

DAVE GUARD

PUBLISHED IN *SQUIRE AUSTRALIA*
MAGAZINE, 1964

A Squire interview

Dave Guard pulled out of the rat race, jumped off the wheel and retired from show business at the age of 28.

He is now a man-about-beach Beach on

Australia's east coast where he lives the life of the fulfilled man, accepting the occasional job and working wholeheartedly on a private music project.

An on-stage wit and intellectual leader of the wealthy Kingston Trio and inspiration of the Whiskeyhill Singers who helped win an Academy Award for a movie sound track - that was the past for Dave Guard who sips an occasional beer or Coke at his ocean-front house, indulges occasionally in Kahlua, a coffee-type liqueur he first tasted in Mexico, and drives to a movie or day in nearby Sydney in his Australian made station wagon. He drives slowly.

SQUIRE: You were a successful member of the Kingston Trio which was responsible for 12 per cent of all Capitol Record album sales. Then you walked out. Why?

デイブ・ガードはばかげた競争から身を引き、成功の歯車から飛び出し、28歳でショービジネスから引退した。

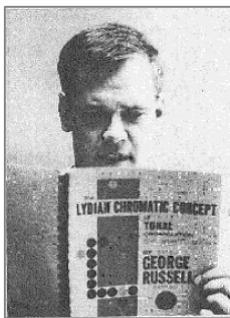
彼は現在オーストラリアの西海岸に位置する美しいホエールビーチの名士、そして満たされた人生の日々を送っている。

時には仕事にも従事し、私的な音楽企画にまじめに取り組んでいる。

ステージでのしゃれた小話、成功したキングストントリオのリーダー、そして映画のサウンドトラックでアカデミー賞受賞に寄与したウイスキーヒルシンガーズでの天来の着想...これが海岸に面した住宅で時折ビールやコークをちびりと飲んでいるデイブの過去であった。

今は時々彼がメキシコで始めて味わったカフルアというコーヒータイプの酒を飲むことが多い。そしてオーストラリア製のステーションワゴンでを運転し映画を見に行ったり、近くのシドニーヘッドライブをしている。ゆっくりと運転してだ。

スクワイア誌: 成功したキングストントリオのメンバー、しかもキャピトルレコードからアルバム売り上げの12%を手にする事が出来るのにどうしてやめたのですか？

GUARD: Probably it had reached its outer limits as far as I was concerned. Whatever message that particular group of three boys had to deliver had been delivered long ago as

far as I was concerned. I had my mental bags packed for at least a year beforehand. It could have gone on and on of course but it didn't seem to make sense - for me. Then after I left it was a different group of three boys, another combination, and they went on, they are still going on I guess. Jazz people change groups continually for new experiences.

SQUIRE: Was it merely a change or was it a getting out for you?

GUARD: The art form as it existed had reached its limitations, also there were some business decisions I didn't agree with that we'd gotten into. A lot of the meetings were three to one, and I was consistently the one, so I figured this didn't make any sense.

SQUIRE: It has been said of you, "he'd rather quit than be and also ran." This was before you did quit. Was it prophetic?

GUARD: I've often pondered that one.

SQUIRE: Who said it?

GUARD: I'm not exactly sure but it's probably a fair description. There are so many things you can succeed at. Part of the experience of maturing is finding out where your particular slot is in life; if you have any confidence in yourself you can find that slot and hit it well.

