

『比較文化史研究』第十八号抜刷
二〇一七年三月発行

ポップカルチャーの行方

—日本から発信する魅力—

佐々木

隆

ポップカルチャーの行方

—日本から発信する魅力—

佐々木 隆

はじめに

二〇一六年八月二十一日、リオデジャナイロ・オリンピック（以降「リオオリンピック」と略す）は閉会式を迎えた。東京への引き継ぎセレモニーでの十一分三十秒の映像²、特に三分十七秒以後の約八分間に注目し、そこに登場したポップカルチャー・アイテムと最近特に目立つようになつたハロウィンから日本の魅力とポップカルチャーの行方について考察する。

一・リオオリンピック閉会式の東京引き継ぎセレモニー

オリンピックの閉会式では次の開催都市への五輪旗の引き継ぎ式（Flag Handover Ceremony）を行う。今回のセレモニー全体はクリエイティブスター・ペーバイザー・佐々木宏と音楽監督兼任の椎名林檎の二人、総合演出と演舞振付はMIKIKOが担当した。セレモニー中に流れた映像中のキャラクターで特に注目したい箇所は以下の通りである。

映像五

映像一

映像六

映像二

映像七

映像三

映像四

〔映像一〕ハローキティ.. 一九七四年にサンリオが生み出したキャラクター。ユニセフの親善大使などと務め世界中に知られた日本のキャラクターのひとつ。映像で登場するのは二ヶ所。最初はチアリーダーの格好をした応援するハローキティとして登場し、二回目は高橋尚子が赤いボールをリレーする場面で伴走者として登場した。高橋尚子は二〇〇〇年のシドニーオリンピック・女子マラソン金メダリスト。

〔映像二〕大空翼.. サッカーのマンガ・アニメ『キャプテン翼』の主人公。一九八一年より連載開始（一九八〇年は読み切り物として発表）。一九八三年よりテレビアニメとして放映。映像で登場するのは二ヶ所。最初は岬太郎とのツインシュートの場面が紹介され、二回目は高橋尚子が投げた赤いボールをオーバーヘッドキックで村田諒太へパスする場面である。自衛隊のPKO活動で車両にラッピングの実績（特に中東）。サッカーハンター気の地域や国では特に大人気のキャラクター。

〔映像三〕パックマン.. 一九八〇年にアーケイドゲームとして登場。米タイム誌が二〇一二年十一月十五日に発表した歴史上最も偉大なビデオゲーム百本に選ばれる³。また、クリス・コロンバス監督『ピクセル』（二〇一五）はゲームキャラクターが登場する映画で、パックマンも登場した。映像で登場するのは二ヶ所。最初は陸上競技の選手が一齊にスタートしたあとにゲーム上に見立てたパックマンが登場し、二回目は村田諒太が赤いボールをパンチする場面で共演する。村田諒太はロンドンオリンピック・ボクシングミドル級金メダリスト。

〔映像四〕この映像の前に安倍首相は腕時計（オリンピック公式スポンサー、オメガの一九六四年モデル）を見る。その時間は九時二十九分。「私はリオには間に合わない」との字幕が英語で表示。座席には赤い帽子。これはマリオ安倍首相がマリオの力を借りるためのアイテム。

〔映像五〕ドラえもん.. 一九六九年にマンガとして登場。一九七三年よりテレビアニメとして放映開始。二〇〇八年に外務省よりアニメ文化大使に任命される。二〇一三年には二〇二〇年東京オリンピック招致スペシャルアンバサダーを務めた。特に欧米に比べ、日本と生活様式が似ているアジア圏での人気が高い。ドラえもんが

登場するのは二ヶ所。最初は東京をイメージしたビルの窓に竹コブターでのび太等と登場する。二回目は安倍首相扮するマリオが渋谷の交差点中央に来た時、竹コブターで登場し、ポケットから土管を取り出し、これを地面に設置すると、ころである。

スーパー・マリオ：一九八五年に任天堂が『スーパー・マリオ・ブラザーズ』（ゲーム）として発表。マリオはとして登場するのは安倍首相が変身した姿として登場し、渋谷の交差点でドラえもんが設置した土管を通ってリオへ向かう場面である。リオに着くと安倍首相の姿に戻る。

