

論 文

平成20年代の『 Gondola の唄 』の考現学
— 「命短し恋せよ乙女」とそのもじりの研究 —

相 沢 直 樹

はじめに

大正時代のわが国でツルゲーネフ原作の『その前夜』を舞台化した芸術座の舞台から生まれた『 Gondola の唄 』のその後の受容を追っていた筆者は、これまでの研究で、昭和から平成の初めにかけてわが国で聞かれたこの歌のこだまの多くは、1) 大正浪漫の時代の雰囲気を出すための小道具として用いられたり、2) 映画『生きる』のブランコの場面を継承していることを明らかにし、次いで、昭和の末から平成の始めにかけて、特にサブカルチャーにおいて「いのち短し恋せよ少女(乙女)」という詩句が『 Gondola の唄 』を離れてひとり歩きをはじめたこと、さらにそこから「いのち短し」も取れて「恋せよ乙女」だけになって行く傾向が見られることを指摘して来た¹。本論考ではこれらを確認しつつ、その後の状況を取り上げることにする。

折しも平成20年代の最後の年である本年²は、いつになく『 Gondola の唄 』の様々なこだまが聞かれる年であった(この歌そのものの露出と「命短し恋せよ乙女」の漏出が様々なかたちで観察された)。本稿では平成20年代の『 Gondola の唄 』の受容の諸相を紹介するとともに、その受容のかたちをめぐって分析・考察を試みる。

その際、『 Gondola の唄 』そのものが歌われるなど直接的に取り上げられる場合と、「命短し恋せよ乙女」ないしそのもじりが現れる場合とを区別して検討を進めることにしたい³。前者では疑いなく『 Gondola の唄 』が前提とされているのに対し、後者では必ずしもこの歌が意識されているとは限らないように見えるからである。

1 『 Gondola の唄 』が歌われる時

朝ドラ『ひよっこ』

NHKの連続テレビ小説(いわゆる「朝ドラ」)では、これまで確認できただけでも、『カーネーショ

1 拙著『甦る『 Gondola の唄 』——「いのち短し、恋せよ、少女」の誕生と変容』新曜社、2012年、297-304頁。

2 本稿は平成29年(2017)12月に脱稿したものである。

3 本稿第1節では前者を、第2節と第3節では後者を取り上げる。また巻末には、本論で触れられなかった作品等も含め、平成時代の『 Gondola の唄 』のこだまを年表形式で示した。

ン』（平成23年度後期）、『ごちそうさん』（平成25年度後期）に続いて、『マッサン』（平成26年度後期）でも『 Gondola の唄 』の歌われるシーンがあった。主人公マッサンの妻を演じた Ch・K・フォックスは、その後この歌でわが国での歌手デビューを果たした。

さらに、今年度（平成29年度）前期の『ひよっこ』では、むかし赤坂の売れっ子芸者だったという、アパートの大家の富さん（白石加世子）の語る恋物語のバックに『 Gondola の唄 』が流れた。それ以前の回でも恋する女性たちの応援歌のような形で『 Gondola の唄 』が口ずさまれる場面が何度かあったが、今回は回想シーンの中で若い芸妓の舞い付きでたっぷり聞かせた⁴。脚本を手掛けたのが平成14年に放送されたNHKドラマ『恋せよ乙女』⁵の岡田恵和であったと聞けば、『 Gondola の唄 』が挟まれるのもむべなるかな、と頷かれよう⁶。

ドラマ『やすらぎの郷』

『ひよっこ』と同じ頃、テレビ朝日の昼のドラマ『やすらぎの郷』でも『 Gondola の唄 』が歌われ、話題になった。

テレビ界で活躍した人物だけが入居する老人ホームに、認知症が進行し遠方の介護施設に移ったはずのしのぶ（有馬稲子）が突然舞い戻り、「姫」と呼ばれる女性（八千草薫）の病状を察知したのか、お見舞いに彼女が好きだった『 Gondola の唄 』をプレゼントすると言い張り、練習を始める。死にかけている人に「いのち短し恋せよ乙女」とか「明日の月日のないものを」などと言うのはまずいんじゃないのかと気を揉む周囲を尻目に、『 Gondola の唄 』を歌うしのぶのひび割れた歌声にかぶせて、穏やかな顔で眠る病室の「姫」の姿が映し出される。その夜「姫」は天に召された⁷。

このドラマの脚本を書いた倉本聰は、10年前にフジテレビのドラマ『拝啓、父上様』の中でも『 Gondola の唄 』を映画『生きる』と絡めながらさり気なく聞かせていたことが思い出される。

『いぬやしき』

コミック（漫画）の世界では、平成26年（2014）から連載の始まった奥浩哉の『いぬやしき』に映画『生きる』を思い起こさせる場面が含まれていることは特筆すべきである。これは、家庭でも社会でも疎外感を味わっていた、定年を間近に控えた冴えないサラリーマンが、ある日医師から末期ガンによる余命宣告を受け、絶望の淵に突き落とされるが、その晩突如飛来した UFO の墜落に巻き込まれて機械の体に生まれ変わることから始まる壮大な物語で、超人的な力を手に

4 2017年9月2日の放送を視聴し、録画で確認した。

5 このドラマは『 Gondola の唄 』からタイトルを借用しているのみならず、この歌が歌われる場面を含む（拙著『甦る『 Gondola の唄 』』286-287頁参照）。

6 本稿校正中、平成29年度後期の朝ドラ『わろてんか』でも『 Gondola の唄 』に遭遇した（2018年2月21日：第118話）。寄席を経営する女主人公が、自分の恋心に素直になれない女芸人に「ええんとちゃいますか？いくつになってもおなごはおなごです」と言って「へいのち短し恋せよ乙女...」と歌う場面であった。

7 2017年9月5日放送分（第112話）。本放送は視聴し損ねたので、ビデオ・オンデマンドで確認した。

入れた男は、同じ事故で悪の化身となった若者と闘いつつ、人類の救済のために生きようとする。

問題の場面は物語の冒頭、ガンで余命3カ月と宣告された主人公が、家族にも話を聞いてもらえず思い悩み、公園のブランコを漕ぎながら『 Gondolaの唄』を歌う場面である。クロサワの渡辺勘治を幾重にもなぞっていることが分かるだろう。

なお、この作品は平成29年(2017)10月よりTVアニメ化され、初回放送分では公園のブランコをゆすりながら、主人公の犬屋敷が消え入りそうな声で『 Gondolaの唄』を口ずさむシーンを確認できた。平成30年(2018)には実写版の映画も公開される予定である。

TV コマーシャル

平成24年(2012)にライオンのハミガキのTVコマーシャルで“HALCALI”というガールズ・ヒップホップユニットによる弾むような『 Gondolaの唄』がバックに流れたことがあったが、平成29年(2017)の冬には大手ハンバーガー・チェーンのマクドナルドのTVコマーシャルに『 Gondolaの唄』が登場した。

「この冬、唇を奪われました」というドキッとするような女の子の声のナレーションで始まるコマーシャルは、仲のよい若い男女の寸劇にかぶせて、彼女が心の中で歌う「へ恋せよ乙女…」、「へあ・か・き・くちーび」で切れる『 Gondolaの唄』の断片が聞こえる。「ファーストキスの味がする三角イチゴチョコパイ」のコマーシャルであった。

失意のうちに公園のブランコで『 Gondolaの唄』を歌う主人公・犬屋敷竜郎⁸

8 奥浩哉『いぬやしき』第1巻、講談社、2014年。

2 「命短し恋せよ乙女」とそのもじり⁹

「恋せよ乙女」のひとり歩き

昭和の末から平成10年代にかけて、特にサブカルチャーにおいて「いのち短し恋せよ少女（乙女）」という詩句が『 Gondolaの唄』を離れてひとり歩きし、さらにそこから「いのち短し」も取れて「恋せよ乙女」だけになって行く傾向が見られた¹⁰。