ガード: 僕に関する限り多分限界に達してしまっていたんだ。この3人組のグループが伝えなくてはならなかったメッセージが何であれ僕にとっては既に伝えてしまったものだった。僕は心の中に少なくとも1年前から既にしまい込んでいた。長いこと考えていたけれど僕にはやはり無意味だった。グループを去ってからは異なる3人のグループになった。別のコンビネーションでうまく行ったし、今もうまく行っていると思う。ジャズの人たちは新しい体験をするため頻繁にグループを変えている。

スクワイア誌: それはあなたにとって単なる変更なのかあるいは逃避なのか？

ガード: 作品の形態が生き物のように限界に達してしまった。また僕が同意できなかったビジネス上の決断もあった。殆どの打ち合わせは3対1だった。僕は一貫して一人の方だったから全く意味がないと思った。

スクワイア誌: 「彼はいるより去ったほうがいい、しかも走ってね。」と言われました。これは去る前でした。予言だったのでしょか？

ガード: そのことは時々考えていた。

スクワイア誌: 誰が言ったのですか？

ガード: 正確にはわからないが多分公平な意見だ。あなたにも成功できることはたくさんある。円熟するという経験の一つは人生における自分専用の席(居場所)を見つけ出すことだ。自分に自信があればその居場所を見つけ手に来る。

If you can be a street-sweeper and be satisfied with it there's no reason knocking your head against a brick wall trying to be something you can never possibly do. I think a good part of my life has been seeking the things I can make a contribution in and avoiding dead end situations.

SQUIRE: Let's trace your slot. First of all, why folk music?

GUARD: Well, it was music I could do.

It's a simple music form essentially. I had no music training at all. There were no musical instruments in my house until I bought a guitar at 15. In Hawaii there are various tunings that

they play - folk tunings, which kind of resemble banjo tunings. They call it slack key. In old sailor things, they just tune in to a chord and honk away, kind of Tahitian or Hawaiian music. I really started on Tahitian music. A lot of Hawaiian music is structured for its easy-going appeal to the tourists and so the average Hawaiian resident looks for some outside influence because they hear all the melodious, lovely Hawaiian music. (ETHEL AZAMA BEGAN TO SING AT THE OTHER END OF THE HOTEL ROOM.)

GUARD: That's Ethel Azama singing. She's not singing Hawaiian music. This is the sort of music that appeals to me. I had 250 Dixieland records that I'd gotten on sale, so that was one of my earliest influences. The Weavers came out with **Goodnight Irene** and things like that. I'd been listening to Burl Ives.

もしあなたが道路清掃人でその仕事に満足しているならほぼ出来ないことをやろうとしてレンガの壁に頭を打ち当てても意味はない。僕の人生の良いところは貢献できるものを捜し求めてきたことと行き詰まるような状況を避けてきたことだ。

スクワイア誌: あなたの足跡をたどってみましょう。まずどうしてフォークソングだったのですか？

ガード: えーと、僕でも出来る音楽だったからだ。本質的に簡単な音楽形態だし、僕は音楽の訓練も全く受けてなかった。15歳の時初めてギターを買うまで家には楽器なんてなかった。ハワイでは様々なチューニングで演奏している。スラックキーと呼ばれるバンジョーに似たチューニングもある。昔の船乗り達はタヒチやハワイの歌を単にコードを弾いてガンガン鳴らすだけだった。僕もタヒチの歌が最初だった。たくさんハワイの歌が観光客への容易なアピール手段に使われる。平均的なハワイの人々もメロディアスで美しいハワイアンソングを聴いているからそういう歌が外に広まることを期待している。

(エセル・アザマ*がホテルの部屋の反対側で歌い始めた。)

*沖縄出身の両親を持つ日系2世のジャズシンガー。1934年～1984年。55年ホノルルでデビュー、59年本土デビュー。60年代前半オーストラリアへ移り、64年オーストラリア人ピアニストと結婚。

ガード: エセル・アザマが歌っている。歌はハワイアンソングではないけどこういう歌が僕は好きなんだ。僕は250枚ものディキシランドのレコードを手に入れ、持っていた。最初の頃に影響を受けた音楽の一つだった。そしてウィーバースが「グッドナイト・アイリーン」や似たような歌で登場した。パール・アイブスも聴いていた。

The music of Hawaii is folk music. Any other music is imported, just as jazz is the folk music of New York. Hawaiian and Tahitian music and what you would call folk music in general would be music of the streets there. School children are multi-lingual and the use of several expressions taken in various languages to express yourself most adequately is common. There are words which come from each element of the culture - Filipino, Chinese, there's just an intermingling going on - it makes for good folk music. I don't know if it's the best jazz music, they say they don't swing out there, they have a slow rolling type of rhythm.

