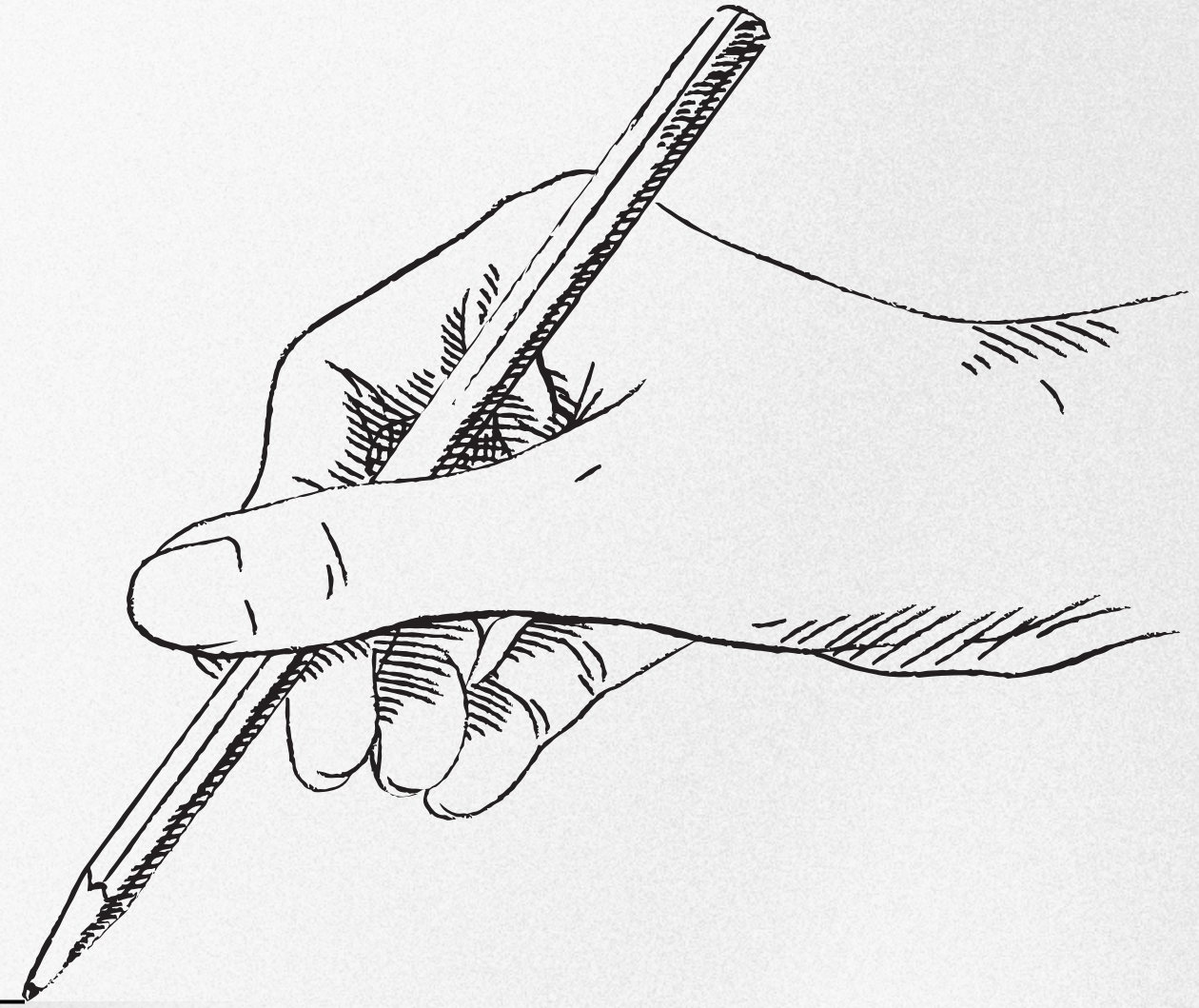

일본의 음악

22433162 김현석

목차

1.역사

2.가가쿠

3.J-POP

4.가수 및 밴드 소개

5.애니메이션 음악

6.일본음악의 미래

일본음악의 역사

일본 음악은 수천 년의 역사를 가지고 있으며, 다양한 문화와 전통이 깊이 반영되어 있다. 특히 일본의 전통 악기와 독특한 음악 양식은 일본 문화를 대표하는 상징이 되어왔다.

가가쿠

길고 느린 노래와 춤 같은 몸동작이 특징인 가가쿠
는 일본의 전통 궁중음악, 또는 그 연주회

가가쿠의 3가지 형태

가가쿠는 3가지의 예술적 형태로 나뉘어 진다.