【映像六】行き先はリオ、そこへ行くのは安倍首相。そのサポートするのがマリオの役目。案内地図がRIOからMARIOへ変わる粹な計らい。

【映像七】マリオの力を借りてリオに到着した安倍首相。

国会議事堂を出発した安倍首相がリオに九時三十分までに間に合わないという設定で、安倍首相がマリオとドラえもんの力を借りてリオへ到着するというものであった。ドラえもんには「どこでもドア」という便利グッズがあるが、ここはマリオが登場するため、ゲームでお馴染みの土管の存在が不可欠である。腕時計を見てから約四十秒後に安倍首相がリオに到着した。リオへのリレーを手助けしたポップカルチャーのキャラクターがハロー・キティ、大空翼、パックマン、ドラえもん、マリオであった。今回のセレモニーでは敢えて、日本の伝統文化を抑え、新しい日本のイメージをメインにしたものである。別の見方をすればクール・ジャパンを全面に押し出したものである⁴。

日本のポップカルチャーが世界に躍歩するようになるには、まず日本国内での成熟期間が必要である。ここではテレビアニメ、ゲームについてポイントになる時期を確認しておきたい。

【テレビアニメとゲーム】

一九五二年	日本のテレビ放送開始
一九六三年	『鉄腕アトム』(テレビアニメ放映開始)
一九七三年	『ドラえもん』(テレビアニメ放映開始)
一九七四年	ハローキティ
一九八〇年	『ペックマン』(ナムコ：ゲーム)
一九八三年	ファミリーロンピュータ（任天堂）
一九八三年	SG1000（セガ）
一九八三年	『キャプテン翼』(テレビアニメ放映開始)
一九八五年	『スーパーマリオブラザーズ』(任天堂：ゲーム)
一九八六年	『ドラゴンクエスト』(ニックス、ゲーム)
一九八六年	『ドラゴンボール』シリーズ(テレビアニメ放映開始)
一九九四年	プレイステーション（ソニー）
一九九七年	『ポケットモンスター』(テレビアニメ放映開始)
一〇〇八年	ドラえもん、外務省よりアニメ文化大使に任命される
一〇一六年	ポケモンGO

引き継ぎセレモニーで登場した日本のポップカルチャー・アイテムは一番新しいものでも一九八五年のマリオであることから、すでに日本でも三十年以上にわたり人々に楽しめているものである。発表当時十代～二十代であった人々は、今では四十代～五十代になつておらず、親の世代になつていています。一九九六年には検索サイト、Yahoo

Japanが立ち上がり、インターネット時代を迎えると、海外に対しても時差なく伝わっていくとなる。ゲームは一九八三年に日本でファミコンが登場すると、一九八五年にはアメリカで発売され瞬く間に大人気となつた。アメリカでもすでにファミコンは三十年以上の歴史を持ち、今やテレビゲームは世界中で認知されている。こうした普及ぶりはすべて民間企業のなしえた快挙である。日本ではIT化は思わず方向へ進んだ。二〇〇〇年に森喜朗内閣が進めたe-Japan（IT化）は見事に進んだ。しかし、現実をみると、皮肉なことに子どもたちにとってそれはスマホのゲームに辿りついたという結果といつても過言ではない。ゲームもIT化が進んだということだ。別のある方をすればIT化がキャラクターを量産した。その代表は『ポケモン』『妖怪ウォッチ』である。通常はマンガ、アニメからゲームへという流れが、ゲームからアニメ、マンガという戦略があり、最初からたくさんのキャラクターを用意していたのである。マンガ、アニメ、ゲームの政府の政策とは関係なく、民間の活力によつてポップカルチャーとしてのアイテムとなり、さらに海外でも広く受け入れられ、今や日本の大きな魅力にまでなつてるのである。

二・イベントとしてのハロウイン⁵

ポップカルチャーの中でも二十年くらいの間で急速に成長してきたものにハロウインが挙げられよう。ハロウインはもともとケルト文化の行事であつた。

【意味】 ハロウインとは、キリスト教の諸聖人の日『万聖節』（十一月一日）の前夜（十月三十一日）に行われる祭り。ハロウイーン。

【ハロウインの語源・由来】 ハロウインの語源は、「諸聖人の祝日の前夜」を意味する「All Hallow's Even」が短縮された「Halloween」や、「Hallowe'en」とも表記される。

ハロウインの由来は、古代ケルト人の秋の収穫感謝祭に起源があるといわれる。古代ケルト民族の一年の終わりは十月三十一日と定められ、この夜には死者の靈が親族を訪ねたり、惡靈が降りて作物を荒らすと信じられていた。そこから、秋の収穫を祝い惡靈を追い出す祭りが行われるようになり、キリスト教に取り入れられて、現在のハロウインの行事となつた。ハロウインには、「Jack-o'-lantern (ジャック・オー・ランタン)」と呼ばれる、カボチャをくり抜いて顔を作った中に蠟燭を立てた提灯が飾られるが、これは死者の靈を導いたり、惡靈を追い払つたりするための焚き火に由来するといわれ、お盆の「迎え火」や「送り火」に近いものがある。

