〈連載〉

選曲:古澤輝由、イラスト・構成:細谷祥央

『文化と生物学』な音楽 第二夜

「腐敗する私、キャラ化する私」

サイエンスコミュニケーターと DJ、サイエンスとカルチャーの二つの顔をもつ立教大学特任准教授の古澤輝由さんが、特集テーマからイメージしたオリジナルプレイリストを提案する連載。今回のテーマは「腐敗する私、キャラ化する私」。

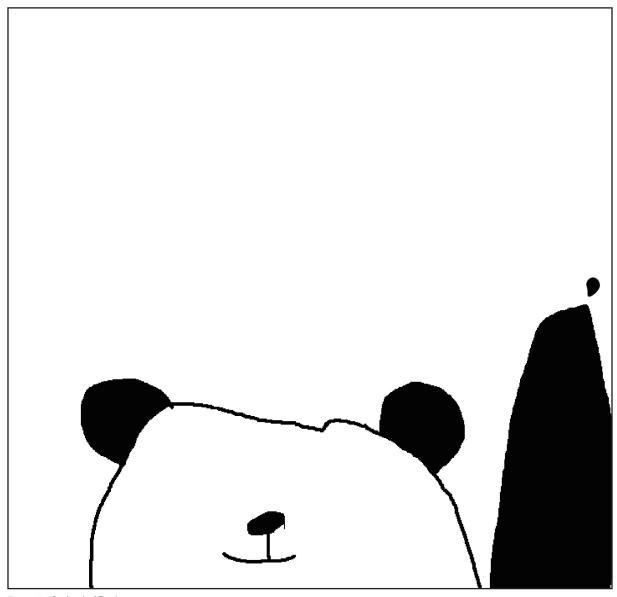

Figure 1. ジャケットイラスト。

『文化と生物学』公式 Spotify からお楽しみ下さい。

https://culture and biology. com/volumes/02-character-fuhai/

「キャラ」と「腐敗」の間(あわい)

肉や果物は腐りかけが美味しいと。では(熟成という概念はひとまず脇に置き)腐りかけとは一体いつのことを指すのだろうか。どこからが「腐る前」「腐りかけ」で、どこからが「腐ってしまった」のか。「腐敗」と「発酵」の境界は?そして、それを決めるのは何なのだろうか。

「キャラクター」の語源は、ギリシャ語の χαρακτήρας (kharaktêr)。「刻み込まれたもの」を意味する。紙などに刻まれたものが「文字」となり、人などに刻み込まれたものが「特徴」や「人格」となったのだろう。では、その「キャラ」を刻み込み、存在を「キャラ」化させるのは誰なのか。私?それとも私以外?そうして「キャラ」と「腐敗」に思いを巡らせる。「キャラ」自体が腐ることもあれば、腐っていることで「キャラ」 化することもある。典型例としてゾンビがあり、やさぐれ、ヤンデレ系に腐るイメージが重ねられたりもする。「キャラ」が生きる世界が腐っていることもあるだろう。その「腐敗」や「キャラ」化を進めるのは、内的要因でありまた外的要因でもあり得る。

そんな「キャラ」と「腐敗」の境界を感じさせるプレイリストを組んでみた。期せずして「間(あわい)」を感じさせ、そして「キャラ」性の強いアーティストによる楽曲が集まったように思う。夢と現、この世とあの世、生と死、そして私と私でない私の間。

「次回のテーマは"キャラと腐敗"です。『メイドインアビス』[1] が核になるかも。」そんな一言から 始まった今回の旅。深淵を抜けて辿り着いたのは"Hidden Place"。Björk が表現する世界には、いつ もぬめっとした質感がある。"いきのこり・ぼくら"で描かれるのは、この世とあの世の境目の物語だ。「病 み系」の原点と称される戸川純は、強烈に自身を「キャラ」化し、その系譜は現在までも受け継がれ ている。谷川俊太郎の『生きる』を引用した春ねむりは生を強烈に浮かび上がらせ、"ループ ゾンビ" では綿々と続く生命のループが描かれているかのようだ。"ソフトに死んでいる"や"ガリバー2"から 感じる「退廃性」も、「キャラ」と「腐敗」から頭に浮かんだキーワードの一つだった(そして本号に 関わるひらのりょう氏へのオマージュとしても。[2]) "Rottlen Apple (腐った林檎)" なんてそのまます ぎるが、その歌い手が実際に腐乱死体で発見されたというエピソードはできすぎていて笑えない。生と 死は昔から物語でも描かれてきた。"Falling"は『TWIN PEAKS』、"Wuthering Heights"は『嵐が丘』。 三途の川べりから私たちに歌いかけているかのように響く。"Veruca Salt"は『チャーリーとチョコレー ト工場』より。わがままが過ぎてゴミまみれになってしまったヴェルーカ・ソルトに対し、声高らかに「ひ どい臭い」と壮大なコーラスが降り注ぐ。そろそろこの長い旅路も終盤へ。"Festival"の後半の盛り上 がりは、クライマックスに向けた微生物の蠢動を感じさせる。本編最後の"Motion Picture Soundtrack"はこの旅を一緒に歩んできた「腐敗」たちや「キャラ」たちへ手向けられたレクイエムと して。レディオヘッドにしては華美すぎるオーケストレーションが「腐敗」した資本主義社会や某ディズニー への痛烈な皮肉として響く。