SQUIRE: When did you go to America to stay?

GUARD: After several trips. After the Battle of Midway they shipped several service families back, my father was in the Army at the time. I spent a year in Washington, D.C. We went back to Hawaii when the danger had passed. I moved back to the States on a permanent basis when I was 17 to attend high school before university.

SQUIRE: You have been described in your university days as a bearded pre-beatnik.

GUARD: My beard was an accident if it ever grew. It never went more than a day and a half. The girls wouldn't approve. I don't think there were any beatniks in those days. What's more we didn't have any money.

SQUIRE: When did you earn your first professional dollar from music?

ハワイの音楽はハワイの人達の音楽だ。その他の音楽は、ジャズがニューヨークの人達の音楽のように外からもたらされたものだ。ハワイとタヒチの音楽、それに一般的に言うフォークミュージックはそこに住んでいる街の人達の音楽であろう。学校の子供達はマルチリンガルだし自分自身を表現するのに様々な言語を駆使したいくつかの表現が普通である。言葉は文化それぞれの要素に起因する。例えばフィリピン語や中国語である。同時に混じり合いも進み、それが良質なフォークミュージックに役に立っている。それが最高のジャズかどうかはわからないが、人はそれではスイングしないといい、それにはゆっくりと回転するようなリズムがある。

スクワイア誌: アメリカ本土に向かったのはいつでした？

ガード: いくつかの旅行の後だ。ミッドウエー海戦後、家族を送り返すための船便があった。その時父親は軍隊にいた。ワシントンDCで1年過ごし、危険な状態が過ぎた頃ハワイに戻った。僕自身は17歳の時に大学前の高校に入学するため本土に戻った。半永久的にだ。

スクワイア誌: 大学ではあごひげを伸ばしビートニック風と言われていたらしいが……

ガード: 僕のあごひげはいずれは生えてくるといふ偶然の産物。1日半以上は生やさなかった。女性陣の好みではなかった。その当時はビートニックはいなかったと思う。それに僕らは一文無しだった。

スクワイア誌: プロミュージシャンとして最初に収入を得たのはいつでした？

GUARD: When I was in high school, playing at parties and playing on the beach. We had a regular beach gang of people and every once in awhile someone would say, "My daughter's having a birthday party. Here's five dollars, would you like to come along, there's free drinks." Mostly it remained on that basis all through college - whatever you could drink and some food ... token remuneration.

SQUIRE: Let's work this through to the **Tom Dooley** stage. When did that occur?

GUARD: Well, there was a nucleus of musicians. There was the gang that gathered, say five or six people out of whom three survived after various changes. For instance I graduated from school and went to a year of business school afterwards. Nick Reynolds the drummer used to play during these sessions and had a little more skill. I guess Bobby Shane had gone home to Honolulu and he tried it in the clothing business for a while and came back and tried as a single. Anyway, the three of us somehow got together again and decided to start out singing the songs we had been singing all the way through with a little more folk music. We had been doing take-offs on Las Vegas club acts as the basis for our popularity but we figured that the public wouldn't stand for that material so we did calypso and some Hawaiian and early hillbilly sounding things.

SQUIRE: When did this become more than a party thing?

