

人々と主な出来事(People & Events)

A.P. (1891-1960), Sara (1898-1978), and Maybelle (1909-1978)

Alvin Pleasant Carter was born in Poor Valley (known now as Maces Springs), Virginia, in 1891, the first of eight children of Robert and Mollie Bays Carter. From birth Pleasant -- or A.P., as he would later be known -- suffered from a physical tremor, as well as a constitutional restlessness, which his mother ascribed to a near miss by a bolt of lightning while she was pregnant. Early in childhood A.P. learned to play the violin, and it soon became clear that he was a natural musician. He sang in the local church choir, and helped out his uncle, Flanders Bays, who ran a traveling singing school in and around Scott County.

Away from Home

In 1911, seeing only farming in his future, and desperate to earn enough money to buy himself a piece of land, A.P. left his home in the shadow of Clinch Mountain and set out for Richmond, Indiana, to work on the railroad. Shortly after he got to Indiana he came down with typhoid fever and was back in Virginia sooner than he expected. Family members recall that he wrote his first song while he rode the train back to Virginia, "Clinch Mountain Home," a nostalgic ode to

A.P., サラ、そしてメイベル

アルビン・プレズント・カーターは1891年バージニア州プアバレー(Poor Valley /現在のメイシススプリングス)で、ロバート・カーターとモリー・ベイズ・カーターの8人の子供の最初に生まれた。

プレズント(A. P)は小さい頃から落ち着かない性格と体が小刻みに震えるという症状を持っていた。母親はその原因を妊娠中にもう少しで雷に打たれそうになったせいにしていった。A. Pは幼い時にバイオリンを習い初め、すぐに音楽センスに恵まれていることがわかり村の教会の聖歌隊で歌うことになった。またスコット郡界隈で巡業音楽学校を経営していた叔父のフランダース・ベイズの手伝いをしていった。

家を離れて

1911年、A. Pは、将来、農業に従事することを考えると、自分の土地を購入する十分な資金がどうしても必要だった。彼はクリンチマウンテンのひっそりとした家を出てインディアナ州のリッチモンドを目指したが、インディアナに着いてまもなくAPは腸チフスになり、予定より早くバージニアに戻ってきた。

A. Pがバージニアに戻ってくる列車の中で、生まれ育ったなつかしき我が家を思い浮かべて最初に作曲したのが「**Clinch Mountain Home**」だったことを彼の家族は回想している。

人々と主な出来事(People & Events)

---

the place of his birth:

*Carry me back to old Virginie,
Back to my Clinch Mountain home;
Carry me back to old Virginie,
Back to my old mountain home.*

Engine 143

Nursed back to health by his mother, A.P. went to work for Flanders Bays selling trees and shrubs for a nursery. The job gave him the chance to exercise his restlessness, traveling around Scott County, staying with the locals and playing music on the porch after dinner. One day in 1914 A.P. made his way over Clinch Mountain to make a sale to his cousin Milburn and his mother, Aunt Susie in Copper Creek. Approaching their house he heard a beautiful alto voice. As he stood in the front room 16-year-old Sara Dougherty finished her song about the death of a train engineer, and sang it again at A.P.'s request.

Orphan Girl

A.P. was captivated. "He thought it was the most beautiful voice he had ever heard," his granddaughter Rita Forrester recalls, "and that she was the most beautiful woman he'd ever seen." Sara Dougherty was born in 1898 to Sevier and Elizabeth Kilgore Dougherty of Wise County, Virginia. Sara's mother died when she was three years old, and the young girl

エンジン 143

母親の看病で病気から回復したA.Pは、叔父のフランダース・ベイズを手伝うため、種苗場に樹木や果樹を売り歩く仕事を始めた。スコット郡を旅行し、その土地の家に泊まったり、夕食後にはポーチで音楽を楽しむこともあった。この仕事はA.Pの落ち着きの無い性格のためには良い訓練になった。

1914年のある日、APはセールスのためにクリンチマウンテンを越え、コッパークリークに住む従弟のミルバーンと叔母のスージーの家に向かった。彼らの家に近づいた時、アルトの美しい歌声が聞こえてきた。A.Pが部屋の入り口に入ると、16歳のサラ・ドウファティは鉄道機関士の死(Engine143)というバラードを丁度歌い終わったが彼女はA.Pの希望でもう一度歌うのだった。

親のいない女の子

A. Pはサラにすっかり魅了されてしまった。「彼は今までこんなに美しい声を聴いたことがない・・・しかもこんな美しい女性に出会ったこともない・・・と思った。」とA. Pの孫娘リタ・フォレスターは回想している。サラ・ドウファティは、1898年、バージニア州ワイズ郡でセビールとエリザベス・キルゴール・ドウファティの子

人々と主な出来事(People & Events)

---

spent the better part of her childhood hopscotching around Virginia with her father from one relative's house to another. Eventually Sara settled with her uncle and aunt, Milburn and Melinda Nickels, in Copper Creek.

Wedding Day

Like A.P., Sara was a musician at heart. "I really couldn't say what the main thing was that brought them together," A.P. and Sara's son Joe later said, "but music I'd say was what done it." As a girl Sara had formed a singing group with her cousin, Madge, and when she was twelve years old she bought an autoharp. A.P. set about courting Sara, regularly making the trek over Clinch Mountain, and the two were married on June 18, 1915.

Family and Farming

Back in Poor Valley, Sara joined the church choir, and the two of them traveled around to "singing conventions," representing their church and their hometown at events throughout southwestern Virginia. By 1919, A.P. and Sara had moved to a slightly larger cabin on a bit more land in nearby Maces Springs. Their first child Gladys was born that year. Two more would follow in the coming years: Janette in 1923, and Joe in 1927.