ハロウインでは、仮装した子供たちが「Trick or treat! (お菓子をくれないといたずらをするぞ!)」と言ひて、近くの家からお菓子を貰う由来は、農民が祭り用の食料を貰つて歩いたさまを真似たものといわれる。⁶

もとをただせばクリスマスも元来はケルト文化の十一月初旬に行われていた冬至の祭りが、その後キリスト教の普及によりクリスマスが十一月二十四日へ吸収された経緯がある。常緑樹のモミの木を利用する」とや、果実等をオーナメントとして利用するのはその名残とも言われてくる。

日本のハロウインは独特であるといふ。その特徴を取り上げておきたい。海外のハロウインと日本で繰り広げられているハロウインの大きな違いは三つある。

第一に本来ハロウインは十月三十一日限定の行事であるが、日本の場合には長期化の傾向にある」と。

長期化の傾向については明らかに企業の戦略が主たる原因である。夏休みが終わり、クリスマスまでの時期で市場をにぎわすことのできるものを利用しようとしていることだ。九月末～十月末まで、十一月からクリスマス商品が販売となるため。

第二に仮装が多様化し、いわゆるコスプレ化している」と。

日本のマンガやアニメのキャラクターが入り込んでいる。ハロウインの仮装は今やコスプレにとって代わられている。ハロウインと関係のない日本のマンガやアニメのキャラクター・や・ニンジャ等、非日常化の姿に変身する機会となっている。この現象は若者を中心としたコスプレ文化が大きく影響している。
第二に「trick or treat」はお菓子がもらえる「どもが主役となっているが、日本の場合には若者を中心にあらゆる世代へのイベント化としている」とだ。

ではいつからイベント化の傾向があるのかと言えば、次の通りとなる。

- 一九八三年 原宿・キティランド ハロウインペーパー
- 一九九二年 東京・二子玉川のナムコ・ワンドーエッジハロウインイベント
- 一九九四年 『ナイトメア・ビフォア・クリスマス』公開
- 一九九七年 東京ディズニーランド 「ディズニー・ハッピーハロウィーン」（十月三十一日限定で開催）
- 一九九七年 カワサキハロウイン 開始
- 一九九一年 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ「ハロウイーン・ホラーナイト」

大きな基点は一九九七年の東京ディズニーランドでのハッピーハロウインである。その後、ここ数年の盛り上がりは二〇一一年のユニバーサル・スタジオ・ジャパンUSJ「ハロウイーン・ホラーナイト」であり、各地で行われている限定イベントが大きな要因であろう。ハロウインで最も特徴的なものは仮装、もつと正確に言うならばコスプレではないだろうか。コスプレはいまや英語“cosplay”となっているのだ。

the practice of dressing up as a character from a film, book, or video game, especially one from the Japanese genres of manga or anime. ☀

「コスプレ」と言った場合には、おもに日本のマンガやアニメのキャラクターに扮することが前提となる。日本ではマンガやアニメを容認し、一種、日本人全体がライトオタク化し、また、こうしたイベントが日本人の祭の意識ともマッチングしていくこともコスプレが日本で普及した大きな要因であろう。ハロウィンの経済的効果について次のような報道もインターネット上を騒がせた。

今のハロウィン市場規模は一二二〇億円、更に伸びしろも大きく残しているだらうと言われています。まことに大きな市場を持つクリスマスですが、経済効果は六七四〇億円と言われています。

今ではその経済効果はクリスマス＼＼ハロウイン＼＼バレンタイン・デーとなつてゐる。こうなると、企業も無視できない規模である。クリスマス、ハロウイン、バレンタイン・デー、ホワイト・デーなどのイベントはもともと日本のものではないが、企業等の戦略により今ではすっかり定着している。ポップカルチャーが大衆文化、大量消費ということと大いに関係していることを考へると無視できるものではない。