ガード: 高校にいた当時はパーティーで演奏したり海岸でも演奏していた。海岸では大体決まった一団がいて時々誰かがこう言うんだ。「娘の誕生パーティーがあるんだ。5ドル払うから来てくれないか？飲み物はただだよ。」大学になっても大体そういう基準のままだったね。報酬のしるしとして飲み放題と多少の食べ物だった。

スクワイア誌:「トムドローリー」に至るまでの話をしましょうか？それはいつ起こったのですか？

ガード: えーと、中心となった音楽グループがあり、何回かメンバーチェンジがあり最後は3人になったのだが、5人から6人が集まるグループだった。例えば、僕は卒業後1年間ビジネススクールにいった。ニック・レイノルズはセッション時にはドラムを担当していた。腕前もまあ良かった。その時ボブ・シェーンはホノルルの実家に帰ってしばらくの間衣類関係の仕事に取り組んでいた。こっちへ戻ってからは一人で歌っていた。いずれにしても僕ら3人はどういふわけか再び一緒になり、今まで歌っていた曲目にフォークソングをちょっと加え再出発することを決意した。評判を得るために基本的にラスベガスのクラブで物まね芸を演じていた。でも周りはそういう出し物には満足しないことがわかったので、カリプソやハワイアンをちょっと、そして初期のヒルビリー風の曲を演奏し始めた。

スクワイア誌: パーティーの余興から飛躍したのはいつ頃でしたか？

GUARD: We formed a quartet with a manager and were supposed to open as the Kingston Quartet but the club closed down before opening night. Then we played dances and things until we auditioned for the manager of a club called the Purple Onion. We auditioned six times consecutively so that we finally wore him down. He finally gave us a job as an audition for a week as under-paid performers. So through a large mail campaign, when we sent out postcards to our friends, and from hooting and stomping, we put out as much noise as we could and earned a permanent place. As soon as that began we went to a vocal coach and rehearsed six hours a day six days a week and in addition played six days a week, had photos taken and that sort of thing, This whole operation had got under way about March or April 1958. It eventually snowballed as the formality of the organisation increased, with more uniforms and the arrangements becoming more professional. The standard of each new tune had to be able to compete with a piece of material that had been on stage for four or five months. No matter what you're doing you're bound to become pretty slick with five-beat bars and thirteen bar endings and things like that. It becomes rehearsed to a point where it becomes reflexed. I don't think that my attitude to the music was equivalent to that of the others. They had their own picture of the audience they had to reach at a certain level and the amount of practice that should have been done and things like that.

SQUIRE: Was your dissatisfaction with the content of the songs you were singing or with the standard of performance?

ガード:我々はマネージャーを入れた4人編成のキングストーンカルテットでデビューするはずだったけどクラブがオープンする直前に店を閉じてしまった。

それからはパープルオニオンというクラブのマネージャーからオーディションを受けるまでダンスパーティとかで演奏していた。

マネージャーを疲れさせるまで連続して6回のオーディションを行った。1週間のオーディションと同じように賃金を十分支払わないバンド扱いであったが、彼はとうとう僕らに仕事をくれた。自分達の友人にはがきを出すという大量のはがきキャンペーンを行った。そしてお客が野次ったり足を踏み鳴らす中、騒音を出せるだけ消し、長持ちする居場所を手に入れた。

スタートしてすぐに声楽のコーチのもとへ行き週6日間、1日6時間の練習をした。

そういう中、週6日間のステージを行い、写真をとってもらったり、そんなことをしていた。

これらは全て1958年の3月か4月の出来事だった。

次第にユニフォームの数が増えたり編曲がブロらしくなっていったり組織的な手続きが増えてきた。雪だるま式に増えた。

新曲の基準は4ヶ月から5ヶ月間ステージ演奏されるものでなければならなかった。

何をやるにしても、4分の5拍子や13小節で終わるというようなことをうまくやらなくてはならなかった。体がそれを覚えるまで練習し続けた。

音楽に対する僕の姿勢が他のメンバーと同じだったとは思っていない。

どの程度の観客の数、そしてやらなくてはいけない練習の量などに関しての考え方だ。

スクワイア誌:歌っている曲の内容に不満がありましたか？あるいは演奏の基準とかに？

GUARD: Yeah.