特にJ-POP（日本のポピュラー音楽）の世界で、それは顕著であった。たとえば、所謂ゴスロリ（ゴシック&ロリータ）系のボーカルを擁する音楽ユニット“ALI PROJECT”の『恋せよ乙女～Love Story of ZIPANG～』（1992、宝野アリカ作詞）は「恋せよ乙女 咲きましょ桜」と誘うように歌い出し、「愛のジパング あなたと出逢い／黄金の夢の 盃飲み干す」と続く。男性三人のグループ“WANDS”の『恋せよ乙女』（1993、上杉昇作詞）は「恋せよ乙女／いつかは 散る Mind」とシャウトするように始め、「その心 愛にあずけて／むじゃきなままで 時のシグナル／赤く染まる前に はしれ Don't Stop The Run」とたたきつける。つまり、この二曲はタイトルのみならず歌詞にも冒頭から「恋せよ乙女」が現れるのだ。

花、恋、夢のはかなさが繰り返し訴えられ、瞬間に賭ける生き方が歌われるこれらの歌の中では、「恋せよ乙女」の文句は、短い人生の中で咲いて散れとばかりの刹那主義を唱道しているように聞こえた。平成10年代の終わりまでそのような状況が続いた。

「命短し恋せよ乙女」の再定式ともじり

「恋せよ乙女」のひとり歩きがしばらく続くのかと思って見ていると、興味深いことに、その後「命短し」に当たる文句を取り戻すようになった。ただし、「命短し恋せよ乙女」の完全形で

①

②

『夜は短し歩けよ乙女』（原作小説と映画）

9 筆者は日頃様々な手段を用いて、わが国の文化シーンにおける『 Gondolaの唄』やその「こだま」の発現のチェックに努めているが、もとよりひとりでそのすべてを把握すべくもなく、様々な方に助けていただいている。中には拙著を読まれたり、筆者の講演を聴かれた後、わざわざ情報提供をして下さる方もいらした。また、若者たちが主要な受容層となっているサブカルチャーや J-POP に関しては、若い知人や学生諸君に教えられることも少なくない。関係各位にはこの場をお借りして御礼申し上げたい。

10 『甦る『 Gondolaの唄』』297～304頁参照。

現れることは稀で、多くはどこかしらもじられている。

作品タイトルに「命短し恋せよ乙女」のもじりを用いたのは平成18年(2006)に出た森見登美彦の『夜は短し歩けよ乙女』が嚆矢かも知れない。平成20年代に入ると、小説やライトノベル、コミックなどに、こうしたもじりタイトルが雨後の筍のごとく数多く現れ、「命短し恋せよ乙女」が一種の呪文のようになった観すらある。平成20年代の最後の年にその『夜は短し歩けよ乙女』が湯浅政明監督(脚本:上田誠)によって映画化されたのは、実に象徴的な出来事であった。

以下に筆者が確認した「もじりタイトル」の一端を示す。

初出時期	作者・タイトル等	画像 ¹¹
平成18年(2006)	森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』(小説)	①
平成20年(2008)	神崎かるな『しなこいっ - 竹刀短し恋せよ乙女 -』 ¹² (コミック)	②
	『命短したたかえ! 乙女』(ゲーム)	③
平成22年(2010)	『恋愛番長 命短し、恋せよ乙女! Love is Power』(ゲーム)	④
平成23年(2011)	大槻はちめ『命みじかし恋せよ男子』(コミック)	⑤
平成25年(2013)	虹乃有禾『命みじかし、恋せよ不良少年!』(コミック)	⑥
	花衣沙久羅『薔薇と牙 ~イノチ短シ 恋セヨ乙女~』(コミック)	⑦
平成28年(2016)	ハセガワケイスケ『いのち短しサブカレ乙女。』(ライトノベル)	⑧
平成29年(2017)	『夜は短し歩けよ乙女』(映画)	⑨

ロックバンドの場合

すでに平成12年(2000)には“JUDY AND MARY”というロックバンドの「mottō」(TACK 作詞)という曲の歌詞に「コミュニケーション うまくとれないし／恋せよ 乙女命短し／まだリアルなんて知らないから 胸にトドメだ!」という一節があった¹³。

その時から干支が一回りした平成24年(2012)にクリーブハイブというロックバンドがメジャーデビュー後に改めて発表した『イノチミジカシコイセヨオトメ』(尾崎世界観作詞)は、「ピンサロ嬢になりました」という若い女性の語りのかたちを取って「毎日は凄いい早さで 気付いた時は消えてしまうけど／長生きする気も無いから イノチミジカシコイセヨオトメ」とけだるく歌う。

一方、リーゼント・ヘアーに学ラン姿がトレードマークの「ヤンキー系ロックバンド」氣志團¹⁴が平成26年(2014)に発表した『喧嘩上等』(綾小路翔作詞)は「WOW… 命有る限りは恋せよ乙女／WOW… 血祭りだわ／かかってこいや 喧嘩上等」という勇ましい文句で始まる。

11 画像情報:①森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』角川文庫,2008年。⑨映画『夜は短し歩けよ乙女』監督:湯浅政明,脚本:上田誠,原作:森見登美彦,配給:東宝映像事業部,2017年(前頁に示したのは公式サイト予告編の画像:2017年6月9日確認)。②から⑧については、本の表紙等の画像と書誌情報等を次頁に示した。なお、①と②の画像は初出時の作品のものではないので、刊行年にずれがある。

12 この作品は雑誌掲載時に『しなこいっ - 竹刀短し恋せよ乙女 -』→『しなこいっ』→『竹刀短し恋せよ乙女』とタイトルと掲載誌を変えている。次頁に示したのは単行本(2011)の表紙である。

13 下線部相沢(以下同様)

14 このグループが「氣志団」でなく旧字の「氣志團」を名乗っているのも現代風と言えよう。筆者はこれまで幼児・学童向けのTV番組『プリキュア』などに「文語」を使う「スタイリッシュな悪役」が登場することを指摘して来たが、それと通じるところのありそうな現象である。

「命短し恋せよ乙女」をもじったタイトルのコミック等

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

- ②黒神遊夜（原作）・神崎かるな（画）『竹刀短し恋せよ乙女 壱』角川書店，2011年。
- ③『命短したたかえ！乙女 ～戦略始めました～』PROJECT YNP，2008年。
- ④『恋愛番長 命短し、恋せよ乙女！ Love is Power』アイデアファクトリー，2010年。
- ⑤大概はちめ『命みじかし恋せよ男子』海王社，2011年。
- ⑥虹乃有禾『命みじかし、恋せよ不良少年！』集英社，2013年。
- ⑦花衣沙久羅（著），氷堂れん（イラスト）『薔薇と牙 ～イノチ短し恋セヨ乙女～』ジュリアンパブリッシング，2013年。
- ⑧ハセガワケイスケ『いのち短しサブカレ乙女。』KADOKAWA/アスキー・メディアワークス，2016年。

いきなり「命短し恋せよ乙女 君をこらしめに行こう」と歌い出すので面食らうのは、平成28年(2016)に“MOSHIMO”というバンドがリリースした『命短し恋せよ乙女』で、ちょっと優しくされただけでハートをつかまれてしまった女の子が、「命短し恋せよ私 君に仕返しに行こう」と強がっても勝てない恋心を表している。

新しいところでは、和楽器と洋楽器を組み合わせたユニークな「和楽器バンド」が平成29年(2017)にリリースした『雪よ舞い散れ其方に向けて』(亜沙作詞)のサビの部分に、演歌歌手を思わせる小節をきかせた歌いぶりの「命短し恋せよ乙女」が現れる。