さて、ポップカルチャーとして他に注目すべきイベントがあるとするとすれば、コミックマーケットとニコニコ超会議であろう。

コミックマーケット（一九七五年開始の参加者は約七百人）の参加数の推移

二〇一三年八月一〇日(一)一二日五十九万人

一〇一二年十一月二十九日～三十一日	五十二万人
一〇一四年八月十五日～十七日	五十五万人
一〇一四年十二月二十八日～三十日	五十万人
一〇一五年八月十四日～十六日	五十五万人
一〇一五年十二月二十九日～三十一日	五十二万人
一〇一六年八月十二日～十四日	五十三万人

この来場者数は無視できる数字ではない。集中してこれだけの消費行動が起つていてるので。ニコニコ超会議は一〇一二年から開始されたが、第一回目は主催：ニコニコ動画・（株）ドワンゴであったが、第二回目以降からは後援：経済産業省・総務省となり、政府も後押しするイベントとなっている。政党の参加や自衛隊の参加など、話題を呼んだ。もちろんその背後にはネット選挙や十八歳選挙権などといった若者と大いに関係する案件があつたことは言うまでもないことだ。

III. インターネットの役割

一九八三年に「おたく」という言葉がマスコミに登場し、一九八〇年代に限定して「おたく」と表記する大塚英志もいるが、筆者は特に一九九一年以降については「オタク」と表記している。これはインターネットにより、オタクの在り方が変わったこと、また、情報の収集、管理、発信という意味で一九八〇年代とはまるで違う動きになつたということだ。コアなオタクはどんどん深化していく一方で、全体的にライトオタク化している傾向があるからだ¹¹。ハロウィンもそうであるが、ここ数年のなかで最も重要なと思われるのは「認められたい自己」、「承認欲

求」ではないだろうか。山竹伸一『「認められたい」の正体』(110-1)で承認欲求について次のように述べている。

現代は承認への不安に満ちた時代である自分の考えに自信がなく、絶えず誰かに認められていなければ不安で仕方がない。ほんの少し批判されただけでも、自分の全存在が否定されたかのように絶望してしまう、そんな人間があふれている。¹²

「」の承認欲求がSNS上の写真や動画の投稿という形で現れる「」とだ。本来であれば、いい写真が撮れたからSNS上にアップしたという行為が、いつのまにかみんなから「」「」が欲しいのために写真を撮るためにそれにふさわしい場所やイベントに出掛けるという現象が起きていることだ。本来はストレス解消のために始めたものが、いつのまにかそのこと自体にストレスが感じるようになってしまいういう逆転現象も起きていることは見逃せない」とだ。これはFOMO(the Fear Of Missing Out)「取り残される不安・恐怖の」「」や、SNS病としても知られている。

四 サブカルチャーではなく、なぜポップカルチャーなのか¹³

研究発表及び本稿のタイトルで使用した何故「ポップカルチャー」としたかについては明らかにする必要がある。「ポップカルチャー」とは何か、その定義について触れておきたい。

〔定義〕 多文化社会化が進む現代、日本とかかわりをもつさまざまな国の「大衆性をもつ文化」("pop"ular culture) 研究、そつ日常生活レベルにおいては、高次元の文化研究以上に重要な」とは否めない¹⁴。

この定義は一九九七年設立のポップカルチャー学会のＨＰ掲載のものである。ここでは「大衆性をもつ文化」ということが注目を浴びており、最初に紹介した「大衆性」の捉え方とは全く異なっているのである。

〔定義二〕 ポップカルチャーとは、大衆向けの文化全般のことを表しますが、現在では「訴求力が高く、等身大の現代日本を伝えるもの」という意味でも使われます。具体的には、漫画、アニメ、映画、ゲーム、ライノベル、ポピュラー音楽、テレビなど。¹⁵

この定義は「外務省 わかる！国際情勢」のなかのものである。当然、クール・ジャパン論の影響を強く受けているが、「訴求力が高く、等身大の現代日本を伝えるもの」としているところが表現として工夫されている。日本の魅力を伝えられるものであれば、積極的に活用しようという動きが見られる。これが現在の政府の考え方ということにもなるう。

さて、これまで「ポップカルチャー」の定義を見て来たが、何故、「サブカルチャー」という用語を使用しなかつたのか、その理由をはつきりとさせておきたい。サブカルチャーとした場合には当然、メインカルチャーの存在があり、対抗したものとしてのサブカルチャーの存在意義が成立することになるからである。そもそも、メインカルチャーに対するものとしてサブカルチャーを設定したのはアメリカの考え方である。では日本ではどうだろうか？今では、マンガ、アニメ、ゲームが伝統文化と同じような位置付けになつてはいないだろうか。リオオリンピックの東京引き継ぎセレモニーはまさにその象徴とも言えるのではないだろうか。特に、消費行動を喚起し、政策にも影響を与え、文化外交上のアイテムになつてているものは、もはやサブの存在ではない。従つて、ここでは「ボ