供として生まれた。サラが3歳の時に母親は亡くなり、彼女は父親と一緒に親類の家を渡り歩きながら、石けり遊びをしたりして子供時代の良き日々を過ごした。やがてサラはコッパークリークに住む叔父叔母のミルバーンとメリンダ・ニクルスの所に落ち着いた。

結婚

A. Pと同じようにサラも根っからの音楽家であった。

「何が私達を一緒にさせたのかうまく言えないけど、音楽が取り持ったことは間違いない」と後で、A. Pとサラの息子ジョーは述懐している。

サラは子供の時から従妹のマッジと音楽バンドを編成していた。12歳の時にはオートハープを買ってもらった。

A. Pは定期的にサラをクリンチマウンテンの徒歩旅行に誘い、そして求愛した。二人は1915年6月18日に結婚した。

家族と農業

二人はプアバレーに戻り、サラは教会の聖歌隊に参加することになった。また二人は、教会や町を代表して、バージニア州南西部で開催される音楽祭に出演するようにもなった。

1919年には、A. Pとサラはメイシスプリングス近郊に土地付でちょっと広い小屋(Cabin)に移ることが出来、最初の子供グラディがその年に生まれた。もう二人の子供達は1923年にジャネットが、そして1927年にはジョーが生まれた。

人々と主な出来事(People & Events)

Maybelle

The third member of the Original Carter Family group was Sara's cousin, Maybelle Addington, born on May 10, 1909, in Midway, near Copper Creek. Like A.P. and Sara, Maybelle was surrounded from birth by music. Her brother Dewey played the banjo at local dances, and Maybelle soon learned to play the guitar, which was just becoming popular. Though she never learned to read music, she developed a decided flare for the new instrument and invented a unique style of playing known as the "Carter scratch."

Big Time

A.P., Sara, and Maybelle would often play together, and in December 1925, Maybelle went to Maces Springs to do a schoolhouse show with A.P. and Sara. There she met A.P.'s dashing brother Ezra, known as Eck, and the two fell in love. On March 13, 1926, Maybelle and Eck were married, and Maybelle went to live with Eck and his parents and siblings in Poor Valley. The music would continue as a largely local affair for another year, until the three finally got their big chance.

メイベル

オリジナルカーターファミリーの3人目のメンバーはサラの従妹のメイベル・アディントンであった。彼女はコッパークリーク近郊のミッドウエーで1909年5月10日に生まれた。

A. Pとサラと同じようにメイベルも生まれた時から音楽に囲まれて育った。兄弟のデューイはダンスパーティでバンジョーを弾き、メイベルもまもなく当時流行し始めていたギターを弾くことを学んだ。彼女は楽譜を読むことは学んでいなかったが、この新しい楽器に決然と取り組み、「Carter Scratch」といわれるユニークな演奏スタイルを確立した。

成功

A. P、サラそしてメイベルは3人でよく演奏した。1925年の12月、メイベルはA. Pとサラと一緒に学校祭に出演するためメイシスプリングスに行った。そこで、ハンサムでかっこよいA. Pの弟エック(エズラが正式名)に出会い恋に落ちた。二人は1926年3月13日に結婚し、プアバレーでエックやエックの両親、兄弟姉妹と暮らすようになった。3人が音楽で大きなチャンスを手に入れるまでの間、音楽はこの地域に広く根付いていたのであった。

人々と主な出来事(People & Events)

Ralph Peer (1892-1960)

Ralph Peer was born in 1892 in Independence, Missouri, son of a furniture dealer. Surrounded by the cabinet-sized radios and record players in his father's store, Peer fell in love with the new medium, and when he was eighteen years old he went to work for the Columbia Phonograph Company in Kansas City. He served in the U.S. Navy in World War I, and upon his return took a job with the General Phonograph Company, where he distinguished himself as an ambitious climber of the corporate ladder.

A Bright Idea

Eventually Peer earned the directorship of General Phonograph's lackluster recording division and its Okeh record label. Changing musical tastes and the round-the-clock availability of music on the radio were starting to take their toll on the sales of such luminaries as Enrico Caruso. Peer had a bright idea: "[He] was one of the first people to figure out that there was a big listening audience out there and they didn't want to just listen to Caruso," says Mark Zwonitzer, author of the Carter family biography, *Will You Miss Me When I'm Gone?* "He was going to the places where they were making the people's music."

ラルフ・ピア(1892-1960)

ラルフ・ピアは家具商人の息子として1892年、ミズーリ州インデペンデンスに生まれた。父親の店に置いてあったキャビネサイズのラジオとレコ

ードプレーヤーに囲まれ、ピアはこれらの新しい媒体に熱中していた。18歳になった時カンザスシティのコロンビア蓄音機社に就職した。

また、第一次世界大戦では海軍に勤務し、帰還後、ゼネラル蓄音機社に仕事を見つけ、そこで、彼は昇進を目指す野心家の自分にはっきり気がつくのであった。

巧みなアイデア

ピアはやがてゼネラル社の成績の芳しくないレコーディング本部と傘下のオーク(Okeh)レコードレーベルの役員職を得ることが出来た。一方、音楽の嗜好が変わりつつあることと、ラジオから音楽が1日中流れていることもあり、カルーソーのような有名歌手の売り上げに影響を与え始めていた。

ピアには巧みなアイデアがあった。カーターファミリー伝記(*Carter Family Biography, Will You Miss Me When I'm Gone?*)の著者であるマーク・ツオニチャーによると、ピアはカルーソーの熱心な聴衆とカルーソーだけでは満足しない聴衆が存在することにより気がつき始めた一人であった。

彼はそういう満足しない人々が自分たちの音楽を作っている土地に向かった。

人々と主な出来事(People & Events)

Old Songs Made New

Peer's first hit recording of Southern music was fiddler John Carson from Atlanta, Georgia, whose first recording of *The Little Old Log Cabin* and *The Old Hen Cackled* sold more than 500,000 copies nationwide. In 1924 he began recording songs by the West Virginia musician "Pop" Stoneman, focusing on hits about the Titanic and other famous disasters. "What Peer loved about Stoneman," says Zwonitzer, "was that he didn't do just the old traditional songs that everyone knew. He had made something new of the Titanic poem."