ガード: あったね。

SQUIRE: Both?

スクワイア誌: 両方に？

GUARD: I would say so.

ガード: そうだよ。

SQUIRE: Let's go back to the song **Tom Dooley** which was the first folk song by a group to get to the top of the hit parade.

スクワイア誌: 「トムドーリー」に話を戻しましょう。これが最初に歌ったフォークソングでヒットチャートのトップになりました。

GUARD: The Weavers had had great success with **Irene Goodnight, On Top Of Old Smokey** and I guess for political reasons they were forced out of business.

ガード: ウィーバースが「アイリーン・グッドナイト」や「トップ・オブ・ザ・スモーキー」で大成功を収めたが政治的な理由で業界から追い出されてしまった。

SQUIRE: McCarthyism?

スクワイア誌: マッカーシズム？

GUARD: Uh huh. Harry Belafonte scored very heavily with calypso but there was a kind of vacuum there musically. Just beforehand rock 'n' roll had come in to fill it in a way. There was just plain bad popular music for about four years there.

ガード: まあね。ハリー・ベラフォンテはカリプソで大変な成功を収めたが音楽的には空虚なものがあつた。いずれにしても丁度その頃ロックンロールが流行してきた。およそ4年間簡単に粗悪なポップスが流行した。

SQUIRE: Where did you get **Tom Dooley**?

スクワイア誌: 「トムドーリー」はどこで入手したのですか？

GUARD: This was the result of an audition in a club. An old man came in with a bag of tunes. He wasn't much of a performer but this particular tune touched us so much we thought we'd put it into our repertoire. It just went in as a regular tune on our first album. I think the man who brought it to us was an engineer or doctor. It was a song that had been sung for a hundred years before. The incident occurred in 1866 or '67.

ガード: これはクラブでのオーディションの結果だった。一人の老人がやって来てたくさんの曲を持ってきた。彼は演奏家ではまったくなかったが僕らは特にこの歌がとても気に入られレパートリーに加えようと考えた。そして最初のアルバムの1曲になった。この曲を持ってきた男性はエンジニアか医者だと思っている。この歌は100年も前に歌われた歌で、その事件は1866年か67年に起きた。

SQUIRE: It seemed to some listeners that later on the Kingston Trio concentrated too much on entertainment. They were unaware of the growth of the folk movement and the desire for more meat in folk songs.

スクワイア誌: 後にキングストントリオは娯楽に余りにも専念し過ぎたと一部のファンには見えたようだ。トリオはフォークソングの動向、発展やフォークソングに重要なものを求める欲求に気が付いていなかった。

GUARD: I think that entertainment will always be the thing. I think if something comes in, if Bob Dylan is a great entertainer for instance with his material it is because he is an entertainer. If he is just writing these protest songs - I've seen thousands of them written - it takes a personality; a magnetic personality, to put the material across and that is what Dylan has.

SQUIRE: Do some performers, particularly folk performers, fail to realise that they need this magnetic personality in order to succeed.

GUARD: If you're an entertainer, you're an entertainer. I was reading in a magazine about all these Liverpool groups that have come after the Beatles. There are millions of them, they're endless, stretched as far as the eye can see and if they're not as entertaining, that's it. The Beatles are there because they're entertaining.

SQUIRE: When you got out of the Kingston Trio, what was your financial position?

GUARD: We had accumulated some assets, goodwill, what have you and I got out for my fair share of that I would say. The other trio members would probably say, "He got more than his share."

SQUIRE: Do they resent that?

GUARD: They're doing exactly what they want to do.

SQUIRE: What did you actually want to do when you got out? At that moment of getting out, what was it?