「ツブカルチャー」という用語を使用した。極端な例を言えば、若者側から見れば、歌舞伎、能、狂言こそがサブカルチャーであって、お笑い、漫才、コントといったパフォーマンスがメインカルチャーということにもなってしまう。「この意味でいえば、「訴求力が高く、等身大の現代日本を伝えるもの」はサブの存在ではあり得ない」ということだ。

おわりに

本稿ではリオオリンピックの東京引き継ぎセレモニーの十一分三十秒とハロウィンの状況から日本が発信する魅力に関して取り上げて来た。今の日本にとって「訴求力が高く、等身大の現代日本を伝えるもの」が何であるのかを自ら知ることこそが最も重要なことである。日本は三つの矢をうまく使いこなすことこそが魅力を十分にアピールすることになるのではないだろうか。第一の矢はこれまでの伝統文化の力である。第二の矢はポップカルチャー・パワーである。第三の矢は未来の姿を見させるポテンシャルである。日本は歴史的にも外部からの思想から物品に至るまで積極的に受容し、これは日本国内で熟成させ、変容させ、そして、今は新しいものとしてこれらを世界に発信している。これら三つの矢を絶え間なく発信しているのは政府ではない。むしろSNSのユーザーである。今やポップカルチャーのアイテムのない生活を考えることが難しいほど、知らない間に定着したのだ。日本人はようやく日本のポップカルチャーの潜在能力に気づいた。まさにこれがクール・ジャパンそのものである。

注

1 以前、「ポップカルチャーの行方—マンガ、アニメ、ゲーム、ファッショhn、SNS、アイドル文化 若者文化が国策へ」（文化統計研究会、二〇一五年三月二十二日・講演・国際文化会館）のタイトルで講演を行ったが、今回はリオオリンピック閉会式での東京引き継ぎセレモニーの映像から日本から発信する魅力に焦点を絞つたものであるため、内容の違いを明確

- 13 14 佐々木隆「譲演 今、『ホラカルチャー』が熱い...otaku, kawaii, emoji の英語化キャラクターだらけの日本」(1)〇一六年十月二十五日、明海大学講義棟一階(1101 譲義室)で発表。譲演録(1)〇一七年一月二十一日発行。
 ヒトコト・ホーマー(video game)に対する日本語では通常、「トランプ・ホーマー」といいます。
- 5 4 3 2 1 クール・ジャパンは1990年代にタカラ・マシグレイが提唱した。
- 5 佐々木隆「ホラカルチャー」のヘロウマニア」『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』第十三輯、武蔵野学院大学日本総合研究所、1991年(1月)の内容を改読やせた。
- 6 <http://gogen-allguide.com/ha/halloween.html> (20161115 access)
- 7 佐々木隆『『ホラカルチャー』(参考書)』190頁。など、表記を一部綴りを用に改めた。以降の日本語の用語としての区様である。
- 8 August Stevenson, editor. *Oxford Dictionary of English* (USA: CUP 3rd edition, 2010), p. 394.
- 9 http://things-going.com/halloween_economic_effect2016/ (20161115 access)
- 10 http://www.comiket.co.jp/archives/Chronology.html#graph_area (20161111 access)
- 11 佐々木隆『ホラカルチャー』1111～1116頁。
- 12 山竹伸一「『説ふるねだ』」(H本) (諭教社) 1901年(1月)、八頁。
- 13 佐々木隆「譲演 今、『ホラカルチャー』が熱い...otaku, kawaii, emoji の英語化キャラクターだらけの日本」(1)〇一六年十月二十五日、明海大学講義棟一階(1101 譲義室)で発表。譲演録(1)〇一七年一月二十一日発行。
 ヒトコト・ホーマー(video game)に対する日本語では通常、「トランプ・ホーマー」といいます。
- 15 14 <http://www.apocs.jp/topframe.html> (20130724 access)
- 15 14 <http://www.mofa.go.jp/mofaj/pr/wakaru/topics/vol138/index.html> (20160624 access)

【追記】

本稿は、「ポップカルチャーの行方—日本から発信する魅力—」（比較文化史学会、二〇一六年十一月十七日・研究発表・国士館大学）における発表をもとに、加筆修正を施し、掲載したものである。なお、本文中の引用文の文体はそのままとしている。