\$1 Million in Royalties

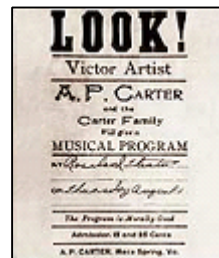
In 1926 the blue-chip Victor Company, maker of the Victrola record player, whose artists numbered among them the great Caruso himself, lured Peer away from Okeh. Like Okeh, Victor's record sales had been falling, and the company saw hillbilly music as a potential fix to the problem. Peer was no saint, and he was in the business because he smelled money, not because he loved music. He had a gift for giving the American people what they wanted to hear, and in the process he made a lot of money for Victor -- and a lot for himself as well. In a deal that Victor must later have rued, he had agreed to work without salary on the condition that he receive a cut

昔の歌を改めて・・・

ピアのサザンミュージックの最初のヒットとなったレコーディングはジョージア州アトランタ出身フィドラーのジョン・カースンとであった。最初に録音された「*The Little Old Log Cabin*」と「*The Old Hen Cackled*」は全米で50万以上売り上げた。

1924年、ピアは、ウエストバージニア出身ミュージシャン”ポップ” ストンマンを用い、タイタニック号などの有名な大惨事をテーマにした作品をレコーディングし始めた。ピアがストンマンを重宝した理由は、彼は誰もが知っている古いトラディショナルソングをタイタニック号の叙事詩といった新しいものに作り変えたからだ・・・とツオチャーは述べている。

百万ドルの著作権使用料

1926年、偉大なカルーソーを含め多くのアーティストを抱えているビクターア蓄音機メーカーのビクター社はオーク(Okeh)レーベルのピアに目をつけ

た。オーク同様、ビクター社のレコード売り上げも落ち込んでおり、ピアが取り組んでいたヒルビリーミュージックがその解決策になると判断したからだ。ピアは聖人ではなく、音楽を愛することより金のおいを嗅ぎつけるビジネスに身を投じていた。彼には大衆に彼らが聴きたがっているものを与える天賦の才能があった。そしてビクター社に大きな利益を上げさせると同時に彼自身も富を築いていった。ビクター社が後にピアとの契約で悔やんだことは、彼がサラリー契約ではなく、レコードの売り上げ枚数とラジオで曲が流

人々と主な出来事(People & Events)

---

of the royalties for every record sold and every song played on the radio. Peer was making \$1 million a year at a time when the average American family earned \$700 per year -- and when he was paying artists like Stoneman a mere \$3,000-\$4,000 per year.

Bristol Sessions

In July 1927 Peer headed south to make some more records with Stoneman, and decided while he was there to hold an audition and recording session in Bristol, Tennessee, for other aspiring Southern musicians. Held in an abandoned hat factory, these were the famous "Bristol Sessions," after which the town would later become known as the "birthplace of country music." In Bristol he "discovered" the Carters, whom he added to his stable of hillbilly greats alongside Victor's best-selling artist, Jimmie Rodgers.

The Bristol Sessions

Well attuned as he was to the value of publicity, Ralph Peer placed an ad in the local papers saying, "The Victor Company will have a recording machine in Bristol for ten days beginning Monday to record records," and inviting all comers to present themselves. Reading the ad -- and seeing in it the potential fulfillment of his musical dreams --

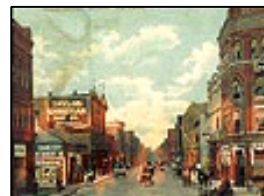
れる回数毎にそのロイヤルティーの一部を受け取る契約に同意してしまったことであった。ピアは、平均的アメリカ人家庭の所得が年700ドル、またストンマンクラスのミュージシャンに年3千ドル~4千ドル支払っていた時期に年間100万ドルもの大金を得ていたのであった。

ブリストル セッション

1927年7月、ピアはストンマンのレコーディングのため南部に向かった。そして、テネシー州ブリストル滞在中に野心のある南部のミュージシャンのためにオーディションとレコーディングセッションの開催を決定した。

廃屋となった帽子工場で行われたこのセッションが有名な「ブリストルセッション」である。後に、この町は「カントリーミュージックの誕生の地」と呼ばれるようになった。

このブリストルで、ピアはビクターの売り上げナンバーワンアーティストのジミーロジャースと並んで一流のヒルビリー歌手達の仲間入りを果たすカーターファミリーを発見したのであった。

宣伝の効果をよく理解していたラルフ・ピアは地方紙に次のような広告を掲載した。「ビクター社はブリストルで

月曜日から10日間のレコーディングを企画！ 出演者大歓迎……」

広告を見たA. Pはミュージシャンになる夢が実現するかも知れないと、弟の車にサラ、メイベルを乗せブリストルに向け出発した。

人々と主な出来事(People & Events)

A.P. packed himself, Sara and Maybelle into his brother's car, and set out for Bristol. It took a day to drive the 26 miles from Maces Springs, and when they got to Bristol they found the hat factory turned recording studio deluged by hopefuls from the surrounding hills.