雪よ舞い散れ其方に向けて 想いは儂いものです
幾夜徒然私は独り 願いよ届け
命短し恋せよ乙女 私はまだ想っています
其方の記憶をどうか消して とどめを刺して¹⁵

「其方(そなた)」や「徒然(つれづれ)」に代表されるような古語・文語がいくつも配されているのは、後で見る初音ミクなど電腦歌姫の歌詞でも同様のことが看取され、興味深い。和楽器をつかってロックするというこのバンドの形態自体が、現代の若者の嗜好・志向のある側面を象徴しているようにも見える。

もじらずに(1) 舞台とTVドラマ

演劇に関しては、特に小劇場で上演される演目に「恋せよ乙女」を含むタイトルが散見されるが、それらをすべて追跡・把握するのは困難である。そんな中で鴻上尚史の『イントレランスの祭』(2016)の中に「命短し、恋せよ、乙女」という科白があることが台本で確認できた。

これは、地球に大量の宇宙人が難民としてやって来て、地球人との間に差別や軋轢が生まれているという設定の、未来の日本を舞台にしたお芝居である。人間の女性に変身し、人間の男性を愛している宇宙人の女王に、俗に言うオネエ系に変身している別の宇宙人が「女王なんて恋を捨ててまで手に入れるものじゃないわよ。命短し、恋せよ、乙女。」という言葉を投げかける場面がある¹⁶。ただし、この台本の刊行に4年ほど先立つ平成24年(2012)の公演を収録したDVD¹⁷を見ると、場面構成(順序)をはじめいろいろ異同があり、件の科白も「女王なんて愛を捨ててまで手に入れるものじゃないわよ。あれ。あたし、なんかいい人になってるぞ。いかんいかん。」(傍点引用者)となっていた。

15 以下のCDの歌詞カードを参照した。和楽器バンド『四季彩-shikisai』AVCD-93642/B。

16 鴻上尚史『イントレランスの祭/ポーターズ・ソング〜スナフキンの手紙 Neo〜』論創社、2016年、193頁。

17 『イントレランスの祭』(企画・制作: サードステージ)TDV017。これは「虚構の劇団」の第8回公演を2012年11月にシアターサンモール(東京)で収録したものである。一方、2016年にこの劇は「KOKAMI@network」の第14回公演として上演されている。

一方、平成28年（2016）にフジテレビで放映された『パパ活』というドラマの最終回で、パリに行く最愛の先生に付いて行くことになった主人公の杏里を囲んで友人の女子大生たち3人がテニス部のロッカールームで語り合う場面では、友人のひとりが杏里の生き方を「いいと思う」、「羨ましい」などといった後、突然「命短し恋せよ乙女！」と言うと、残りの2人も繰り返す、杏里もそれを繰り返す、最後にみなで「命短し恋せよ乙女！」と叫んで談笑後、肩を組んで泣き笑いとなる¹⁸。

もじらずに（2）TVアニメ

TVアニメのセリフの中に「命短し恋せよ乙女」が聞かれることがある。

平成28年（2016）にTOKYO MXほかで放映された『うたわれるもの 偽りの仮面』というTVアニメには、夢見る少女が、飛び出して来た理由を訊かれて「うちなあ、恋をしに来たんやえ」、「せっかくの帝都、どうせなら、やけどをするような恋のひとつもしてみたいんえ。おーお、絶対に恋をしてみせるんよ。「命短し恋せよ乙女」や」と語る場面がある¹⁹。

その他、TOKYO MXほかで平成29年（2017）に放送されたアニメ『Re:CREATORS』の第6話に「命短し恋せよ乙女」というタイトルがついている。ただし、ドラマの中では『 Gondola の唄 』も「命短し恋せよ乙女」という文句も現れないようである²⁰。

3 電腦歌姫の歌う「命短し恋せよ乙女」

電腦歌姫と『 Gondola の唄 』

現在『 Gondola の唄 』をめぐる、前代未聞のまったく新しい現象が起こっている。それは、初音ミクや重音テトのような「バーチャル・シンガー」ないし「電腦歌姫」が『 Gondola の唄 』を歌ったり、タイトルや歌詞に「命短し恋せよ乙女」という文句を含む新しい歌を歌っており、電腦空間（パソコン内やインターネット上の仮想空間）の中をこの文句が自在に飛び交っていることである。

音声合成技術によって生み出された電腦歌姫たちの歌う姿は動画サイトなどで視聴できるとはいえ、彼女たちはあくまで三次元的な実体を持たないバーチャルな存在である。

初音ミクが『 Gondola の唄 』を歌う動画は、現在ニコニコ動画とYouTubeという二大動画サイトに複数アップされているが、筆者の知るかぎりでは、平成20年（2008）2月5日に「みっくん」氏によってニコニコ動画に投稿された²¹のが最初である。実体のない歌い手に歌われること

18 第8話＝最終回。本放送は視聴していないが、ビデオ・オンデマンドで確認した。

19 第5話「海賊娘」（2015年10月ないし11月の放送）。TV放送は視聴していないが、Blu-rayで確認した。『うたわれるもの 偽りの仮面』Blu-ray BOX 上巻、KIXA-90595。

20 第6話（2017年9月放送か）。TV放送は視聴していないが、DVDで確認した。『Re:CREATORS 3』ANZX-13555。

21 <http://www.nicovideo.jp/watch/sm2235209>（2017年12月1日確認）

によって、『 Gondola の唄 』は、まったく新しい時代を迎えることになった。

VOCALOID と UTAU

ボーカロイド (VOCALOID) とは、メロディーと歌詞を入力すると、サンプリングされた人の声を元にした歌声を合成する音声合成技術 (ソフトウェア) で、ヤマハが平成15年 (2003) に開発した。

「初音ミク」は今から10年前の平成19年 (2007) の8月末に生まれたので、『 Gondola の唄 』を披露したのはデビュー後間もなくということになる。

なお、「ボーカロイド」やその略称の「ボカロ」という言葉は、本来は音声合成技術 (ソフトウェア) の名称であるが、初音ミクのようにその応用製品に設定されているキャラクターのことを指して使われることが多い。初音ミクの他に鏡音リン^{かがみね}、巡音ルカ^{めぐりね}などの歌姫がいる。

一方、重音テト^{かさね}は鮎屋 / 菖蒲 (あめや・あやめ) が開発した歌声合成ソフトウェア (フリーウェア) の UTAU であり、厳密には「ボーカロイド」とは言えない²²。

筆者の知るかぎりでは、電腦歌姫の歌の中に「命短し恋せよ乙女」をタイトルに含むオリジナル曲 (新たに作られた曲) が少なくとも4曲あり、このうち3曲は初音ミクに帰せられ、1曲は重音テトのものである²³。

曲名 (タイトル)	歌手	作詞者	作曲者	歌い出し	登場
†命短し恋せよ乙女†	初音ミク	つみき	つみき	しよせん恋 されど恋 恥らう 賢さは 邪魔 なだけ	2010年
	黒猫 (花澤香菜)	mitsu	mitsu	恋せよ命短し乙女よ	2010年
命短し恋せよ乙女	初音ミク	ゆた	パピ子	命短し恋せよと 初めての恋におちたの 巡り廻る季節 貴方に 咲き乱れたい恋心	2012年
命短し恋せよ乙女	重音テト	デスおはぎ	デスおはぎ	齡十五のそこの小娘 です 世間知らずと承知の上 で家を出てきました	2012年
命短し恋せよ乙女!	初音ミク	くろゑ	くろゑ	ジリジリ目覚ましが うるさく鳴り響く 憂うつな朝です	2014年

22 本稿では VOCALOID と UTAU を合わせて「電腦歌姫」と呼ぶことにする。

23 鏡音レンの歌う「夏は短し恋せよ男子」(コニー作詞・作曲) はタイトルも歌のタイプも異なるものなので、ここでは扱わない。

3-1 初音ミクの場合

『十命短し恋せよ乙女』(つみき / mitsu 作詞作曲)