특징적인 고대 일본의 노래에 공후나 피리를 이용해 부분적인 반주를 하고 간단한 춤사위가 들어가는 국풍가무

아시아 대륙에서 발달해서 훗날 예술가들에 의해서 발달한 기악과 의식 춤

가사에 일본의 민요와 한시가 들어간 가창 음악에 맞추어 춤추는 우타모노

J-pop

팝 음악 가운데서도 소프트팝의 영향을 받아 일본 문화와 융화되어 탄생한 대중음악

J POP
STICHTING PROMOTIE JAPANESE POPCULTUUR

1988년 10월에 개국한 도쿄의 FM방송국 J-WAVE에서 J-POP이란 단어를 처음 만들었다.

J-pop의 세계적인 인기

글로벌 팬

J-POP은 전 세계적으로 약 1억 명의 팬을 확보하고 있다

연간수익

J-POP 산업은 연간 약 5조 원의 막대한 수익을 올리고 있다

해외 매출

J-POP의 총매출 중 약 80%가 해외시장에서 발생하고 있다

J-pop 가수 및 밴드 소개

요네즈 켄시

일본의 싱어송라이터 J-POP 씬에서 가장 큰 인기를 끌고 있는 아티스트

음악적 특징

상당히 다양한 장르를 자유롭게 넘나드는 뮤지션으로 “Lemon” 같은 비교적 평범한 발라드 스타일의 곡부터 “피스 사인” 같은 록 음악 스타일의 곡, 신스 팝, 일렉트로니카 스타일의 곡, “바다의 유령” 같은 웅장한 아트 팝, 챔버 팝 스타일의 곡, “아이네 클라이네” 같은 약간 어쿠스틱한 스타일의 곡 등 여러가지 장르를 보여주고 있다.

Lemon

그의 대표곡으로 요네즈 켄시 커리어 중 최고 히트곡이자 2018년 일본 가요계 최고 메가 히트곡이다. 2023년 기준으로 일본 가요 최초 8억부를 달성한 기록적인 명곡. 2023년 3월 31일, 빌보드 재팬이 선정한 15년간 가장 히트한 곡 중 1위로 선정되었다.

LADY

일본 조지아 TVCM의 CM송으로 타이업된 사랑노래

KICK BACK

애니메이션 체인소 맨의 오프닝

Official髭男dism (오피셜히게단디즘)

일본의 4인조 남성 록밴드이며 일본 각 차트를 휩쓸며 인기를 구가하는 밴드로서, 2019년 하반기부터는 오리콘 스트리밍 차트를 휩쓸고 있는 J-POP 밴드

Pretender

제목으로 쓰인 프리텐더(Pretender)라는 용어는 소유권을 잃었음에도 주장하는 자라는 의미를 지니고 있다. 상대와 성격이나 가치관 등 조건이 맞지 않기에 운명적으로 이어질 수 없다는 것을 스스로도 잘 알고 있지만, 그럼에도 아름다운 상대를 놓치고 싶지 않아 미련을 갖는 내용이다. 즉 짝사랑을 다룬 노래다.

2024년 유튜브 조회수는 5.1억회

Cry Baby

애니메이션 도쿄 리벤저스 1기의 오프닝. 2022년 5월 27일자로 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파하였다.

Subtitle

드라마 "사일런트"의 주제곡

2022년 발매되어 가장 히트친 J-POP 중 한 곡이다. 각종 스트리밍 플랫폼에서 스트리밍 횟수를 늘리며 온갖 기록들을 갈아치우고 있다.

King gnu

일본의 4인조 남성 록 밴드

밴드명인 King Gnu는 '킹 누'라 읽으며 '누'는 아프리카에서 서식하는 소과의 동물인데, 이들은 평소에 몇 십 마리에서 몇 백 마리 정도 무리지어 다니지만 봄이 오면 그 무리의 규모는 몇 십만 마리로 늘어난다고 한다. 이런 누의 습성과 같이 King Gnu는 남녀노소가 가지 않고 끌어모아 큰 무리를 이루고 싶다는 의미에서 지은 이름이다.

내한

2024년 서울 올림픽 홀에서 내한 공연을 했다.
티케팅 날짜가 되자 삼시간 만에 모든 자리가 매진되는 기염을 토했다.