First Recording

The Carters recorded four songs one evening, and two the following morning. Sara led in her beautiful alto, the voice that had first captivated A.P., while A.P. chimed in from time to time in his bass. The women provided the instrumental accompaniment, Sara on her autoharp and Maybelle at the guitar. It was unusual for a musical group to have a female lead singer, and this gave Peer pause, but he liked their music, and they went home \$300 richer for their efforts. The Carters recorded six songs in Bristol that day:

Poor Orphan Child

Wandering Boy

Single Girl, Married Girl

The Storms Are on the Ocean

Bury Me Under the Weeping Willow

Little Log Cabin by the Sea

Another Record

That November, Victor finally released a monophonic 78rpm record with Poor Orphan Child on one side and Wandering Boy on the other, followed

メイシススプリングスから26マイル離れたブリistolまでおよそ1日のドライブであった。到着すると録音スタジオに改装された帽子工場には周辺の山々から来た若者がすでに殺到していた。

最初のレコーディング

カーター達は一晩で4曲、次の朝に2曲をレコーディングした。サラはA. Pが最初に魅了されたあの美しいアルトでリードを歌い、A. Pは時々低音でハーモニーを奏でた。

二人の女性は楽器で伴奏し、サラはオートハープをメイベルはギターを手にしていた。女性がリードボーカルのグループは当時珍しく、ピアはちょっと思案したものの彼らの音楽が気に入った。

そしてカーター達は300ドルもの大金を手に家に帰るのであった。

カーター達はブリistolでその日6曲をレコーディングした。

その次のレコーディング

その年の11月、ビクターは「**Poor Orphan Child**」をA面「**Wandering Boy**」をB面に78回転のモノラル盤をリリースした。

人々と主な出来事(People & Events)

---

a few months later by The Storms Are on the Ocean and Single Girl, Married Girl. Despite Peer's uncertainty about the Carters' music -- and the songs' gloomy topics -- the records sold so well that Peer wrote to the Carters asking them to come to Camden, New Jersey, for a second recording session.

A Year's Harvest

In May 1928 the Carters set out for New Jersey, where over the course of two days they recorded a dozen or so songs, including such classics as Wildwood Flower, the anthem of country music named by National Public Radio as one of the 100 "most important American musical works of the twentieth century," and John Hardy, later covered by such country greats as Flatt & Scruggs, Doc Watson, Johnny Cash, Bob Dylan, and Joan Baez. At \$50 per song, the total take amounted to \$600 for the twelve songs they recorded, as much as they could make in a whole year on the farm. They split the money three ways, and with their winnings A.P. bought 70 acres of land and moved Sara and their three children into a larger farmhouse on which he spent an extravagant down payment of \$233.

そして数ヵ月後には「**The Storms Are On The Ocean**」と「**Single Girl, Married Girl**」が続いた。歌の内容が暗かったこともあり、ピアはカーター音楽に多少の不安を感じていたが、レコードの売り上げは極めて良かった。ピアは2回目のレコーディングにニュージャージー州キャマデンに来てもらうよう手紙で要請した。

年収

1928年5月、カーター達はニュージャージーに出発し、2日間に渡って10数曲のレコーディングを行った。その中には「20世紀の最も重要な100曲」の一つとして今やクラシックとなった「**Wildwood Flower**」、そして後にフラット&スクラッグス、ドック・ワトソン、ジョニー・キャッシュ、ボブ・ディランそしてジョン・バエズ達にカバーされた「**John Hardy**」が含まれていた。

そして1曲当たり50ドル、録音した12曲で合計600ドルという彼らが田舎で稼ぐ年間所得に相当する収入を得た。

カーター達は収入を3通りに分け、A. Pは2人の取り分で70エーカーの土地を購入し、233ドルもの巨額な手付金を支払いサラと3人の子供達とより大きな家に引越した。

人々と主な出来事(People & Events)

The Carter Family Finds Success

With the Carter Family, music publisher Ralph Peer realized he had hit pay dirt. By 1930 Carter Family records had sold more than 700,000 copies across the country, and more music was in the works. The Carters crisscrossed the country, traveling to New Jersey in 1929 and 1933 for additional recording sessions, and to Louisville in 1931 to record with Jimmie Rodgers. In 1935 Peer moved them to the ARC label, and in 1936 and 1937 they recorded nearly sixty songs for Decca.

Collecting Songs

What fueled the Carter engine was the perfectly complementary talents of A.P., Sara, and Maybelle. A.P. provided the songs, traveling in ever widening circles in Appalachia to collect lyrics and melodies, then along with Sara and Maybelle "working them up" into something new and more modern. A.P. struck up an acquaintance with a black man from Kingsport, Tennessee, named Lesley "Esley" Riddle, and the two traveled the countryside together collecting songs -- no mean feat in the Jim Crow south. By 1930 the Carters had broadened their repertoire to include such modern sounding songs as *The Birds Were Singing of You*, as well as African American church music.

大当たりのカーターファミリー

ミュージック出版業者のラルフ・ピアはカーターファミリーという金の卵を発見した。1930年までにカーターファミリーのレコード売り上げは全米で70万枚以上を数え、更にこれから発表される曲も計画されていた。カーター達は、1929年と30年には追加のレコーディングセッションでニュージャージーへ、1931年にはジミー・ロジャースとのレコーディングでルイスビルへの旅というように東奔西走していた。1935年にピアはカーターファミリーをARCレーベルに移籍させ、1936年と37年にはデッカで60曲ものレコーディングを行った。

曲の採取

カーターファミリー音楽を支えた原動力はA.Pとサラそしてメイベル3人の見事なくらい互いを補完し合う才能であった。A.Pはアパラチア山系をこれまで以上に広域に渡って旅をし、歌詞やメロディーを収集し、そしてそれをサラとメイベル達と共同でモダンな新しい曲にまとめ上げていた。A.Pはレスリー・リドルというテネシー州キングスポート出身の黒人と親交を深め、二人は一緒に歌の収集で田舎を旅行したのだが、これは「ジムクロウ法(*)」のあった当時の南部ではとても勇気のいる行為であった。1930年には黒人霊歌や「**The Birds Were Singing Of You**」のようなモダンな曲をレパートリーに幅広く取り入れた。

(*) 1876年から1964年にかけて存在したアメリカ合衆国南部の州法で、アフリカン・アメリカン(アメリカ黒人)やインディアン、ブラック・インディアン(インディアンと黒人の混血)の一般施設利用を制限した法律を総称している。

ジム・クロウという名は、 minstrel showの

人々と主な出来事(People & Events)