この歌はもともとアニメ『俺の妹がこんなに可愛いわけがない²⁴』のエンディングの応募曲で、平成22年(2010)12月放送の第13話のエンディング・テーマ曲として採用された。アニメでは黒猫役の花澤香菜が歌っている。ただ、なぜかアニメのエンディングで歌われる前に初音ミクの歌声が先に発表になったようだ(2010年7月)。作詞・作曲とも、初音ミクの歌では「つみき」、アニメの方では「mitsu」と記されている。

タイトルの両脇を飾る「十」(ダガー、短剣符)は、若い世代の間では名前などを目立たせたい時などに使われているようだ。

<p>十命短し恋せよ乙女十</p> <p>作詞：つみき / mitsu 作曲：つみき / mitsu 唄：初音ミク / 花澤香菜</p>
<p>しょせん恋 されど恋 恥らう 賢さは 邪魔なだけ 恋せよ命短し乙女よ</p> <p>放課後チャイムは あなた知る魔法で 頼りない背中也 愛しくさせるの</p> <p>内側から「カチャリ」鍵掛けた気持ちに 気付いてほしいだけ 不器用な愛</p> <p>どれだけ想えば 届くの？ 千葉<small>せんよう</small>に書いた気持ち 涙 また<small>こぼ</small>し 手紙濡らすの</p> <p>しょせん恋 されど恋 恥らう 賢さは 邪魔なだけ 子供<small>こぼ</small>な心のまま 委ねたいの…</p> <p>あなたなら 抱きしめる？ それとも恋焦がれ 待ち惚け？ 待てない！ 命短し乙女は²⁵</p>

(初音ミク版)

(黒猫版)

24 『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』は伏見つかさによるライトノベル(電撃文庫、2008年~2013年)を原作とし、漫画、CD、アニメ、ゲームなどの派生商品を生んでいる。テレビアニメは2010年と2013年に放送された。
25 歌詞については、以下を参照した。<https://www5.atwiki.jp/hmiku/pages/19372.html> (2017年12月1日確認)。下線部引用者。なお、アニメの「黒猫(花澤香菜)」バージョンでは、冒頭のサビを省略し、「放課後チャイムは」から歌い出す。

動画は以下を参照(2017年12月1日確認)。いずれも初音ミクの後に黒猫の歌唱が続く。

<http://www.nicovideo.jp/watch/sm14553519> <https://www.youtube.com/watch?v=qwAFYvAGyeg>

思春期の少女の不器用な愛と切ない恋心を歌った歌である。この歌は元々アニメの中で「黒猫」と呼ばれる女の子の心情をつづったものと見られるが、その「黒猫」も主人公の「妹」も中学生という設定なので、「しょせん恋 されど恋」という文語調で始まり、「千葉」などの文語が所々に顔を出すのはやや背伸びした印象を与える。いずれにしても、これらの古風な詩句のおかげで、「恋せよ命短し乙女よ」や「命短し乙女は」が歌詞の中に自然に溶け込んでいるのは確かだ。最後の「乙女は」は、「命短し」ではなく「待てない！」の主語と見るべきなのであろう。

『命短し恋せよ乙女』（ゆた作詞，パピ子作曲）

タイトルそのままに「命短し恋せよと／初めての恋におちたの」と歌い出す、ゆた作詞・パピ子作曲の『命短し恋せよ乙女』は、平成24年（2012）に生まれた。

<p>命短し恋せよ乙女</p> <p>作詞：ゆた 作曲：パピ子 唄：初音ミク</p>
<p>命短し恋せよと 初めての恋におちたの 巡り廻る季節 貴方に 咲き乱れたい恋心</p> <p>凜と吹きすさぶ春風に 舞い上がる紅 裾おさえて 花卉の行方 見守る 落ちる花びらを手のひらに まるで私を誘うしぐさに 望んで感わされたい</p> <p>命短し恋せよと 高鳴る鼓動が幾度も 繰り返し貴方に恋して 蕾だけつもっていくの</p> <p>咲かずにふくらむ想いを 連ねて散らす言ノ花 遠い日に貴方と並んで 見つめた桜に似ていた</p> <p>恥じらいなく手を繋いでた あの頃には戻れないけど 嗚呼 これから繋ぐ季節を 貴方のとなりに寄りそって ゆびさき絡めて 視線紡いで</p>

優しさ感じていたい

命短し恋せよと

震える唇ひらいて

大人のふりして紅ひいた

小指の赤が切なくて

誰にも聞かれないように

呟いてみた 「恋」してる

二文字の甘さにときめいて

溜息さえ恋に染まる

忘れてしまえればと

失くしてしまえればと

思うほど色づいた

蕾ほころびはじけた

命短し恋せよと

舞い散る花びらのように

降りつもる想い 言ノ葉に

のせて貴方に届けたい

戻ることは出来ないから

重ねつづけた恋心

好きですと告げたら貴方は

どんな顔をするのかしら

命短し恋せよと

繰り返した桜の色

巡り廻る季節 貴方の

腕のなかで今は見てる²⁶

この歌の歌詞には「和風」を追求したところがあり、ニコニコ動画では「和風テクノポップ」として紹介されているが、言い得て妙である²⁷。

まず、「咲き乱れ」、「花卉」、「花びら」、「蕾」、「桜」など花にちなむ語彙が散りばめられていて、《春 — 花 — 恋》という詩的世界が形成されている。また、前段の「咲かずにふくらむ想いを／連ねて散らす言ノ花」は、後段の「命短し恋せよと／舞い散る花びらのように／降りつもる想い 言ノ葉に／のせて貴方に届けたい」と美しく呼応している。しかも、「言の花」と「言の葉」を使い分ける手の込みようである。

26 歌詞については、以下を参照した。<https://www5.atwiki.jp/hmiku/pages/20054.html> (2017年12月1日確認)。下線部引用者。

27 <http://www.nicovideo.jp/watch/sm16634875> (2017年12月1日確認)。

古風な語彙も相俟って、この歌には雅やかな「和歌」の世界を彷彿とさせるものがあるが、こうした歌を電腦歌姫が歌っていることを前節の「和楽器バンド」の例とあわせて考えると、和風のもの・古風なもの現代テクノロジーの融合ないしハイブリッドが、現代の若者たちの間で秘かな愛好を呼んでいると言えそうである。

『命短し恋せよ乙女!』(くろ系作詞作曲)

初音ミクの3番目の『命短し恋せよ乙女!』はタイトルに感嘆符が付いているが、3曲の中で最ものんびりした曲調に、最も微笑ましい感じの歌詞を持った歌である。

命短し恋せよ乙女!

作詞:くろ系

作曲:くろ系

唄:初音ミク

ジリジリ目覚ましが うるさく鳴り響く
憂うつな朝です
急いで制服着て 髪も2つ結んで
これでよし バッチリ

鈍感なアイツは 今日もいつも通りで
ああ、このままじゃダメ
なんて、わかってる!

仕方がないのよ そういう運命
特別な気持ちは ねえ、おあずけ?
誰にも言えない乙女の想い
いつかは届くと信じていいの?

ぐるぐる繰り返し むなしく過ぎてゆく
退屈な毎日
ところがどうしてなの アイツがいるだけで
こんなにも楽しい

不器用なアタシは 今日も素直なれない
ああ、このままでもいい?
なわけ、ないでしょう!