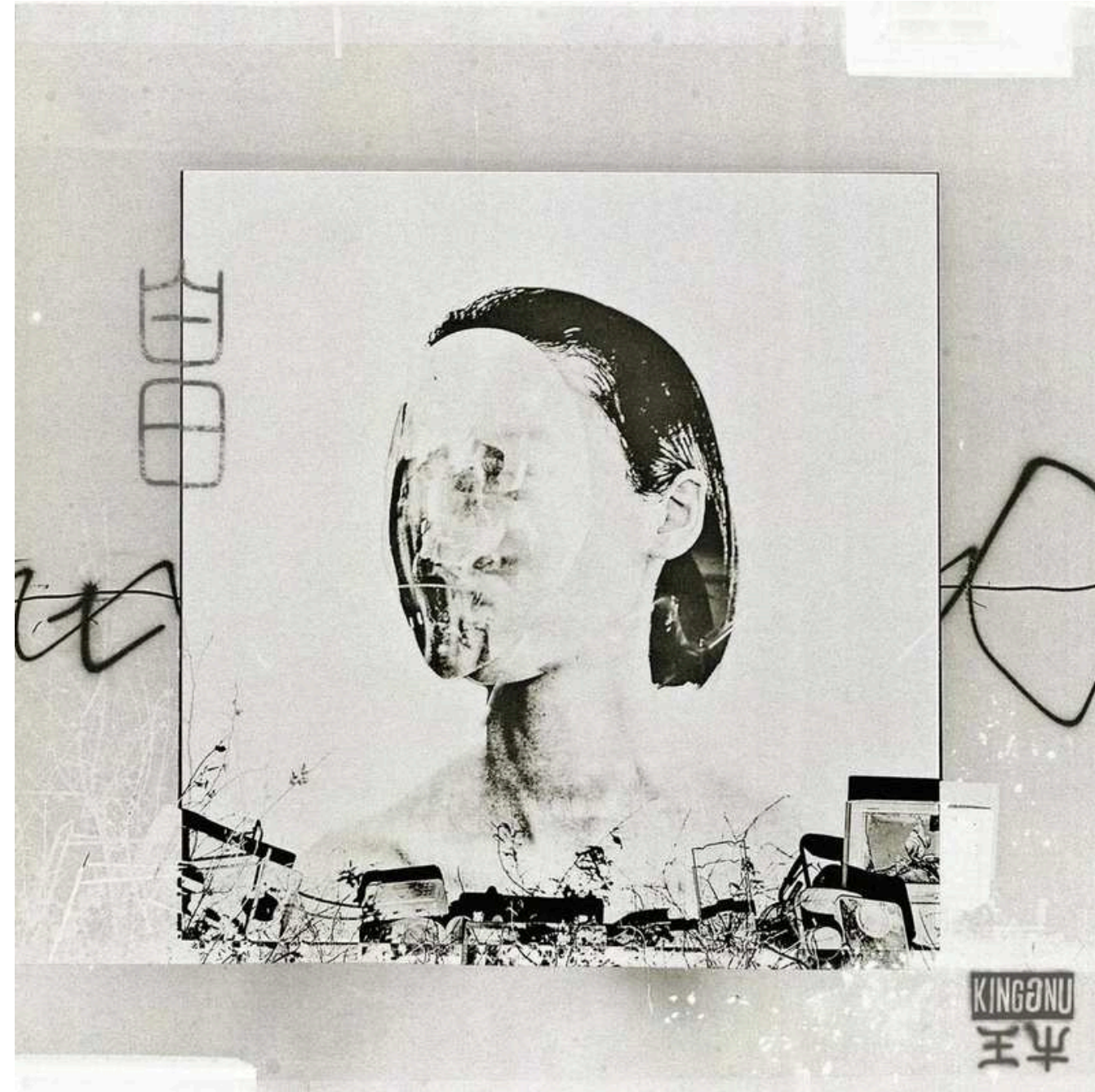
“거대한 무리를 이끄는 문화의 최전선 압도적인 퍼포먼스와 음악적 역량. 시대의 아이콘 밴드, 그 첫 내한공연.
킹 누 아시아 투어 'THE GREATEST UNKNOWN' in Seoul”

逆夢(역몽)

애니메이션 극장판 주술회전 0 의 주제가로 사용되었다. 곡명은 '사카유메'라고 읽으며, 역몽이라는 한자대로 '사실과 반대되는 꿈' 이라는 뜻이다. 오리콘 차트에서 2주 연속 1위를 2차례 차지하며, 4회 1위를 기록했다.

白日(백일)

곡 제목인 '白日'(백일)은 '구름 한점 없이 밝게 빛나는 해'를 뜻한다
2024년 유튜브 조회수 4.8억회로 Pretender와 더불어 2019년 일본의 인기 히트곡 중 하나이고 '신선하다,
새롭다'라는 평을 자주 듣는 곡.