ガード: 娯楽はいつの世でも大事なことだと思う。何かをやってくる、例えばボブ・ディランは彼自身がエンターテイナーだからこそその独自性が評価され偉大なエンターテイナーと言われていると思う。彼が作詞作曲した何千もの反戦歌を知っているが、彼が単に作詞作曲だけをしているとしたら、よほど強烈な個性、魅力的な個性がなくては作品をうまく伝えることはできない。それをディランは持っている。

スクワイア誌: 一部の演奏家、特にフォークの演奏家は成功するには、こういう魅力的な個性が求められるということが分かっていないのですか？

ガード: あなたがエンターテイナーであればあなたはエンターテイナーだ。僕はビートルズの後を追いかけるリバプールの集団に関する雑誌を読んでいて。何百万人もの集団で、彼らは目が届く限り広がって無数にいるんだ。彼らは観客を楽しませなければ、それでおしまいさ。ビートルズは観客を楽しませているからビートルズなんだ

スクワイア誌: キングストントリオを脱退した時あなたはどのような財務上の立場だったのですか？

ガード: キングストントリオは多少の資産、営業権という貯蓄があり、僕の公平な取り分については主張したよ。他のメンバーはきつこういうだろうね。「彼は取り分以上を手にした」

スクワイア誌: 彼らはそのことに腹を立てている？

ガード: 彼らはやりたいことをその通りにやっているね。

スクワイア誌: 脱退した時、実際にやりたかったことは何ですか？

GUARD: I wanted to make an honest record, which I did. A record with no over-dubbing, no splices in the tape, no echo, which wasn't done for any publisher. I did my original by Dave Wheat(*). I went around and looked for the loudest, most soulful girl singer I could get hold of and I got Dave Wheat, who played with the Kingston Trio beforehand, and a guitar player I had known in Honolulu. I looked for a group of four very interesting people who would get out there and screech like owls.

(*)**Dave (Buck) Wheat** (1922-1985) was best known as the upright bass accompanist for **The Kingston Trio**, the fourth member on stage and an integral part of the music and the group's musicologist. He is remembered for his subtle jazz influence during their early recordings, eleven of the Trio's Capitol Records albums, including the critically acclaimed **Here We Go Again**. He toured extensively, playing college campuses across America, well-known coffee houses in Greenwich Village and the hungry i in San Francisco. Mr. Wheat is seen on the cover of the Trio's **Goin' Places** album. When asked in an interview, whether Buckwheat was considered a Beatnik since he grew up in the Beat generation, **Dave Guard** answered of his mentor, "Not sure, but he knew where to get it" referring to marijuana.

In 1961 Wheat left the Trio along with Dave Guard to form The Whiskeyhill Singers. The new group toured, recorded an album where along with Guard's banjo work on "Bonnie Ship, The Diamond", the group's rendition of the classic good-bye song "Isa Lei", using nothing but Buckwheat's bass for back-up, is reminiscent of his bass line and acoustic guitar behind Guard's soulful "Fast Freight," recorded with the Trio in 1958. The Whiskeyhill Singers also came to attention after their recording of traditional American folk songs for the soundtrack of the MGM Cinerama motion picture, How the West Was Won (1962).

ガード:本物のレコードを作りたかった。そして実現したよ。多重録音もなく、テープの継ぎ接ぎもなくエコーもないレコードだ。どのレコード会社もやってなかった。僕はデイブ・フィート(*)の助けで製作した。メンバーを求めあちこち歩き回り、声が大きく魂のこもった女性シンガーを探していた時デイブ・フィートと再会した。彼は以前キングストントリオで演奏していて、ホノルルで知り合ったギター奏者である。僕は僕に同調してくれて、フクロウのように甲高く鳴くような4人の面白い人間を求めている。