1828年のヒット曲、『ジャンプ・ジム・クロウ』に由来する。英国からの移民であったコメディアン(トーマス・ダートマス・"ダディ"・ライス)が演じて人気を博し、顔を黒く塗って黒人に扮するブラックフェイス・パフォーマンスを全米に広めた。ジム・クロウは田舎のみずぼらしい黒人を戯画化したキャラクターであり、着飾った都会の黒人であるジップ・クーンとともに minstrel show の定番キャラクターとなった。1837年までに、ジム・クロウは黒人隔離を指す言葉としても使われるようになっている。(以上、ウィキペディアから引用)

Maybelle and Sara

Maybelle, on her guitar, was the second part of the equation. Maybelle Carter's scratch would become on the most widely imitated guitar style in music. "She happened to have invented the first really workable American vernacular everyday this is how we sing," says Barry Mazor, "this is how we play instrumental style. We couldn't overestimate how influential it was." Sara, leading in her alto voice and playing the autoharp, was the final piece of the equation, but she was not as enthusiastic a participant as the other two. While she always loved music, she had little interest in the life of a professional performer. What she saw instead was an opportunity to earn some money to feed her family, and from that chance she could not shrink.

メイベルとサラ

メイベルのギターは方程式の2つ目の要素であった。彼女のギター奏法は音楽界で最も広範に普及したギタースタイルにあった。(音楽ジャーナリストの)バリー・メイザーは「彼女は私たちが毎日のように歌うアメリカ特有の音楽や楽器の演奏スタイルを初めて取り入れた。その影響は本当に計り知れない」と述べている。

方程式の最後の要素はアルトでリードを歌いオートハープを演奏するサラであった。しかし彼女は他の2人ほど熱心なメンバーではなかった。

音楽を愛してはいたもののプロミュージシャンとしての生活にはほとんど関心はなかった。その代わり彼女が気づいたのは家族を養う幾ばくかのお金を得るチャンスであったこととそのチャンスを逃がすことは出来なかったことである。

人々と主な出来事(People & Events)

Born Rambler

The Carters' success, like that of so many others, was not without cost. A.P. was a natural born rambler, and collecting songs gave him an excuse to spend days and weeks at a time on the road. When he was home, he did precious little to help around the house, and when he went, he seldom left enough money to provide for Sara and the children. "She'd be cutting down wood, pulling mining timbers out of the mountains -- and Daddy out somewhere trying to learn a song," their son Joe recalls. "He never stopped to think what effect it might have on his family."

Illicit Love

Yet A.P. was not totally oblivious to the hardships that Sara endured while he was on the road, and he asked his cousin Coy Bays to help out by driving Sara around while he was away. Sara and Coy became close, and eventually they fell in love with each other. When the affair became known, Coy's parents, Charlie and Mary Bays, decided that it would be best if they got Coy out of the valley, and the Bays family set out for California.

The Music Goes On

Crushed by Coy's departure, Sara left A.P.'s house and moved back to Rich Valley, leaving the children with their

生来の放浪癖

カーターファミリーの成功も他の多くの人と同じようにただではすまなかった。

A. Pは生まれながらの放浪癖があった。1度の放浪で数日から数週間を費やすのだが、歌を収集することが放浪の口実になっていた。

家にいる時は全くといってよいほど家の仕事を手伝わず、家を離れる時もサラや子供達に必要なお金をめったに残さなかった。

「母はまきを割ったり山から材木を引き下ろしたりしていた。一方父親は歌を探すと言いついどこかに出かけてしまった」と息子のジョーは回想している。

「父はそれが家族にどれほど影響するのか考えることすらしなかった」

禁断の恋

A, Pの放浪癖がどれほどサラを苦しめているのかということに彼は全く気がついていなかった。しかもA. Pは従弟のコイ・ベイズに対し、彼の留守中、気晴らしにサラをドライブに誘ってほしいと頼んでいた。

サラとコイは親密になりやがて恋に落ちてしまった。

恋愛が周りに知れ渡るようになり、コイの両親チャーリーとメリーベイズはコイを村から連れ出すことが最良と判断し、ベイズ一家全員でカリフォルニアに向け出発した。

進展する音楽

コイがいなくなり悲嘆にくれたサラは、子供達を残しA. Pの元を離れリッチバレー(Rich Valley)に戻った。

人々と主な出来事(People & Events)

---

father. In September 1936, after three years of trying to reconcile with her husband, she finally sued A.P. for divorce. He did not even show up at court to defend himself. Ralph Peer and his wife, Anita, convinced the estranged couple that while their domestic life might be in shambles, there was no reason they should not continue to play music together on a professional basis, and so the Original Carter Family continued to record new songs.

The Carter Family's Music in the Great Depression

Though the Great Depression didn't officially begin until after the stock market crash of 1929, the timing of the Carters' appearance on the national stage could not have been better. While the 1920s were a boom decade on Wall Street, farmers and unskilled workers were left largely behind, and the hollows of Appalachia were among the poorest parts of the country. The depression that followed Black Tuesday lasted until the eve of World War II, cutting American economic output nearly in half and putting one-quarter of the labor force -- some 15 million people -- out of work. When the Dust Bowl hit in the early 1930s, driving millions more from their drought-wasted farms across the Midwest and Great Plains, it was only

1936年9月、夫と仲直りを3年間努力したもののサラはついに離婚訴訟を起こした。A. Pは裁判所に出頭もせず、自分の弁護すらしなかった。

ラルフ・ピアと彼の妻アニタは、「家庭生活はめちゃくちゃかも知れないが、プロとして演奏活動を継続しない理由とはならない」と仲違いしている二人を説得した。こうしてオリジナルカーターファミリーは新曲のレコーディングを継続するのだった。

大恐慌とカーターファミリー

大恐慌の始まりは、正式には1929年の株式市場の暴落以降となっている

がカーターファミリーが全米の舞台に登場する時期(1927年)も決して良くはなかった。1920年代はウォール街がにわか景気に沸いた10年であったが農民や下層労働者達の大部分は景気の外に取り残されていた。しかもアパラチアの田舎は国中で最も貧しい地域の一つであった。

暗黒の火曜日(Black Tuesday)に続く恐慌は第二次世界対戦の前日まで続くが、アメリカの経済生産高はほぼ半減し、千五百万人の労働力の4分の1が失業した。

ダストボウル(*1)が1930年代に発生した時には、中西部やグレートプレーンズ(*2)を襲ったかんばつでやせ衰えた農場から百万人を越える人々が大移動した。ダストボウルは、すでに悲惨な人々にとって、耐えなくてはならないもう一つの悲惨な出来事となった。

人々と主な出来事(People & Events)

---

one more misery for an already miserable people to endure.