RADWIMPS

노다 요지로, 쿠와하라 아키라, 타케다 유스케, 야마구치 사토시로 구성된 일본의 4인조 밴드

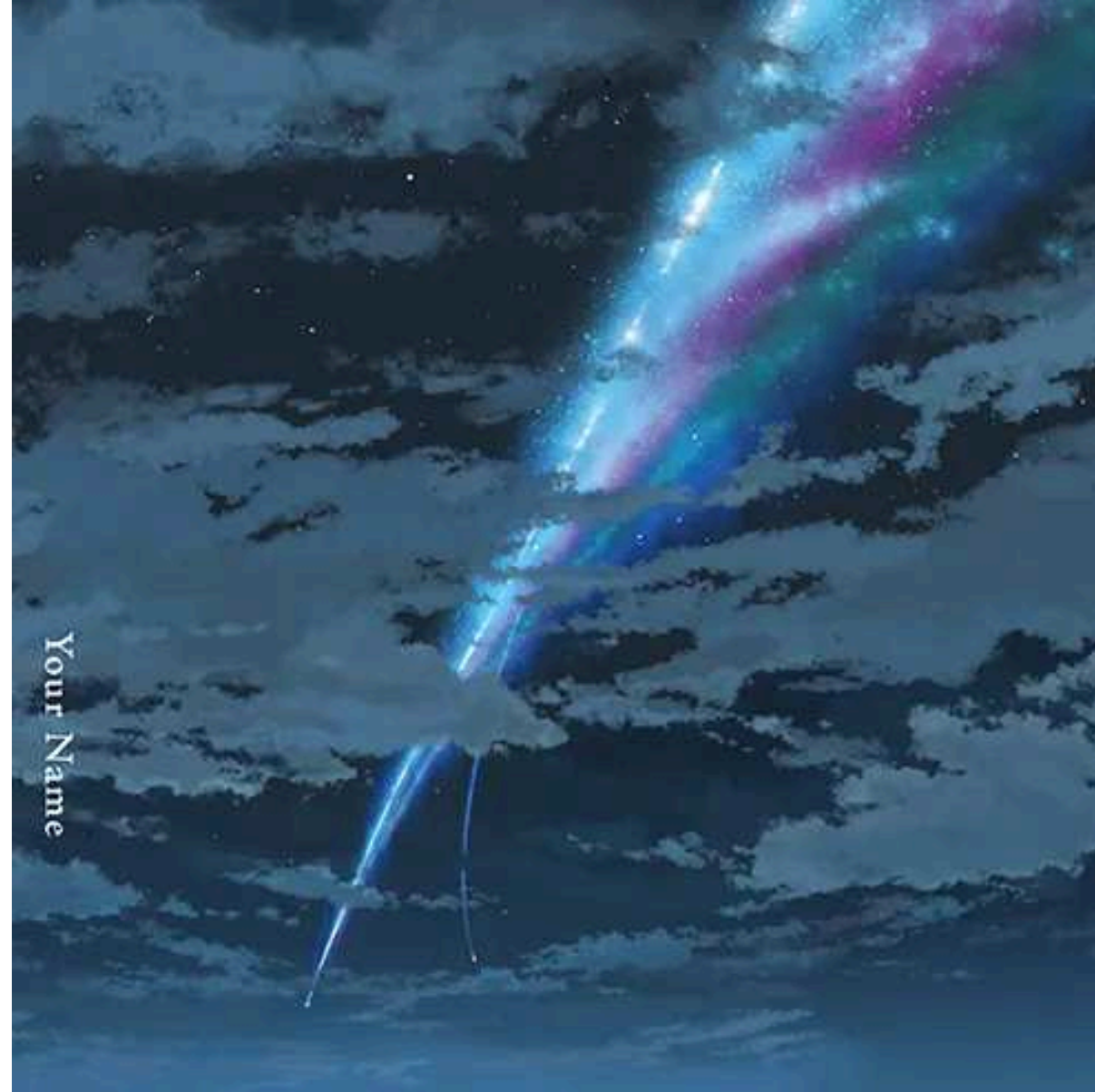
2016년 개봉작 〈너의 이름은.〉 부터 신카이 마코토 감독의 영화 음악 전체를 담당하고 있다.

2024 서울 내한공연 ➡

なんでもないや(아무것도 아니야)

애니메이션 영화 <너의 이름은.>의 엔딩 크레딧에 삽입된 곡
잔잔하며 몽환적이고 여운이 남는 노래이다.

カナタハルカ(카타나하루카)

애니메이션 영화 〈스즈메의 문단속〉의 OST 노래 제목인 '카나타하루카'는 머나먼 저편이라는 뜻을 가진 '하루카카나타(遥か彼方)'라는 일본의 관용구에서 따온 것으로 보인다.