嫌いじゃないけど こういう人生
薔薇色の気持ちを ねえ、教えて?
なんにも知らないフリしているの
そろそろやめてよ 意地悪な人

仕方がないよ こういう運命
特別な気持ちは ねえ、おあずけ？
誰にも言えない乙女の想い
このまま届かず終わっちゃう……

絶対嫌だから そういう運命
本当の気持ちを ねえ、聞かせて
最後に言いたい乙女の想い
「あなたのことが ずっと好きでした」²⁸

この歌はタイトルこそ『命短し恋せよ乙女！』となっているが、歌の中でこの文句と似通ったものを探すとしても「誰にも言えない乙女の想い」と「最後に言いたい乙女の想い」くらいで、「命短し」とか「恋せよ乙女」を強く思い起こさせるものはない。全体に古語とは無縁、文語調にもよらず、これまでの2曲とは性格を異にする。

3-2 重音テトの場合

デスおはぎの『命短し恋せよ乙女』

UTAU の重音テトが歌う『命短し恋せよ乙女』は、2012年にデスおはぎが作詞・作曲した作品である。この曲は重音テト名で出されている CD²⁹にも収録されているので、以下に歌詞を示すに際しては、それらの歌詞カードも参照した。ただし、単語の読み方にひねりをきかせたところがあるので、「UTAU 楽曲データベース³⁰」にならってルビを付記してある。

命短し恋せよ乙女

作詞：デスおはぎ
作曲：デスおはぎ
唄：重音テト

よわい
齢 十五のそこの小娘です
世間知らずと承知の上で家を出てきました
弱い頭で捻り出した答えです
「このおうちにはこれ以上住んでられないわ」

初めて見る ビルディング
初めて見る ブラウン管の裏

28 歌詞については、以下を参照した。[http://vocaloidlyrics.wikia.com/wiki/命短し恋せよ乙女！_\(Inochi_Mijikashi_Koi_Seyo_Otome!\)](http://vocaloidlyrics.wikia.com/wiki/命短し恋せよ乙女！_(Inochi_Mijikashi_Koi_Seyo_Otome!)) (2017年12月1日確認)。

動画は以下を参照 (いずれも2017年12月1日確認)。

<http://www.nicovideo.jp/watch/sm24109879> <https://www.youtube.com/watch?v=Zu46EpE8zEs>

29 「0401-The Best Days of 重音テト」 YICQ-10247。「最強テットテト音源集 デスおはぎ feat. 重音テト」 CMCD-0401。

30 <https://www.24.atwiki.jp/utauuuta/pages/1647.html> なお、「LV」に付した「レベル」というルビは同データベースにはない。

「あらまあ、まるで人がゴミのようだわ。
どうして大人はつまらなさそうに生きるのかしら。」
捨て猫がニヤリ囃う「それはこの世の禁句さ」

無限ループのまだ 1/5
知らぬが仏 世間の舞台裏
化けの皮被って にらめっこしようか
恋は天下の廻りもの
女子は歩けば棒に当たるのです
相も変わらず 君は嘘を吐くばかり
会い？哀？合い？I？ 愛されたい！

齢〇〇のそれなりの淑女^{レディー}です
酸いも甘いもそれなりに噛み分ける世代^{トシ}ですが
今も中二病と闘病中^{トシ}です ww
だってだって心^{ハート}は今もガラスの^{ティーン}十代のままだもの
(キッ)

捨て猫の気分だわ
渡る世間はリア充^ニばかり
お城の周りで LV^{レベル}上げのような通常営業^{ルーティーン}

「こんなつまらない世の中なら死んでしまおうか
しら」
なんて冗談も本気で洒落になんない年頃

無限ループはもう 2/5 で
だけどゴールもまだ見えないまま
日常ってヤツに 押し流される毎日です
いつしか描いた未来は
忘却の彼方に超場外ホームラン
相も変わらず先行き見えぬ人生設計
曖昧味味アイラブ曖昧ライフ！

無限ループ残り 1/5
行きはよいよい帰りは超超特急
恋せよ乙女 命光陰矢の如し
飛んで火にいる夏の女子
急がば獣道でも全速前進！
「先生、もう一度青春がしたいです」

—— いやあーさすがにそろそろ…

NO! NO! NO!

無限ループまだまだロスタイム
「諦めたらそこで人生終了です」

相も変わらず君は生きてるのかしら
 部屋の□^{しかく}しか見れない
 私に知る術はもう無いけど
 相も変わらず本日は晴天なり
 バイバイバイバイ また来世っ。

頭韻

とにかく言葉遊びが強烈な歌詞である。様々なレトリックが駆使されているが、まず「頭韻」の多用を指摘しておきたい。

歌い出しの「齢（よわい）」という文語は、実は2行先の冒頭にある「弱い（よわい）」の完全な同音異義語として、頭韻を構成している。また、サビの最後から2番目の行に繰り返し現れる「相も変わらず」の「相（あい）」も、サビ末尾の行頭に置かれた「会い」, 「曖」, 「バイ」とそれぞれ頭韻を構成しているが、のみならず、続けて「会い？ 哀？ 合い？ I？ 愛されたい！」, 「曖昧 曖昧 アイラブ 曖昧 ライフ！」, 「バイ バイ バイ バイ また来世っ。」と連射される「ai」の音と共鳴・共振している。冒頭の「よわい」に含まれる「ai」の音が歌の中に何度も現れ、増幅されている形だ。

諺と慣用句

古語の「齢」や「酸いも甘いも」の文語調と相和して目につくのが、諺や慣用句のもじりである。

知らぬが仏 （※これはそのまま）
 恋は天下の廻りもの < 金は天下の廻りもの
 女子は歩けば棒に当たる < 犬も歩けば棒に当たる
 渡る世間はリア^{オニ}充ばかり < 渡る世間は鬼ばかり
 行きはよいよい帰りは超超特急 < 行きはよいよい帰りはこわい
 恋せよ乙女 命光陰矢の如し < 命短し恋せよ乙女 光陰矢の如し
 飛んで火にいる夏の女子 < 飛んで火に入る夏の虫
 急がば獣道でも全速前進！ < 急がば回れ

若者言葉と古語・文語の並存

15歳の少女が語る設定のこの歌は、「無限ループ」, 「中2病」, 「リア充」などの若者言葉（スラング）に満ちている。また、「まるで人がゴミのようだわ」や「諦めたらそこで人生終了です」など、アニメ由来と思いき語句の引用ないしパロディ（もじり）も見られる³¹。

31 前者はおそらく映画『天空の城ラピュタ』からムスカ大佐の「見ろ！人がゴミのようだ！」、後者はアニメにもなったコミック『スラムダンク』から安西先生の「諦めたらそこでゲーム終了ですよ」に由来するのであろう。

注目すべきは、このような若者言葉を基調としたテキストに前項で見たような諺とそのもじりが埋め込まれていること、言い換えれば、若者たちのスラングや彼らが親しんでいるサブカルチャー由来のテキストと、年長者たちの世界に属する古い言葉が静かに並存していることである。

その意味では、現実生活が充実していること、また充実している人のことを指す「リア充」を、「オニ³²」と読ませることで、音としては伝統的な諺のままに聞こえる「渡る世間はリア充ばかり」という言い回しが挿入されているのは、実に象徴的である。

さて、冒頭の「^{よわい}年齢十五のそこらの小娘です」は語り手の少女の背伸びした自己紹介に聞こえるが、ここには大人たちから見れば自分は「そこらの小娘」にすぎず、「世間知らず」と呼ばれるだろうという一定の緊張感を孕んだ自意識と、それにもかかわらず、自分は「このおうちにはこれ以上住んでられないわ」と、ある集団・社会からの離脱を決意する様が端的に語られている。

この後、少女は人生を若者世代特有の仕方で「無限ループ」と捉える一方、時間に押し流されながらも人生の様々な断面をあれこれの諺（のもじり）によって切り取ろう＝理解しようとしているように見える。その過程で、初めは縁遠い大人の声に過ぎなかった慣用句や諺が、もじられているうちに次第によそよそしさを失い、少女の中に取り込まれ、少女自身の声と不分明になって行くのが見て取れる。

『ゴンドラの唄』の意識

この曲を生み出すに際し作者が『ゴンドラの唄』を意識していたことは、ブログで本人が「命短し恋せよ乙女」と題して次のように語っている（2012年10月6日）ことから分かる。

