったあと、女性が主旋律でハモリ、そのあとは男性が主旋律のハモリで終わる。サビは、まず女性が歌い、それを男性が引き継ぎ、そのあとは女性が主旋律のハモリとなり、ハモリの後半は男性が主旋律へと移る。それが2回繰り返されてサビは終わる。男女のデュエット曲で、かくも芸術的でありしかも難曲というのは聞いたことがなかったもので、中国語圏における中国語楽曲のレベルの高さを思い知らされた出来事でもあった。

5. 蔡健雅の楽曲

蔡健雅 (Tanya Chua) は、シンガポール出身の女性シンガーソングライターである。やはり中国語圏を活動の場として絶大な人気を誇っている。ギターを弾き、ギター1本で弾き語りのライブを行う。気さくな性格で、自らの曲のギター講座をYouTube上で軽妙に披露しているほどである。代表曲に、「达尔文」¹⁹⁾ (繁体字：達爾文)、「別找我麻烦」²⁰⁾ (繁体字：別找我麻煩)などがあげられる。また、自分自身の楽曲の作曲のみならず、他のアーティストに

対しても数多くの楽曲を提供している。中国本土において、歌姫といえば王菲であると言われているが、王菲にも3曲提供しており、中でも「打錯了」²¹⁾は有名である。これらの「达尔文」、「別找我麻烦」、「打錯了」は全く雰囲気異なる曲であり、作曲家としての才能を示しているといえる。また、音楽オーディションのテレビ番組「中国好歌曲」においては審査員も担当している。

[A] | G/B Cadd9 | Dadd11 | Em7 D | G D/F# B7(9) |
| Em7 Am7 | D G | G/B Cadd9 | Dadd11 |
[B] | G G/F# | Em7 Cadd9 | G/B Cadd9 | Dadd11 C/G |
| Am7 D | G Em7 | Cadd9 Dadd11 | G/B |

図3 「达尔文」のコード進行

「达尔文」は、歌詞が内省的なためか、曲の雰囲気も内省的なものになっている。コード進行を図3に示した。循環的なコード進行が採用されていることがわかるが、特筆すべきは、[A]の5小節目の2番目からのコード進行「Am7 D G G/B Cadd9 Dadd11 G」が、[B]の5小節目からのコード進行「Am7 D G Em7 Cadd9 Dadd11 G/B」に、ほぼそのまま使われていることである。すなわち、2泊ずらしただけでAメロとBメロとで同じコード進行が使われているという事実は、聞いているときには気づかないが、このように解析してみると初めてわかる驚きである。このような点もまた、作曲家としての才能を示しているといえる。

6. 少数民族出身の歌手

苏运莹は2015年の音楽オーディションテレビ番組「中国好歌曲」に出演し、自作の「野子」²²⁾という曲を歌ったが、その歌声と独特の歌唱法により一躍中国全土で有名になった女性歌手である。

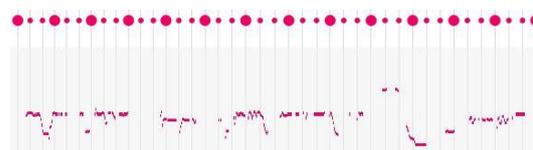

図4 「野子」のサビ部分のボーカル周波数遷移

図4はSongleにて解析された「野子」のサビ部分のボーカル周波数遷移である。周波数変化が細かく複雑であり、なだらかな部分も多いことがわかる。また、この図では不明なことであるが、音量も複雑

に制御されている。

彼女は黎族であり、独特の歌唱法がそれと関係しているかどうかは定かではないが、一般的に各民族には独特の歌があることが多いので、各民族由来の歌唱法が現代広く聞かれる中国語楽曲に何らかの影響を及ぼしている可能性は少なくないかもしれない。中国には漢民族以外に 55 もの少数民族があるので、網羅的な調査をするとなると大変なことが予想される。また、少数民族といっても、最大の壮族は人口 1600 万人であり、黎族も 120 万人以上の人口である。

7. 異性の声で歌える歌手

李玉剛は男性であるが、女性の声も出すことができる歌手である。男性・女性両方の声を出して一人で男女のデュエットをしている曲もあるほどである。

潘倩倩は女性であるが、2012 年の音楽オーディション番組に出演した際、男性の曲を男性のような歌声で歌った²³⁾。歌のあとのインタビューで、驚いた審査員に要望されて、他の 3 名の男性歌手の歌の一部を次々と披露し、審査員および聴衆を驚かせた。女性の声で歌う男性はまだ見かけるときがあるが、男性の声で歌う女性は非常に珍しい。

8. 中国における音楽番組

日本では、NHK E テレを除けば、全てのテレビチャンネルが総合であるが、中国・台湾においては、欧米同様に、ジャンルごとにチャンネルが割り当てられており、音楽については音楽専用のチャンネルがある。前述の音楽オーディション番組「中国好歌曲」は、中国中央電視台 (CCTV) 総芸チャンネルにおいて、2014 年から 2016 年まで毎週金曜日夜に放映されていた 90 分の音楽オーディション番組である。出場者は、自作の曲を審査員の前でテレビにて初めて歌うことになる。しかも、ただ歌うだけではなく、おそらくはプロによる編曲の一流演奏家による伴奏のもとでの歌唱となる。予選がおそらくあるのではないと思われるが、音楽性のレベルが非常に高く驚かされる。一方、同曜日の同時間帯の日本では、ミュージックステーションが放映されている。