아이몽

일본의 싱어송라이터

음악적 특징

음악적으로는 락의 범주 안에서 다양한 스펙트럼의 음악을 구사한다. 모던 락, 펑크, 포크 락, 팝 락, 포스트 락 등 여러 장르 사이를 절묘하게 오가는 곡들이 많다

君はロックを聴かない (너는 록을 듣지 않아)

아이몽이 2017년 발표한 노래
전국 42개 방송국에서 자체 차트 1위에 선정되어, 4년 3개월만에 최다 기록을 갱신함으로써, 아이몽의 메이저
히트 신호탄을 쏘아올린 곡

マリーゴールド(마리골드)

Lemon과 더불어 2018년 JPOP 최대 히트곡이며, 일본 최초로 음원 스트리밍 1억회를 달성하였다
이 곡으로 제69회 홍백가합전에 출연했다.

요아소비

일본의 음악 프로젝트 유닛
보컬로이드 프로듀서 출신으로서 작사작곡과 프로듀스를
담당하는 Ayase와 보컬을 담당하는 ikura로 구성된 2인조
유닛

夜に駆ける(밤을 달리다)

매력적이고 신나는 멜로디와 비트, 그와는 전혀 반대인 암울한 내용의 반전 가사 등 여러 인기 요소를 가지며 인기곡으로 급부상했으며 2020년 일본 최고의 히트곡 중 하나로 빌보드 재팬 HOT 100 연간 랭킹 1위, 빌보드 글로벌 200 9위를 기록했다.

怪物(괴물)

애니메이션 BEASTARS 세컨드 시즌 오프닝곡으로 타이업되며 요아소비 곡 중에선
밤을 달리다에 이은 두 번째 2억뷰이자 첫 번째 3억뷰를 기록했다

유우리(YUURI)

소니 뮤직 엔터테인먼트 재팬 Ariola Japan 레
이블에 소속된 일본의 남성 싱어송라이터
이자 유튜버

음악 스타일

탁성을 자주 사용하며, 정석적인 발성보다는 본인만의 차별화된 발성을 터득하여 노래를 부르는 스타일이다. 노래에 감정을 녹이는 스킬이 탁월하며, 힘이 강하게 들어간 거친 음색임에도 발라드에 굉장히 잘 어울리는 드문 목소리를 가지고 있다.

ドライフラワー(드라이플라워)

유우리의 솔로 데뷔곡 2021년 빌보드 재팬 연간 차트 1위를 달성하였다. 각 지표 중 스트리밍 1위, 다운로드 1위, 일본 가라오케 랭킹 1위를 차지하였다.

ベテルギウス(베텔기우스)

드라마 SUPER RICH의 주제곡이다.
유우리가 자신의 곡중에서 가장 어려운 곡이라 생각한다고 말했다.

Vaundy

일본의 싱어송라이터. 활동명은 '바운디'로 읽는다.