10/10に発売される『0401 -The Best Days of 重音テト』のために書き下ろした新曲です。〈…中略…〉重音テト念願のメジャーデビューということで自分の中のテトラしい曲を書いたつもりです（主に歌詞）。

大正4年に作詞作曲された「ゴンドラの唄」より約100年、使い古され馴染みがありすぎるタイトルだとは思ったものの、これしかないと思いこのフレーズを曲名に拝借させて頂きました。³³

4 「命短し恋せよ乙女」とそのもじりをめぐる考察

作り手側と受け手側の意識

前節末に引用したデスおはぎの言葉は、作者が『ゴンドラの唄』を十分意識して作詞に臨んだことを明かしていたが、このような直接的な証言に接することができるのはきわめてレアなケー

32 ちなみに、最近の若者言葉で「オニ～」は程度の甚だしい様をいう。かつての「超～」のような使い方である。

33 「命短し恋せよ乙女 | デスおはぎのブログ」<https://ameblo.jp/deathohagi/entry-11372523543.html> (2017年12月1日確認)。

スである³⁴。

たしかに、現代における「命短し恋せよ乙女」とそのもじりの立ち位置について考えるには、多少機械的ではあるが、作者と読者（発信者と受け手）がそれぞれどれほど『 Gondraの唄』を意識していたか、を探るのもひとつの方法には違いなからう。ただ、仮に作者がどれほど意識して世に送り出そうと、受け手の側がその作品を享受するのに必ずしもそうした知識や意識を要請される訳ではないのも事実である。

セーラームーンの場合

コスプレをはじめ広汎な社会現象を巻き起こしたことで知られる「セーラームーン」³⁵が「いのち短し恋せよ乙女」を口ずさんだことがある³⁶。平成5年（1993）に公開された劇場版アニメ（映画）『美少女戦士セーラームーン R』（幾原邦彦監督、富田祐弘脚本）の中で、変身したセーラームーンは次のようなセリフとともに登場する。

花のいのちは短いけれど
いのち短し恋せよ乙女
可憐な花に姿をかえて
おいたをする子は許さない
愛と正義のセーラー服美少女戦士
セーラームーン
月に代わってお仕置きよ

ここで「いのち短し恋せよ乙女」はいきなり現れるのではなく、林芙美子の「花のいのちはみじかくて／くるしきことのみ多かりき」のもじりと思われる「花のいのちは短いけれど」に導かれる形を取って提示されていることに注意すべきである。ただ、文学通はいざ知らず、「セーラームーン」の受容者の中心にいる一般の子どもたちないし若年層がそれに気づくとは思われない。つまり、この口上の中に往年の文学者、林芙美子と吉井勇に由来する詩句が含まれていることを作り手の側は意識していたであろうが、この口上が孕んでいるそうした「文学性」の記憶や意識を受け手の側に期待することは困難である。そして、そのことは作り手の側でも重々承知の上であるように見える。

34 筆者の知る数少ないもう一つの例として、コミック『いのち短し恋せよおとめ』の作者、新名あき氏（新名昭彦氏）の言葉が挙げられる。縁あって氏とやり取りする機会を得た筆者からの「いのち短し恋せよおとめ」のフレーズをどのようにして知ったのか、という質問に対して、氏からは黒澤明監督の映画『生きる』を観た記憶によるとの回答を得た（2015年8月）。

35 武内直子のコミックの連載開始は平成3年（1991）。

36 このことについては拙著でも触れたが、本稿の論旨にとっても重要な点を含むので、改めて取り上げている。cf.『甦る『 Gondraの唄』』277-279頁。

なお、2016年4月に放送の始まったTVアニメ『美少女戦士セーラームーン Crystal』第3期（デス・バスターズ編）のオープニングテーマとして、やくしまるえつこがティカ・α名義で作詞・作曲した『ニュームーンに恋して』は「恋せよ乙女 花の命は儂く美しい／なりたいものに なれる魔法かけてあげる」と歌い出し、『ゴンドラの唄』との関係はいざ知らず、「セーラームーン」としての継承性を確かめているかのようである。

「帯に短したすきに長し」

インターネット上の質問コーナーでは時々「命短し恋せよ乙女」についてのやり取りがあって、興味深い。近いところでは映画にもなった『夜は短し恋せよ乙女』との関係を問う質問なども出ている。その中で平成24年（2012）に出された「命短し恋せよ乙女の元ネタは何ですか？」という問いに対して、「帯に短したすきに長し」ではなく、吉井勇作詞・中山晋平作曲の『ゴンドラの唄』であるという回答³⁷を見つけた時は思わず笑ってしまったが、すぐにハッとさせられた。「命短し恋せよ乙女」という文句が現代を生き続ける理由の一端に触れたような気がしたからだ。

いのち みじかし こいせよ おとめ
おびに みじかし たすきに ながし

ふたつの文句はいずれも小唄形式（都々逸調）の前半部に相当する「7（3+4）・7（4+3）」という韻律を持っている。筒井康隆の言葉遊びのひとつ「命短し襷に長し」も、よく見れば両者を掛け合わせ、漢字も使ってきれいな対句に仕上げたものだ³⁸。

今年リリースされた『ただ』（2017）という曲（作詞・作曲：尾崎世界観）の中で、クリープハイブが「帯に短し襷に長し／イノチミジカシコイセヨオレ³⁹／苦くて甘くて何とも言えない」と歌っているのも、二つの文句の近さを物語っているように思われる。

諺のような存在

もしかしたら、現代のごく普通の、多くの若者たちにとって「命短し恋せよ乙女」はもはや「帯に短したすきに長し」と同類の、一種の諺のような存在になっているのではないだろうか？ 折に触れ学生たちに聞いてみると、この文句を聞いたことがないという者はほとんどいないかわりに、『ゴンドラの唄』のことや、まして吉井勇の名前を知る者に出会うことも稀である。どうやら、

37 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1195580026（2017年12月1日確認）。

38 筒井康隆『天狗の落し文』新潮文庫、2004年、174頁。この文句は「末期的いろは歌留多」の「い」の項にあり、この後「ろ 老婆は一日にしてならず」、「は 墓は死ななきや入れない」、「に 逃げた女房に三くだり半」、「ほ 仏の顔も三度笠」...と続く。

39 「オレ」とあるのは「オトメ」の間違いではない。これは「ただそばにいて とか言えなくて／いつもその理由を考えてしまう」男が自分の気持ちに向き合おうとする歌である。

彼らにとって「命短し恋せよ乙女」は、特に誰の言葉と意識されることのない、アノニマス（名無し）なまま多くの人に共有されているフレーズのひとつのようなのである⁴⁰。

現代文化の中に現れる「命短し恋せよ乙女」の様々な断片をこれまで『 Gondola の唄 』の「こだま」と称してきた筆者は、ネット上に出没する、出自を忘れられ、縁もゆかりも失われ、電腦空間を彷徨うこれらの言葉たちを『 Gondola の唄 』の「亡霊」に譬えたくなる⁴¹。

韻律や定型詩への関心

しかし、かと言って、韻律や定型詩はけっして過去の遺物になった訳ではない、より正確には、それらへの関心は現代においてもけっして廃れてはいない。定型詩への関心や音数律に対するこだわりが現代に息づいている例を挙げよう。

平成23年（2011）1月、インターネット上に「語尾に「そして輝く ウルトラソウル」を付けた俳句とかを、とりあえず、まとめてみました」というページが現れた⁴²。そこには「だいたいの俳句は、後ろに「そして輝く ウルトラソウル」と付けてもしっかりくすることを発見した」という投稿を先頭に、「ウルトラソウル俳句」なるものが多数集められている。それはたとえば、以下のようなものである。