「中国好歌曲」がきっかけとなり歌手になった人として、梁凡という男性もあげられる。彼は 2015 年に自作曲「阿楚姑娘」²⁴⁾で受賞したが、この曲もまた難曲でありながら独自性が非常に強い。彼は少数民族というわけではないようだが、中国全土の広大さを感じてしまう。同番組のスペシャルにおいて、

女性歌手の袁娅维がこの「阿楚姑娘」を歌った²⁵⁾。これは男性の曲であるが、初めてこの曲を聞いた袁娅维が涙を流し、是非歌いたいということでこのスペシャルが実現した。彼女の歌う「阿楚姑娘」を聞いて審査員の李佳明が「言葉にならない」というほど感動していたのが印象的であった。

日本の音楽教育では、早期から五線譜が使われるが、中国においては音の高さが数字で示されている簡譜と呼ばれる譜面が用いられるのが主流である。また、楽典的な授業もなされていないようで、北京で育った 20 代後半の若者に聞いたところ、音楽の授業では先生に合わせて歌を歌った記憶しかない、という。そういう状況の中で、音楽作品がどうやって創発されてくるのか、これについても興味深い。

9. ま と め

日本の音楽情報科学研究者のために、音楽情報科学研究の対象となるべき巨大な未開拓の地といえる、中国語圏における中国語楽曲について、音楽情報科学的見地から最近の楽曲を中心にいくつか取り上げて概説した。日本人にとって中国語楽曲といえば、いまだにテレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」を思い出す人も多いかと思うが、これは 1986 年の曲ですでに 30 年以上経過しており、現在までの中国語楽曲の進歩は著しいと言える。本稿がきっかけとなり、中国語楽曲のさらなる分析が進むことを期待している。

参 考 文 献

- 1) Songle <http://songle.jp/>
- 2) 陳綺貞 高清 MV 旅行的意義 Miracle of Travelling
<https://www.youtube.com/watch?v=e98VXjgZhtI>
- 3) 陳綺貞 Cheer Chen 【還是會寂寞 Lonely without you】Official Music Video
<https://www.youtube.com/watch?v=ZsiN2YVrdmA>
- 4) 陳綺貞 Cheer Chen 【告訴我 Tell me】Official Music Video
<https://www.youtube.com/watch?v=mJsT0i95cAY>
- 5) 陳綺貞 - 魚 (HQ)
<https://www.youtube.com/watch?v=JPmd8X7m9Ow>
- 6) 七里香 MV- 周杰倫
<https://www.youtube.com/watch?v=7CKOG-qQKJY>
- 7) Jay Chou 周杰倫【蘭亭序 Lan-Ting-Xu】-Official Music Video

- <https://www.youtube.com/watch?v=s5Xl5MXboas>
- 8) 周杰倫 - 稻香 KTV
<https://www.youtube.com/watch?v=cGJyOxLTebg>
- 9) Jay Chou 周杰倫【東風破 Dong-Feng-Po】-Official Music Video
<https://www.youtube.com/watch?v=qct0JLjaHDc>
- 10) 周杰倫【龍捲風 官方完整 MV】 Jay Chou "Tornado" MV (Long-Juan-Feng)
<https://www.youtube.com/watch?v=RPWDeLqsN0g>
- 11) 周杰倫 不能說的秘密 Jay Chou-Secret MV [完整清晰版]
<https://www.youtube.com/watch?v=C6dO6hCunTA>
- 12) 周杰倫 Jay Chou【開不了口 I Find It Hard To Say】 Official MV
<https://www.youtube.com/watch?v=H7hpK6cm-6k>
- 13) Jay Chou 周杰倫【聽媽媽的話 Listen to Mom】-Official Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=_B8RaLCNUZw
- 14) Jay Chou - 菊花台 (Ju Hua Tai) MV
<https://www.youtube.com/watch?v=b3Gb69rVZ9Y>
- 15) Jay Chou 周杰倫【晴天 Sunny Day】 -Official Music Video
<https://www.youtube.com/watch?v=DYptgVvkVLQ>
- 16) 青花瓷 MV (完整版)
https://www.youtube.com/watch?v=CZ78y__MIzM
- 17) Jay Chou 周杰倫【千里之外 Far Away】-Official Music Video(ft.費玉清)
<https://www.youtube.com/watch?v=ocDo3ySyHSI>
- 18) 周杰倫 Jay Chou X aMEI【不該 Shouldn't Be】 Official MV
https://www.youtube.com/watch?v=_VxLOj3TB5k
- 19) 蔡健雅-『達爾文』 官方版 MV (Official Music Video)
<https://www.youtube.com/watch?v=Z97zUBtHZGY>
- 20) 蔡健雅 Tanya Chua【別找我麻煩】 HD 官方版 MV 完整放映
<https://www.youtube.com/watch?v=Ua9DKclFKLA>
- 21) Faye Wong 王菲 - Wrong Number 打錯了 MV
https://www.youtube.com/watch?v=0kLEDURI_eU
- 22) 田馥甄(Hebe) & 蘇運瑩 - 野子 [1080P] [Ghost.R.C]
<https://www.youtube.com/watch?v=kOgUvM8AvqM>
- 23) 中國達人秀 潘倩倩 演唱：康熙帝國片頭曲《向天再借五百年》
<https://www.youtube.com/watch?v=yr9jbyvx7yI>
- 24) 中國好歌曲 第二季第三期 梁凡 《阿楚姑娘》 20150116 全高清 Full HD
<https://www.youtube.com/watch?v=I4seSrWvE0s>
- 25) 《中国之星》 China Star EP.2 20151128 - Cui Jiang Comment On Andy Hui's Performance【SMG OFFICIAL HD】
https://www.youtube.com/watch?v=CxTj6y_xII#t=23m13s