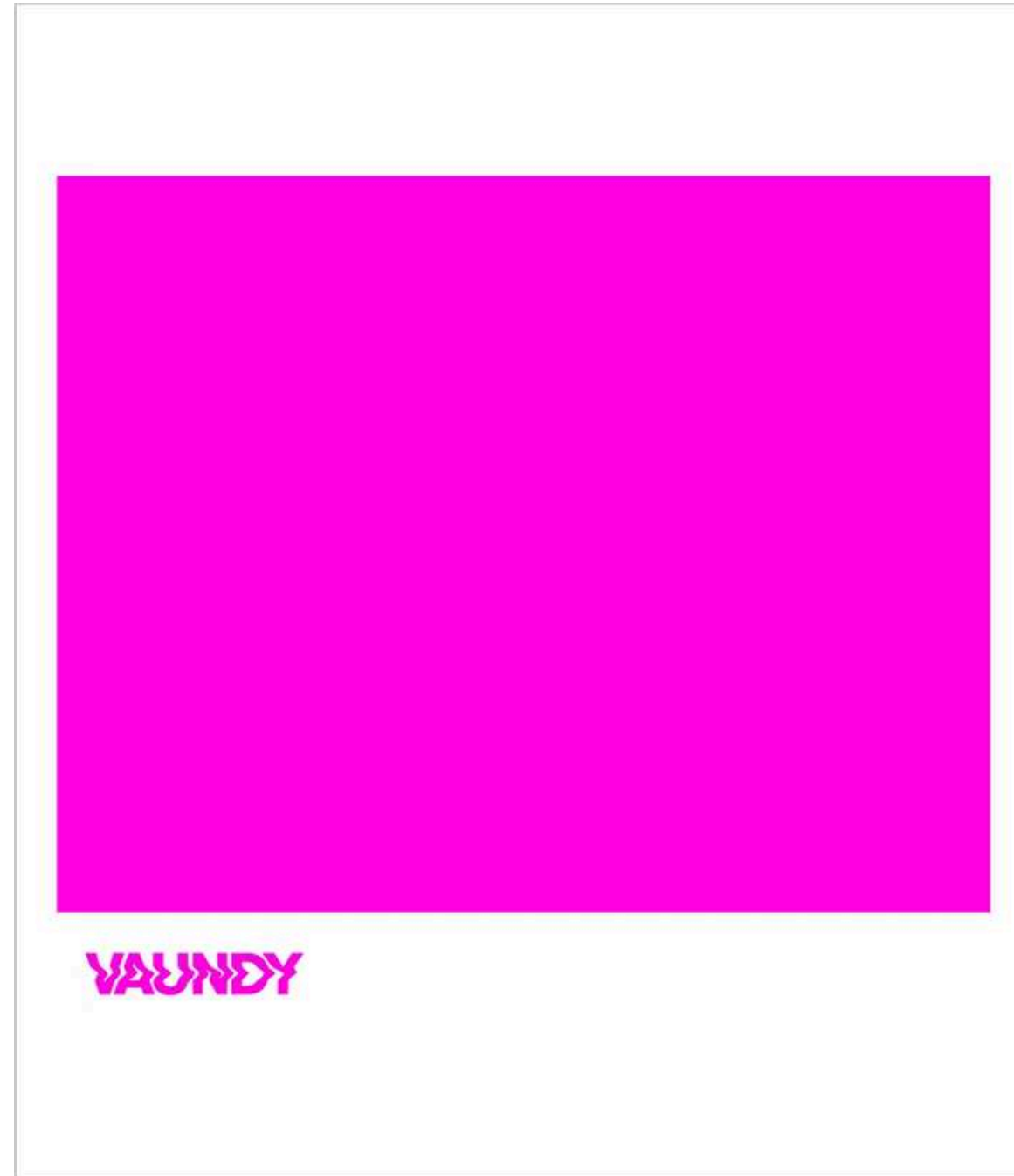

東京フラッシュ(도쿄플래시)

발매 전부터 MV 조회수 150만회 돌파하며 대 히트. 19세의 매력적인 음색의 싱어송라이터 Vaundy. 그루브한 리듬과 중독성 넘치는 멜로디. 버스킹과 유튜브 등에서 활동하던 그의 첫 번째 싱글

怪獣の花唄(괴수의 꽃노래)

그의 대표곡으로, 유튜브 뮤직비디오의 조회수가 1억부를 돌파하였다. 2023년 일본 카라오케에서 가장 많이 불린 곡이다.

요루시카

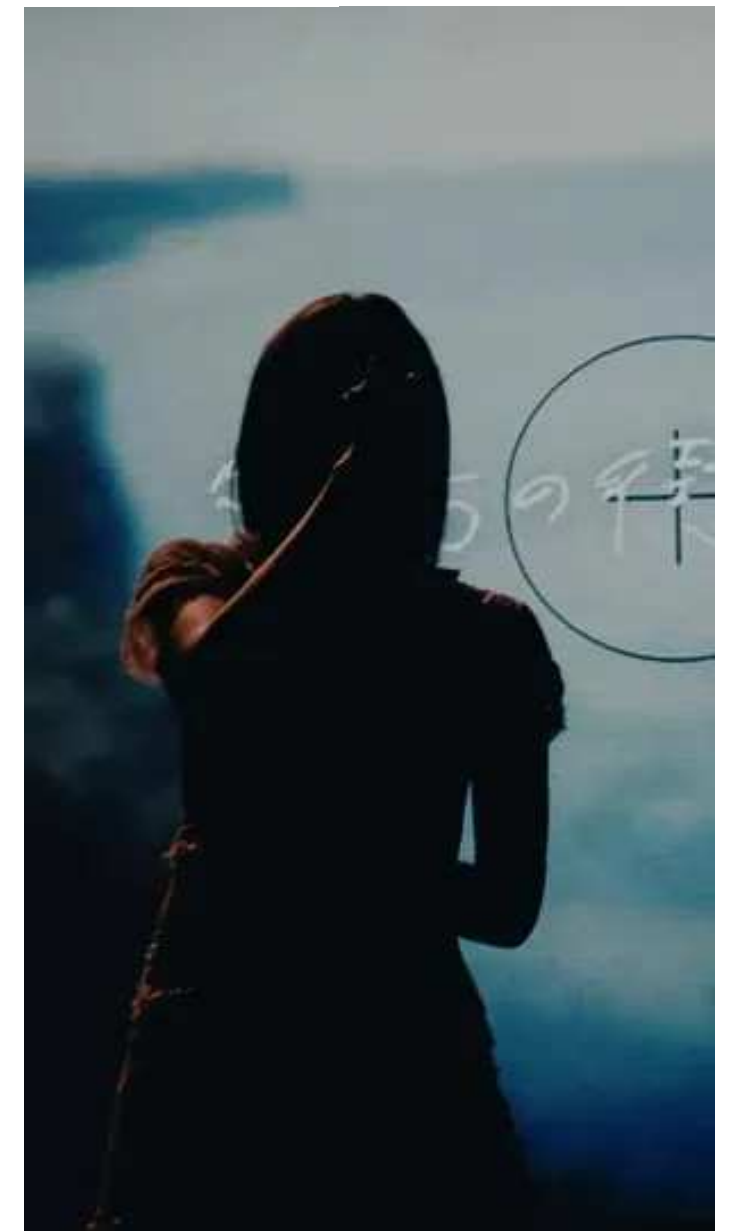
요루시카(ヨルシカ)는 작사·작곡가인 n-buna와 보컬인 suis로 구성된 일본의 2인조 록밴드이다