*1: 1939年から8年間、かんばつによる砂嵐が中西部を襲った。この現象をダストボウルといい、テキサス、アーカンソー、オクラホマ及びグレートプレーズの周辺では大移住が起こり、50万人以上のアメリカ人がホームレスとなり、多くは職を探しにカリフォルニアなどの西部へ移住した。ウッディ・ガスリーとジョン・スタインベックはダストボウルの間の生活描写で有名になった。

*2: 米国及びカナダのロッキー山脈東側の大草原地帯。

Tales of Human Loss

With their focus on the random, personal tragedies that characterized life in 1920s Appalachia, the Carters' songs were right for the times. Poor Orphan Child, recorded during the first Bristol session, tells the story of a young child who is left alone after both of his parents die: "I hear a low faint voice of death call full and mamma's dead. And it comes from the poor orphan child that must be clothed and fed." The song continues to describe the "poor little boys and girls, who once had loved their loving hands to smooth their golden curls," and concludes with a plea to God to "Bless every hand that leaves them aid and bless the orphan home." Everyone who grew to adulthood with both parents knew that, but for luck, the orphan child's story could have been his or her own story, and so it was with the Carters' other tales of human loss of every kind.

人々の悲惨な物語

カーターファミリーの歌は1920年代のアパラチア地方の様々な個人の悲劇物語をテーマとしていたにもかかわらず、歌は人々に受け入れられていた。

最初のブリistolセッションで録音された「**Orphan Child**」は両親二人が亡くなり、一人残された幼い子供のことを歌っている。「母親が亡くなったと低く消え入りそうな声が聞こえる。衣類や食事を求める哀れな親のいない子供の声だ」

この歌は、かつては巻き毛を撫でてくれたやさしい母親がいた哀れな子供達を歌い続け、子供達に神のご加護があるようにと願いながら歌は終わっている。

運よく両親と共に大人に成長した人々もこの孤児の物語を自分達の物語として理解することが出来た。人々の悲惨な物語を歌った他の歌も同じであった。

人々と主な出来事(People & Events)

A Blissful Escape

The Carters also reflected on the epic national tragedy in such songs as No Depression in Heaven, which describes death as a blissful escape from the cares of a sad, sad world:

*I fear the hearts of men are failing,
for these are latter days we know.
The Great Depression now is spreading.
God's words declared it would be so.
I'm going where there's no depression,
to the lovely land that's free from care.
I'll leave this world of toil and trouble.
My home's in heaven, I'm going there.*

The Price of Admission

June Carter Cash, Maybelle's daughter (who would later marry performer Johnny Cash), tells the story of a gig the Carters played in Hugo, Oklahoma, around 1940: "There was a big crowd outside the building where we were playing, but when we got inside, there couldn't have been more than fifty people in that building. We looked outside, and the place was just covered with people. But they had no money to come in. Well, Uncle A.P. went down and opened up the doors and let everybody in, and we sung."

一見幸せな逃避

カーター達は「**No Depression in Heaven**」で歌ったように国民に共通している悲劇的な出来事をしっかりと考えていた。この歌では、「死」というものが悲しみに満ちた世の中の心配事から開放してくれる手段であると語っている。

入場料の値段

メイベルの娘ジューン・カーター・キャッシュ（後にジョニーキャッシュと結婚）は、カーターファミリーが1940年頃オクラホマ州ヒューゴで演奏した時の出来事を話してくれた。「我々が演奏していた会場の外には大勢の人がいたが会場の中は50人もいなかった。入場券を買うお金が無い人達で一杯だったのであった。すると、叔父のA. Pは下に降りていき、ドアを開けて全員を中に招き入れ、私達は再び歌い始めた」

人々と主な出来事(People & Events)

The Carter Family Finds a National Audience on Border Radio

By 1938 the Carters' fortunes were on the wane, the Depression had cut hard into their record sales. When the Consolidated Royal Chemical Corporation wrote to offer them the chance to do a twice daily radio show, for the princely sum of \$75 each per week, it must have seemed like manna from heaven -- with one exception. They would have to move to Texas. The radio station in question was the 500 kilowatt monster XERA, just over the Rio Grande in Mexico.

Goat's Glands

XERA had been founded by "Doctor" John Romulus Brinkley, a quack physician and entrepreneur from Milford, Kansas. Around 1918, Brinkley had invented a "cure" for male impotence which involved grafting pieces of goats' testicular glands onto the patient's own testicles. He first saw a radio station five years later on a trip to Los Angeles, and decided that radio was the perfect medium for promoting his medical services. When Brinkley got back to Kansas, he founded a local radio station with the call letters KFKB, for "Kansas First Kansas Best," and used it to spread the word about his "miracle" operation.