(*)デイブ・(バック)・フィートはキングストントリオのベース奏者として最も知られている。ステージでは4人目のメンバーでトリオにとって音楽面で音楽理論と含め重要な役割を担った。キャピトルでの11枚の初期のレコードは彼のジャズ風の味付けで知られている。「Here We Go Again」では批評家の絶賛を浴びた。広く演奏ツアーに出かけ、アメリカ中の大学キャンパス、グリニッチビレッジの有名なコーヒーハウスやサンフランシスコのハングリーアイに出演。フィート氏はアルバム「Goin' Places」のジャケット表紙に登場している。彼がビート世代だったことから彼もビート族かどうか質問された時、デイブ・ガードは彼の良き指導者について、「よく分からない、でもどこで手に入れるかは知っていたよ。」と、マリファナのことを聞かれて答えていた。

1961年、フィートはウイスキーヒル・シンガーズを結成するためデイブ・ガードと共にキングストントリオを去った。新しいバンドはガードのバンジョーを取り入れた「ボニーシップ・ザ・ダイヤモンド」、フィートのベースのみで歌われた古い別れの歌「イサ・レイ」は、ガードが1958年にキングストントリオで録音した「Fast Freight」のベースとアコースティックギターをしのばせる。ウイスキーヒル・シンガーズはMGM映画の「西部開拓史」で使われたフォークソングを録音し注目された。

注)上記記載は wikipedia から抜粋転載。

SQUIRE: This group was the Whiskeyhill Singers?

GUARD: Yes. This group got standing applause on the opening number. We yelled and yelled for six months but the pattern was growing there, we were going to be successful again, they were keeping up on the road night after night so I saw the handwriting on the wall and checked out. I had three young kids and I thought well they can only be young once. They can write me lots of letters when they're grown up but they're only babies once and if you're not there to pass the information on ...

SQUIRE: This business of wanting to get out is a common problem, but most people don't get out, do they?

GUARD: That's right. They feel they can't leave a going concern, they don't like getting off a very good thing. I think that's what it is. It's so rare to have any success in show business. Only the tiniest percentage of people ever make it through. Good, competent, even brilliant musicians do not have success.

SQUIRE: You weren't worried about going broke?

GUARD: I put my money away and figured that as long as I had my health I could play, otherwise I had my insurance policy.

SQUIRE: When did you decide to come to Australia?

スクワイア誌: そのグループがウイスキーヒル・シンガーズですね？

ガード: そう。このグループは最初の曲で総立ちの拍手を浴びた。6ヶ月間僕らは大声で叫びまくったがそのスタイルは定着していった。再び成功するだろうし毎晩講演し続けていった。壁に手書きされたメモを見てチェックアウトした。僕には3人の子供がいて、当時は幼かっただけだとよく思っていた。子供達は大きくなれば僕にたくさんの手紙を出してくれるけど当時はただただ幼かったし、連絡してくれる人もいなかったし……

スクワイア誌: (ウイスキーヒル・シンガーズから) 脱退するという欲求はよくある問題ですね。でも大抵のひとは脱退しないですよ？

ガード: そうですね。誰も進展中の事業を見捨てることは出来ないし、とてもいいことをやめるのはいやだと思っている。まさにその通りなんだ。ショービジネスで成功するのは本当にまれなことなんだ。本の一握りの人たちが今まで成し遂げているだけだ。うまくても、能力があっても、どんなにすばらしいミュージシャンでも成功しないんだ。

スクワイア誌: グループの解散は心配しなかったのですか？

ガード: お金のことは脇に置いて健康である限り演奏できると考えていた。健康でなければ保険に入っていたよ。

スクワイア誌: オーストラリアに来ることはいつ決めたのですか？

GUARD: Well, we'd been down here on tour with the trio and after six months straight on the road with the Whiskeyhill Singers in the worst of the winter I decided to get as far away from it as possible and come down here. The first time we were down here was in the middle of the summer and it was beautiful, idyllic, I had never realised that anything like this could exist and the second I time I came down was in the middle of winter but it was the most pleasant winter there was. We had a solid week of sunshine. In America we were having a house built and took the plans to the architect. He was going to charge us 100,000 dollars for the house and I thought this is ridiculous for four bedrooms and a pool for the kids. I looked around at the interest rate in Australia and I found a house for much less and put the money I didn't spend into investments. I retired on the interest. At that point I decided, what am I striving for? What's all this effort for? I figured I would end up a silly old man in a house on a beach somewhere so I thought I'd rather be a silly young man in a house on a beach somewhere. When the opportunity presented itself to get this sort of a surrounding and to grow with my family I decided to jump on it, otherwise I could have been on the wheel for ever.