ヨルシカ

n-buna

suis

ただ君に晴れ(그저 네게 맑아라)

요루시카 최고의 인기곡

멜로디는 전반적으로 경쾌하고 활발한 느낌인데 반해, 가사 내용을 잘 보면 은근 울적한 부분이 있다.

言って。(말해줘.)

n-buna 커리어상 최고의 인기를 자랑하는 곡 중 하나로, “그저 네게 맡아라”와 함께 요루시카 특유의 서정성과 울적한 분위기를 잘 보여주는 요루시카의 대표곡이다.

Aimer

일본의 가수이자 싱어송라이터. 이름인 Aimer는 '에메(エメ)'라고 읽는다.
'사랑하다, 좋아하다'라는 뜻의 프랑스어 Aimer에서 따온 이름임과 동시에
오랫동안 본인이 좋아하던 애칭이라고 한다.

음악적 특징

허스키하면서 호소력 짙은 음색이 매력적인 가수로, 그녀만의 유니크한 음색은 많은 팬들이 극찬한다. 일본음향연구소장인 스즈키 마츠미는 그녀의 목소리를 "진폭의 흔들림과 주파수의 흔들림이 동시에 발생하는 특이한 목소리의 소유자"라고 분석하고 있다.

전국 투어 공연인 <Aimer LIVE TOUR 17/18 "hiver">에서 공연하는 모습

六等星の夜(육등성의밤)

그녀의 메이저 데뷔곡

호소력 짙은 Aimer의 창법과 애잔한 가사가 듣는 이들로 하여금 감동을 불러일으켰다.

Ref:rain

Aimer
Ref:rain / 雨の記憶

애니메이션 “사랑은 비가 갠 뒤처럼”의 엔딩곡으로 타이업 되었으며,
Aimer의 음색의 매력이 가장 잘 드러난 곡 중 하나이다.

amazarashi(아마자라시)

아오모리현 무츠시에서 결성한 2인조 밴드

2024년 3월 내한공연을 하였다.