旅を終えても、その境界は未だはっきりと姿を見せてくれない。「腐敗する私」と「腐敗していない私」、「キャラ化する私」と「キャラ化していない私」、その間で私たちは生きている。そして、また腐海へと旅に出るのだ。

注釈

- 1.『メイドインアビス』 つくしあきひとによる、深界への旅を描いた冒険漫画。
- 2. ひらのりょう "ガリバー 2"を歌う七尾旅人の『TELE〇POTION』のビジュアルはひらのりょうによるもの。本誌『文化と生物学』Vol.02 にも一部参加した。

古澤輝由(ふるさわ・きよし)

立教大学理学部 SCOLA 特任准教授、サイエンスコミュニケーター。高校生物教師や音楽ライター、DJ 等を経て、2011 年より青年海外協力隊としてアフリカ・マラウイ共和国に赴任。帰国後は日本科学未来館や北海道大学 CoSTEP での勤務を経て現職。イグ・ノーベル賞日本担当ディレクターも。

楽曲リスト

※以下に掲載されている楽曲のクレジットは Spotify に準拠し、2024年11月28日現在の内容とする。

- 1. To the Abyss! | アーティスト: Kevin Penkin ソングライター: Kevin Penkin レーベル: KADOKAWA
- 2. Hidden Place | アーティスト: Björk ソングライター: Guy Sigsworth, Björk Guõmundsdóttir,

Mark Bell $\nu - \not\sim \nu$: One Little Independent Records, Universal Music Publishing, Warp Publishing

- 3. いきのこり・ぼくら | アーティスト: Ichiko Aoba ソングライター: Ichiko Aoba レーベル: Speedstar
- 4. 蛹化の女 2016 Remaster | アーティスト: 戸川純 ソングライター: Johann Pachelbel, 戸川純, 国本 佳宏 レーベル: Sony Music Direct (Japan) Inc.
- 5. 生きる | アーティスト: 春ねむり ソングライター: 春ねむり プロデューサー: 春ねむり, GINPEI ITO レーベル: TO3S RECORDS
- 6. ループ ゾンビ | アーティスト: Denki Groove ソングライター: Pierre Taki, Takkyu Ishino, Yoshinori Sunahara レーベル: Sony Music Labels Inc.
- 7. ソフトに死んでいる | アーティスト: ゆらゆら帝国 ソングライター: Shintaro Sakamoto, ゆらゆら帝国 レーベル: Sony Music Labels Inc.
- 8. ガリバー2 | アーティスト: 七尾旅人 ソングライター: 七尾旅人 レーベル: Sony Music Labels Inc.
- 9. Rotten Apple | アーティスト: アリス・イン・チェインズ ソングライター: J. Cantrell, L. Staley, M. Inez プロデューサー: アリス・イン・チェインズ レーベル: Columbia
- 10. Falling | アーティスト: Julee Cruise ソングライター: Angelo Badalamenti, David Lynch プロデューサー: David Lynch レーベル: Warner Records
- 11. Wuthering Heights | アーティスト: ケイト・ブッシュ ソングライター: Andrew Powell, ケイト・ブッシュ プロデューサー: Andrew Powell レーベル: Parlophone UK
- 12. Veruca Salt | アーティスト: ダニー・エルフマン ソングライター: ダニー・エルフマン, Roald Dahl レーベル: WaterTower Music

Interactive Entertainment Inc.

- 13. For M. | アーティスト: samlrc ソングライター Samantha Rodrigues プロデューサー Samantha Rodrigues レーベル: Starrcade Records
- 14. Festival | アーティスト: シガー・ロス ソングライター: G. Holm, J T Birgisson, K. Sveinsson, O P Dyrason, シガー・ロス プロデューサー: Flood, Mark "Flood"Ellis, シガー・ロス レーベル: Parlophone UK
- 15. Motion Picture Soundtrack | アーティスト: レディオヘッド ソングライター: Colin Greenwood, Ed O'Brien, Jonny Greenwood, Philip Selway, Thom Yorke プロデューサー: Colin Greenwood, Ed O'Brien, Jonny Greenwood, Philip Selway, Thom Yorke, Nigel Godrich レーベル: XL Recordings 16. heal 2021 Remaster | アーティスト: ICO ソングライター: PENTAGON レーベル: Sony
- 17. 風の谷のナウシカ(風の谷のナウシカ) | アーティスト : 安田成美 ソングライター : Haruomi Hosono, 松本隆 レーベル : STUDIO GHIBLI RECORDS