静けさや 岩にしみいる 蟬の声 そして輝く ウルトラソウル
 泣かぬなら 殺してしまえ ホトトギス そして輝く ウルトラソウル
 やせ蛙 負けるな一茶 これにあり そして輝く ウルトラソウル
 柿食えば 鐘がなるなり ウルトラソウル
 わが庵は 都の辰巳 しかぞ住む 世をうち山とウルトラソウル
 国境の長いトンネルを抜けると雪国であった。そして輝く ウルトラソウル！！ハッ！！⁴³

正統的な短歌や俳句の愛好家は眉を顰めるかも知れないが、ここには定型詩への関心や音数律への感覚をめぐる、現代風の新しいかたちを看取れるように思われる。

『声に出して踏みたい韻』

平成27年（2015）、日本語ラップの「韻踏み」を論じた、きわめてユニークな本が現れた。細川貴英著『声に出して踏みたい韻』オーム社（2015年）だ。この本は直接的には日本語のラップを扱っているが、著者自身は職業人的なラッパー^{プロ}ではないし、また国文学系の研究者でもない。

40 これはもう少し対象を広げると、現代における「透明な作者」の問題として一般化できるかも知れない。

41 拙稿「『 Gondola の唄 』の魔力」（『短歌研究』2016年11月号、短歌研究社、80-86頁）参照。

42 <https://togetter.com/li/93044>（2017年12月1日確認）。ハンドルネームは「HaNoHito」。

43 言うまでもなく、これは短歌調の韻文ではないが、こうして「ウルトラソウル」を付けてみると、この有名な書き出しの一節に短歌に近いリズムが隠されていることに気づかされる。

彼はここで定型詩の韻律や音数律を扱っているが、伝統的な歌詠みの世界に属するのでもなければ、日本詩における押韻の可能性を追求した哲学者九鬼周造の弟子でもない。

本業は Web エンジニアだという著者は、日本人の「韻リテラシー」を高めることを目的に活動している自称「韻のエバンジェリスト」で、韻を広める活動の一環として「韻 fumu.in」(<http://www.fumu.in/>) というブログの他、最近では韻を検索できるサイト「韻ノート」(<http://in-note.com/>) まで開設している。

細川はこの本で様々な日本語ラップに隠された「押韻」を解き明かして見せているが、彼のいう「押韻」は従来この言葉が指し示していた、西洋詩や漢詩におけるそれとは若干異なることに注意を喚起しておく必要があるかも知れない。

日本語ラップにおける「押韻」

著者はたとえば、“KICK THE CAN CREW” というヒップホップ・グループのメジャーデビュー曲『スーパーオリジナル』の中の網掛け部がいずれも「同じ「あえおい」の音で韻を踏む」という言い方をする⁴⁴。

出口がどこか 分かんねえのに
 カテゴリーにはまる奴 断然多い
 自分じゃない他のみんな 反面教師にして
 目指せ本物の one and only

細川はこの箇所が「韻を構成する品詞や言語が多様である」ため、特に優れた韻となっていると言うが、そもそもこれらの句が「あえおい」で韻を踏むと言えるのは、「韻は、長音・促音・撥音を無視することができる」⁴⁵という前提が設けられているからである。

一方、歌人の山田航は「押韻論の時代が来る」(『短歌研究』2016年6月号)の中で、そんな日本語ラップに詩歌の新たな可能性を見出そうとしている。

彼は細川の『声に出して踏みたい韻』を取り上げて、「日本語韻文の押韻法は脚韻よりも頭韻が、そして母音での韻よりも子音での韻が主流であり、細川氏の主張する「韻リテラシー」とはまた別種のリテラシーが日本語には存在している⁴⁶」ことを留保しつつ、「成熟しつつある日本語ラップという「声を伴った脚韻詩」が、「声を伴わない頭韻詩」としての日本語韻文に何らかの刺激を与えてくれる予感がある。短歌の韻律論はリズム論が主流であったが、押韻論もこの先待望されてゆくことだろう⁴⁷」という期待を表明している。

44 細川貴英『声に出して踏みたい韻』オーム社、2015年、41頁。

45 同、38頁ほか。

46 山田航「押韻論の時代が来る」(『短歌研究』2016年6月号)、59頁。

47 同、60頁。

定型詩の「愛誦性」

「暗誦しやすさは七五調の定型律よりもむしろ押韻およびアクセントと深く関係しているのではないかと、朗読の経験を通じて考えるようになった⁴⁸」という山田は、ここで定型詩に対して「愛誦性」＝「暗誦しやすさ」という観点からアプローチしようとしている。

そして、暗誦しやすい詩の例として与謝野晶子の有名な「君死にたまふことなかれ」を取り上げ、この詩に幾重にも用いられた押韻を指摘している。彼は冒頭の二行「あゝおとうとよ君を泣く／君死にたまふことなかれ」について次のように解き明かしているが、「押韻の鮮やかさが暗誦しやすさの秘訣」という議論は実に興味深い。

この新体詩が愛誦性を持っているのは、七五調のリズムや普遍性のあるテーマばかりが理由ではない。前段二行があまりにも有名でとりわけ覚えやすいが、「ああお」と母音を接着した後に「オトトヨ」で押韻している。「キミシニ」も完璧に頭韻を踏んでいる。「ナク」と「ナカレ」で少しばかり脚韻まで踏んでいる。この押韻の鮮やかさが暗誦しやすさの秘訣であると思う。ポピュラリティを得るものには、ちゃんと理由がある。⁴⁹

イ段とオ段のせめぎ合い

さて、そろそろ「命短し恋せよ乙女（いのち短し、恋せよ、少女）」に戻ろう。筆者はこれまで吉井勇が『 Gondola の唄 』に忍ばせた技巧として、西洋詩流の脚韻、頭韻（詩行冒頭での特定の音の畳み掛け）、同系音の繰り返しによる「イ段」の音と「オ段」の音のせめぎ合い、などを指摘して来た⁵⁰。細川や山田の議論を受けて、『 Gondola の唄 』の詩句の音（音韻、音数律）の力について、もう一步踏み込むことができるかも知れない。

まず、「いのちみじかし こいせよおとめ」が含む音の配置を示す新しい図を考えてみた。これを見ると、「イ段」の音と「オ段」の音のせめぎ合いの構図、つまり、この詩句が全体としてイ段の音とオ段の音の2極に分かれて収斂しようとしていることが改めて浮き彫りになっているのではないだろうか。

48 同、58頁。

49 同、60頁。

50 『甦る『 Gondola の唄 』』106-113頁（「イ段」の音と「オ段」の音のせめぎ合いについては111-112頁参照）。

	いのち短し						恋せよ、少女					
ア段						か						
イ段	い		ち	み	じ	し	い					
ウ段												
エ段									せ			め
オ段		の					こ			よ	お	と

また、ここで「いのち短し」の「チミジ」と「こいせよオトめ」の「ヨオト」という、それぞれ「イ段」と「オ段」の3連続音が目につく。いずれの箇所でも音数律や意味の切れ目を越えた、句跨がりの同系音の連続となっており、このことが「いのち短し」ではイ段、「こいせよオトめ」ではオ段の音が優勢（ドミナント）な状態を作り出す、かなり決定的な要因となっていることを指摘しておきたい。

音韻の再評価

プログラマーの「いなにわ」と文筆家の「せきしろ」は Wikipedia の文章の中から「五七五七七」のリズムが含まれている箇所を抽出するプログラムによって見つかった「偶然短歌」約 5,000 首の中から100首を選んで本を編んでいる⁵¹。

歌人の松村由利子はこの本を評して、「偶然短歌には意味の面白いものもあるが、歌は響きでありリズムであるという本質を改めて考えさせるものもある。」として、本の冒頭に置かれた「アルメニア、アゼルバイジャン、ウクライナ、中央アジア、およびシベリア」について「上の句の頭韻、また、どの地名も a 音で終わっているのがとても気持ちいい。」と述べている⁵²。これなども、従来の音数律にとどまらない、音韻への関心ないし再評価が定型詩の側でも動き出しつつあるということを示しているように思われて、興味深い。