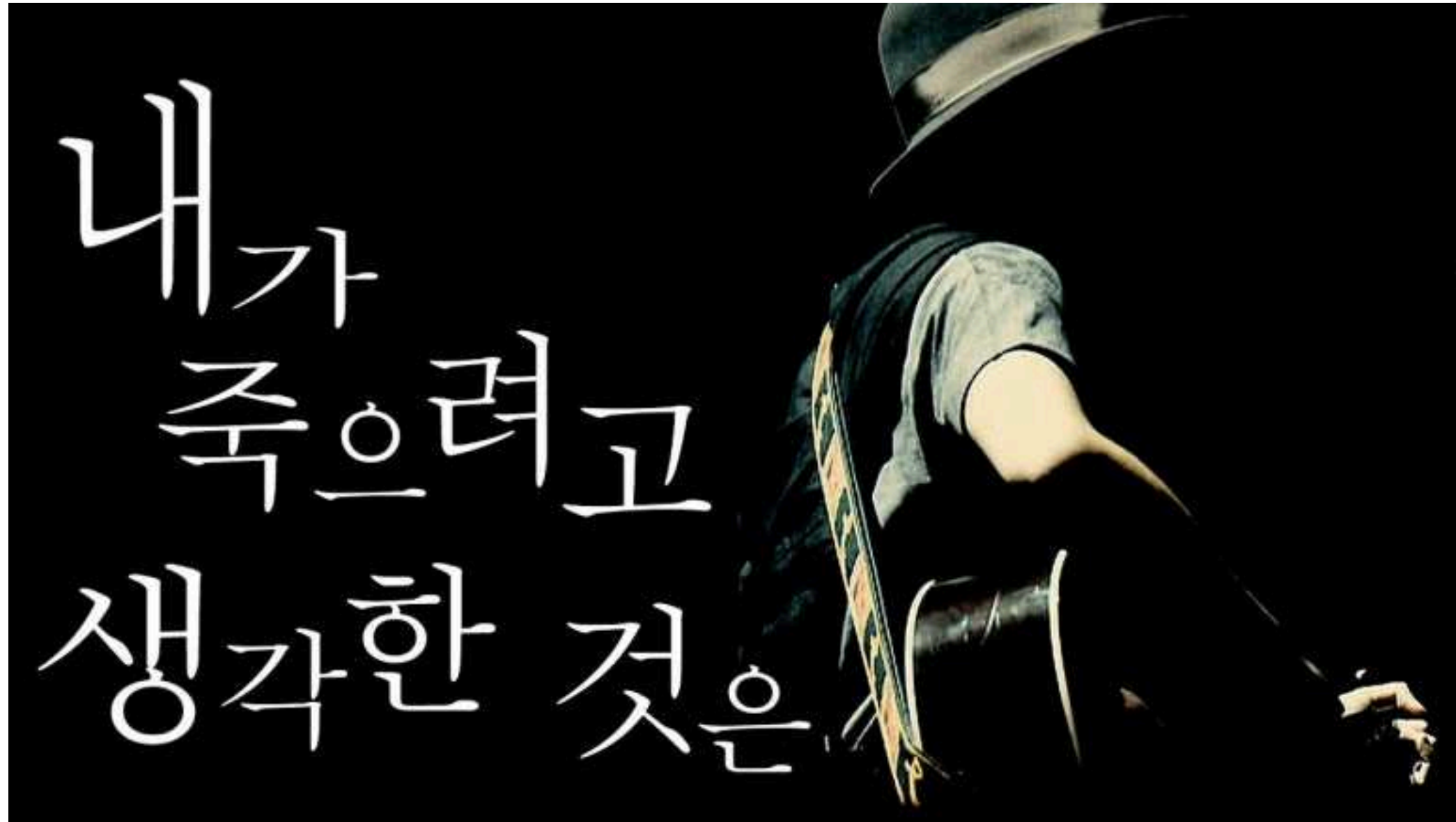
음악적 특징

현대사회를 노래하는 음유시인
-일본 음악 잡지사 '나탈리' 中

무덤덤한 멜로디와 철학적인 가사, 때로는 절규하고 때로는 잔잔한 창법, 여타 J-POP의 대중적인 흐름에 따라가기보다는 고전적이고 몽환적인 감정 전달법을 즐겨 사용한다.

僕が死のうと思ったのは(내가 죽으려고 생각한것은)

제목도 그렇고 가사 초중반부를 보면 절망적인 분위기로 전개되지만, 후반부로 갈수록 조금씩 희망이 엿보이는 구성을 하고 있다. 애니메이션 주제곡이 아님에도 한국에 크게 알려진 몇 안되는 일본 곡이다.

季節は次々死んでいく (계절은 차례차례 죽어간다)

애니메이션 도쿄 구울의 2기인 「도쿄 구울 \sqrt{A} 」 엔딩곡
절제된 발성이 매력적으로 다가오는 곡이다

애니메이션 음악

일본 애니메이션 음악은 전 세계적인 인기를 끌고 있으며,지브리 스튜디오의 영화 음악이나 애니메이션 OP/ED 은 전 세계 팬들에게 사랑 받고 있다

왼쪽부터 센과 치히로의 행방불명,
이웃집 토토로, 날씨의 아이

일본음악의 미래

일본 음악은 앞으로 더욱 다양성과 창의성을 발휘할 것으로 보인다. 전통 음악과 현대 음악의 조화, 월드뮤직과의 융합, 그리고 새로운 기술의 도입 등을 통해 일본 음악은 지속적으로 혁신을 이루어나갈 것이다. 특히 J-Pop과 일본 애니메이션 음악은 세계적인 관심을 받으며 일본 음악의 위상을 높여갈 것으로 기대된다.

감사합니다