全米に放送されたカーターファミリー

1938年には恐慌がレコードの売り上げに激しく影響し、カーターファミリーの成功にも陰りが見え始めた。統合されたロイヤル化学が毎週7

5ドルの報酬で1日2回のラジオ番組に出演する話をオファーしてきた時は、天の恵みのように思われた。ただ一つ条件があり、それはカーター達がテキサスに引っ越さなくてはならなかったことだ。

問題のラジオ局は、メキシコのリオグランデのすぐそばの500キロワットの出力を誇るXERAであった。

ヤギの生殖線

XERAはドクタージョン・ロムルス・ブリンクリーというカンザス州ミルフォード出身の偽医者の実業家によって設立された。

1918年頃、ブリンクリーは男性のインポテンツの治療法を発明した。それはヤギの睾丸線(testicular glands)の断片を患者の睾丸に移植するというものであった。

彼が最初にラジオ局を見たのは5年後のロサンゼルスへの旅行の時で、自分の医学療法の宣伝にぴったりの媒体だと確信した。カンザスに戻ってから彼は「カンザス一番、カンザス最高(Kansas First Kansas Best)」の頭文字のKFKBを呼び出しコードとしてラジオ局を設立した。そして例の奇跡の手術の宣伝に利用したのであった。

人々と主な出来事(People & Events)

---

500 Kilowatts of Broadcasting Power

By 1930 both the federal government and the Kansas medical board had begun investigations into Brinkley's activities, eventually stripping him of both his radio and his medical licenses. Brinkley ran for governor of Kansas, and might have won if a large number of write-in ballots had not been disqualified for misspellings of his name. So Brinkley set out for greener pastures, moving to the tiny border town of Del Rio, Texas, and setting up a new radio station across the river in Mexico. With 500 kilowatts of broadcasting power, XERA was ten times as powerful as the biggest American stations, which were forced to live within the federal ceiling of 50 kilowatts. Its signal easily reached all forty-eight states, not to mention much of Canada, and within a few years spawned a slew of copycat border stations.

A Good Deal

Despite the Carters' attachment to their Clinch Mountain home, they knew a good deal when they saw one, and in the fall of 1938 they headed for Texas. "I think the real turning point in the Carter Family comes with the move to border radio," says writer Mary Bufwack. "It was a wonderful opportunity for them because it was money coming in constantly, but it also really exposed them to a tremendous audience."

500キロワットの放送出力

1930年頃には連邦政府とカンザス医療委員会はブリンクリーの事業を調査し始め、ついにラジオ放送許可と医師免許の両方を取り消した。

ブリンクリーはカンザス州知事に立候補して落選したが、もし多くの投票者が彼の名前を正しい綴りで記入していれば彼は当選していたかも知れなかった。

彼は緑の牧草地を目指し、テキサス州の国境の小さな町デルリオに移った。そこで川の向こう側のメキシコに新しいラジオ局を開設した。当時は連邦政府の規制で最大出力50キロワットに制約されていたが、XERAは500キロワットの出力で放送したので10倍も強力なアメリカで最も大きな放送局となった。その電波は48の州に問題なく届き、言うまでもなくカナダの大部分もカバーしていた。そして数年後には多くの類似した国境放送局が乱立するのであった。

魅力ある出演条件

カーター達は故郷クリンチマウンテンへの強い愛着もあったが目の前の色よい話に乗り、1938年の秋、故郷を離れテキサスに向かった。

「国境ラジオ局と契約したことがカーターファミリーの転機になった」と作家メアリー・

バフワックは述べている。「彼らにとっては経済的に魅力的な機会だったけれど、カーターファミリーをたくさんの聴衆の前にさらすことにもなってしまった」

人々と主な出来事(People & Events)

My Blue Eyes

In February 1939, without warning, Sara announced on the radio that she would like to dedicate a song to her friend Coy Bays, in California, and sang a moving rendition of "I'm Thinking Tonight of My Blue Eyes":

*I'm thinking tonight of my blue eyes
Who is sailing far over the sea;
I'm thinking tonight of my blue eyes,
And I wonder if he ever thinks of me.*

It had been six years since Coy and his family had left for California, and though Sara had written him her letters had been intercepted by Coy's mother, they had never reached him. But Coy was an avid fan of the Carters' show, and when he heard Sara singing out to him over the radio waves, he knew she had not forgotten him. Coy left immediately for Texas, and the two were married on February 20 in the town of Brackettsville, near Del Rio.

A Successful Season

Consolidated Royal asked the Carters back to Texas for a second season in 1939-1940, this time with Maybelle and Eck's three daughters, Helen, Anita, and June. With the girls on the show and A.P. delivering some of his most heartfelt performances, the 1939-1940 season stands out among

青い目の恋人

1939年2月、サラは「カリフォルニアに住む友人コイ・ベイズに歌をささげたい」とラジオで突然予告無しに発表し、「**I'm Thinking Tonight Of My Blue Eyes**」を感動的な演出で歌った。

コイとその家族がカリフォルニアに去ってから6年の歳月が経っていた。サラが手紙を出しても、コイの母親によって阻止されてしまい、コイに届くことはなかった。しかし、コイはカーターファミリーのラジオ番組の熱心なファンであった。

サラがラジオを通して彼に歌いかけるのを聞いた時、サラが自分のことを忘れていないことを知った。コイはすぐさまテキサスに向かい、二人は、2月20日、デルリオの近くのブラケットツビルで結婚した。

成功に満ちた時期

ロイヤル化学はカーター達に1939年から1940年の2回目の契約でテキサスに戻ってほしいと頼んできた。今度はメイベルとエックの3人姉妹、ヘレン、アニタそしてジューンも一緒だ。姉妹が参加したこともあり、A. Pも彼自身、最も印象的なパフォーマンスを提供することができた。

人々と主な出来事(People & Events)

---

even the Carters' enviable legacy. But by then "Doctor" Brinkley was once more under investigation, this time for tax evasion. At the same time, the victims of his cure for impotence -- and the next of kin of those who had not survived the operation -- were crawling out of the woodwork, suing him for medical malpractice. In 1941 Mexico signed a radio treaty with the United States dividing up the spectrum between the two countries. A year later XERA shut its doors for good. Brinkley died the same year.