可能性と課題

百年以上前に生まれた「命短し恋せよ乙女」という文句が、なぜ今日まで生き延びているのか？『ゴンドラの唄』や映画『生きる』を知らない若者たちにも愛好されるのはなぜか？

筆者はこれまでその理由として、この詩句が孕む《カルペ・ディエム》の詩想の普遍性が私たちに訴える力や、「七七七五」の小唄調（都々逸調）が生み出すリズムの調子の良さなどを指摘してきたが、このフレーズをめぐる近年の様々な現象や、日本語詩における新しい「押韻」をめぐる議論などを追った後では、詩句の音韻的效果が関与している可能性がこれまで以上に強く予感されて来る。その関与の仕方と度合いについて、さらに検討してみる必要があるが、それは今後の課題としたい。

51 いなにわ、せきしろ『偶然短歌』飛鳥新社、2016年。

52 松村由利子「『偶然短歌』に寄せて」＜『朝日新聞』2016年12月19日（月）朝刊「短歌時評」。

平成時代の『 Gondolaの唄』のこだま

	『 Gondolaの唄』が登場する作品や関わりの深い出来事	「命短し恋せよ乙女」とそのもじり
平成4年(1992)		ALI PROJECT『恋せよ乙女 ~Love story of ZIPZANG~』(J-POP)
平成5年(1993)		WANDS『恋せよ乙女』(J-POP) 『美少女戦士セーラームーンR』(映画)
平成6年(1994)	津田雅美『恋は一秒。』(コミック)	
平成10年(1998)	上遠野浩平『ブギーポップは笑わない』(ライトノベル) 新名あき『いのち短し恋せよおとめ』(コミック) 黒澤明致 由紀さおり・安田祥子が紅白歌合戦で『 Gondolaの唄』を歌う	
平成12年(2000)		JUDY AND MARY『mottō』(J-POP)
平成14年(2002)		『サクラ大戦4 ~恋せよ乙女~』(ゲーム) NHK『恋せよ乙女』(ドラマ) 『星のカービィ』(アニメ)
平成16年(2004)	渡瀬悠宇『ふしぎ遊戯 玄武開伝』(コミック)	島谷ひとみ『Viola』(J-POP) NHK『もって恋せよ乙女』(ドラマ)
平成17年(2005)		羽田伊吹『恋せよ乙女!』(コミック)
平成18年(2006)		羽田伊吹『もって恋せよ乙女!』(コミック) 森見登美彦『夜は短し歩けよ乙女』(小説)
平成19年(2007)	フジテレビ『拝啓、父上様』(ドラマ) テレビ朝日『生きる』(ドラマ)	
平成20年(2008)	初音ミクの『 Gondolaの唄』投稿される(電脳)	北原愛子『AMORE ~恋せよ!乙女達よ!!~』(J-POP) 神崎かるな『しなこいっ・竹刀短し恋せよ乙女』(コミック) 『命短したたかえ!乙女』(ゲーム)
平成21年(2009)	フジテレビ『オトメン(乙男)』(ドラマ)	
平成22年(2010)		『恋愛番長 命短し、恋せよ乙女! Love is Power』(ゲーム) 初音ミク(つみき)『†命短し恋せよ乙女†』(電脳) 花澤香菜『†命短し恋せよ乙女†』<TOKYO MX『俺の妹がこんなに可愛いわけがない』(アニメ)
平成23年(2011)		大槻はぢめ『命みじかし恋せよ男子』(コミック) NHK『カーネーション』(ドラマ)
平成24年(2012)		初音ミク(ゆたパピ子)『命短し恋せよ乙女』(電脳) ライオンのハミガキのCM(HALCALI 歌) 豊田市美術館「カルペ・ディエム 花として今日を生きる」展 重音テト(デスおはぎ)『命短し恋せよ乙女』(電脳) クレープハイブ『イノチミジカシコイセヨオトメ』(J-POP)
平成25年(2013)		虹乃有禾『命みじかし、恋せよ不良少年!』(コミック) NHK『ごちそうさん』(ドラマ) 花衣沙久羅『薔薇と牙 ~イノチ短し 恋せよ乙女~』(コミック)
平成26年(2014)	奥浩哉『いぬやしき』(コミック)	氣志團『喧嘩上等』(J-POP) 初音ミク(くろゑ)『命短し恋せよ乙女!』(電脳) NHK『マッサン』(ドラマ)
平成27年(2015)	Ch・K・フォックス『 Gondolaの唄』で歌手デビュー	TOKYO MX『うたわれるもの 偽りの仮面』(アニメ)
平成28年(2016)		鴻上尚史『イントレランスの祭』(演劇) やくしまるえつこ『ニュームーンに恋して』<『美少女戦士セーラームーンCrystal』(アニメ) ハセガワケイスケ『いのち短しサプカレ乙女。』(ラノベ) MOSHIMO『命短し恋せよ乙女』(J-POP)

平成29年(2017)	マクドナルド「三角いちごチョコパイ」のCM	和楽器バンド『雪よ舞い散れ其方に向けて』
		『夜は短し歩けよ乙女』(映画)
	弥生美術館「命短し恋せよ乙女 ～マツオヒロミ×大正恋愛事件簿～」展	
		フジテレビ『バカ騒ぎ』(ドラマ)
	NHK『ひよっこ』(ドラマ)	TOKYO MX『Re:CREATORS』(アニメ)
	テレビ朝日『やすらぎの郷』(ドラマ)	
	フジテレビ『いぬやしき』(アニメ)	

※『 Gondolaの唄』と「命短し恋せよ乙女」(のもじり)に関することはそれぞれ左と右に寄せて、両方にまたがる事柄は中央に置いた。

“The Gondola Song” in the Heisei 20s (2008–2017)
— A study of the phrase “Life is short: love, oh maiden!” and its parody

Naoki AIZAWA

This paper attempts to analyze “The Gondola Song” (*Gondora-no Uta*), which was composed by I. Yoshii (lyrics) and S. Nakayama (music) more than 100 years ago, and its impressive phrase “Life is short: love, oh maiden!” (*Inochi mijikashi, koi-seyo, otome*) in the Heisei 20s (2008–2017) of Japanese culture.

Three areas are investigated:

1) Cases where “The Gondola Song” is sung

Remarkable scenes are introduced from TV dramas and anime where “The Gondola Song” was sung with certain feelings and closely connected with women’s love or human life and death.

2) Cases where the phrase “Life is short: love, oh maiden!” or its parodies appear

Unique parodies of the phrase are found in the titles of manga, games and novels, while its direct quotations are heard in the lyrics of songs by Japanese rock bands and also in the vocabulary of theater, TV dramas and anime.

3) Cases where Japanese Cyber Divas sing the songs with the titles “Life is short: love, oh maiden!”

Hatsune Miku, one of the most popular “Vocaloid” characters, sings three songs with such titles, while Kasane Teto sings one song. It should be pointed out that antiquated words and a literary style are used in these songs.

It seems as if the phrase “Life is short: love, oh maiden!” has become a kind of proverb for Japanese youth today. I should point out that Heisei Japan has not forgotten the traditional syllable verses, and a keen interest in the meter and rhyme of the verses is still observed among young people today. For example, considerable attention is paid to the rhyme of the lyrics in contemporary Japanese rap music, which is a favorite of younger generations.

Why has a phrase from more than a century ago not lost its popularity, and if anything, has come into fashion again today? What makes it a favorite of today’s youth, who are not familiar with “The Gondola Song” or Kurosawa’s film “To Live”? In an attempt to answer these questions, I look for the origin of its power in the universal theme of <carpe diem>, and the traditional 7-7-7-5 meter, which is pleasing to hear and easy to remember. In sum, it is possible that the phonological or prosodical aspects, which include rhymes and alliterations, will be more relevant to the discussion than previously expected.