The End of the Original Carter Family

After XERA was shuttered the Carters accepted an offer to play at a local radio station in Charlotte, North Carolina. Sara was living with Coy in California by then, but even though it meant precious months away from her beloved, she spent two broadcasting seasons in North Carolina singing on the show. But when the contract ended in March 1943, she went back to California for good, and the "Original Carter Family" ceased to exist.

1939年－40年の活動はカーターファミリーの輝かしい遺産の中でも傑出していた時期であった。

その頃、“ドクター”ブリックリーは脱税容疑で再び取調べ中であった。同時に、手術で死んだ患者の近親者を含め、インポテンツ療法の犠牲者がぞろぞろと現れ、医療事故の賠償訴訟を起こしていた。

1941年、メキシコはアメリカとラジオ放送協定を締結し、両国間の電波範囲を分割することとした。1年後、XERAは永久にその幕を閉じた。

同じ年、ブリックリーも亡くなった。

オリジナル・カーターファミリーの終焉

XERAが閉鎖されてから、カーター達はノースカロライナ州シャーロットのラジオ局と契約した。その頃サラはコイとカリフォルニアに住んでいた。サラは最愛のコイの元を離れたくなかったが、2シーズンのラジオショー出演のためノースカロライナに住むことになった。

契約が終了した1943年3月、サラはこれを最後にカリフォルニアに戻った。

こうして「オリジナルカーターファミリー」は消滅したのであった。

人々と主な出来事(People & Events)

The Carter Family's Legacy

Even after the Original Carter Family gave their last performance, Maybelle and her daughters continued to play, first on radio stations in Richmond, Virginia, and later in Knoxville, Tennessee where they met Chet Atkins. They were eventually invited by the Martha White Flour Company to be regular performers on a radio show they sponsored at the Grand Ole Opry, then the place to be for country musicians. While their show may not have been as creative as those of the old Carter family, their music was sure to please the crowd. Eventually the three daughters went their separate ways. In 1949, June traveled to New York to make some solo recordings for RCA, later meeting -- and marrying -- Johnny Cash. In the 50s the Carter women performed with musical greats Hank Snow, Hank Williams, and Elvis Presley.

A Quiet Life

While Maybelle and her daughters were keeping up the Carter family's musical tradition, A.P. was back in Poor Valley, leading the peaceful life of a storekeeper who never sold very much, but collected music royalties twice a year. A.P. reunited with Maybelle once in Knoxville in 1948, and once with Sara in Bristol in 1952,

カーターファミリーの遺産

オリジナルカーターファミリーの活動が終わった後も、メイベルと彼女の姉妹達は演奏活動を継続

した。最初はバージニア州リッチモンドのラジオ局、その後チャットアトキンスと出会うテネシー州ノックスビルのラジオ局と契約した。

メイベル達はやがてグランドオールオープリーのスポンサーであったマーサ・ホワイト製粉会社からラジオショーのレギュラーバンドになることを求められた。しかし、メイベル達のステージはオリジナルカーターファミリーほどクリエイティブでは無かった。以前の音楽は明らかに聴衆を満足させていた。

結局、3人の姉妹は別の道を歩くことになった。1949年、ジューンはRCAでソロレコーディングするためニューヨークへ旅立ち、そこで後で結婚することになるジョニキャッシュと出会った。また、50年代には、カーターファミリー姉妹は有名なハンク・スノウ、ハンク・ウィリアムスそしてエルビス・プレスリーと競演したこともあった。

静かな生活

メイベルと姉妹達がカーターファミリー音楽を継承し続けている一方、A. Pはプアバレーに戻り、年2回のロイヤリティ収入とあまり売れない雑貨屋のオーナーとして穏やかな生活を過ごしていた。A. Pは、1948年にノックビルでメイベルと、そしてサラとは1952年にブリistolでそれぞれ1度だけ再結成したことがあった。しかし、3人のオリジナルメンバーがそろうことは二度と無かった。

人々と主な出来事(People & Events)

---

but the three originals never played together again. By February 1960, A.P. was old, sick, and bedridden, and he died that November. Maybelle and Sara both outlived him, dying in 1978 and 1979 respectively.

Revival

By the time A.P. died, the royalties were starting to flow again, thanks to such covers as the Kingston Trio's take on Worried Man Blues, Elvis Presley's recording of Are You Lonesome Tonight, and a whole record of remakes by Flatt & Scruggs. In that decade the folk music revival took off in earnest, with Bob Dylan plying the concert trail and the first re-releases of the Carters' old monophonic 78's. Maybelle earned her title as the "queen mother of country music," and the copyrights for which Peer paid the Carters only a few hundred dollars are now among the most valuable musical properties in the world. The Original Carter Family was inducted into the Country Music Hall of Fame on October 14, 1970. In 2005 the Carter Family was honored at the Grammy Awards with a Lifetime Achievement Award.

1960年2月、A. Pは高齢で体調をくずし、ついに寝たきりとなり11月に亡くなった。メイベルとサラはA. Pより長生きしそれぞれ1978年、1979年に亡くなった。

リバイバル

A. Pが亡くなる頃にはロイヤルティーが再び生じ始めた。これは、キングストリオによる **Worried Man Blues**、エルビスプレスリーの **Are You Lonesome Tonight**、そしてフラット&スクラッグスによるカーターソングのリメイクのお陰であった。

フォークリバイバルが本格的に始まったこの10年間、ボブディランはカーターファミリーの古い78回転レコードから彼らのコンサートの足跡、また初めての再リリースに取り組んでいた。

メイベルは「カントリーミュージックの母/Queen Mother of Country Music」の称号を受け、ピアがカーター達にわずか数百ドルしか払わなかった著作権も今や世界中で最も価値のある音楽財産の一つとなった。

オリジナルカーターファミリーは、1970年10月14日、カントリーミュージックの榮譽殿堂入りを果たし、2005年には「Grammy Lifetime Achievement Award(*)」の榮譽を受けた。

(*) レコード業界に、生涯を通じて、著しく創造的な業績を残したアーティストに贈られる賞。