SQUIRE: Did you have anything else in mind?

GUARD: Well in the last days of the trio I had gotten into George Russell's course on the Lydian concept of tonal organisation for improvisation - a forbidding title but it's a very clear-cut view of the way musical tones relate to one another from the very simple things right out to the most ridiculous things you could ever possibly get.

ガード: えーと、トリオ時代に公演で来たことがある。そしてその6ヶ月後、ウイスキーヒル・シンガーズで冬の最悪の時期に公演ツアーを行った。出来るだけ遠くに逃げて行き、そして戻ってくることを決めた。

初めて来たのは夏の最中で、美しくのどかな機工だった。こういう場所が実在するとは想像したこともなかった。そして2回目は真冬の時だったが太陽が一杯の充実した1週間を過ごし、今までで最も快適な冬だった。アメリカでは建築家に住宅プランを渡して家を建ててもらっていたが、彼は家の建築で10万ドルを請求してくる。4つの寝室と子供のプールに10万ドルとはばかばかしいと思った。僕はオーストラリアの金利をよく調べてみた。そして家が随分安く、その分お金を投資に回せることに気が付いた。僕は利益を得て引退した。その点でこう決心していた。何のために努力しようか？この全ての努力は何のためか？どこかの海岸近くの家で愚かな老人で一生を終えるならいっそのことどこかの海岸の家で愚かな若者でいたいと思った。家族と一緒にこういった環境に恵まれる機会があればその生活に飛び込みたいと考えていた。そうでなければ永久に歯車に乗り続けていただろう。

スクワイア誌: 何か他に考えていたことはありますか？

ガード: うーん、トリオ時代の最後の頃、ジョージ・ラッセル(ジャズピアニスト)の即興演奏に関する音色構成のリディアン理論に夢中になっていた。近づき難いタイトルだけど音楽の調子についてとても分かりやすい考え方で、シンプルなことだから誰でも考えつくようなとてもおかしなことまでカバーされている。

He analyses Burke's concerto for violin and orchestra in a very simple way and I thought well this is fine. Composers or improvisers use a set group of chords. Any chord is a group of three or usually seven notes. Each of these chords has a tonal centre. You can consider the beginning of a scale its tonal centre. Russell takes the view that there are six differently shaped scales which you can have. All you have to do is practice the six scales and then if you know where the chord fits into this scale you're in business.

SQUIRE: From this you developed your own idea?

GUARD: I thought this represented immense musical knowledge but it was written for the practising musician and what I wanted to do was get George together with Pete Seeger because Pete is able to play very complicated things very simply. But Pete was off on trips of his own and he wasn't interested, he wouldn't even look at the book. I talked to George about getting a very simple way of dealing with the theory of music involving twelve tones. People are allergic to reading music as it is written. They fail to see a lot of the interconnections between music because the way they're taught at theory courses is in terms of music and musical notation. You usually have to be pretty fluent on the instrument, fluent at expressing yourself and you have to be pretty good at reading music before you're fluent and the theory seldom gets through. I thought that by putting coloured stickers on a guitar arranged in twelve colours you can explain your way through a 12-tone system. Colours are non-threatening to people. They learn them before they learn words.

彼はバークのバイオリンとピアノの協奏曲をとて簡単な方法で分析してとてもいい内容なんだ。作曲家や即興演奏家は一連の和音を活用している。どんなコードも3つの和音構成あるいは7度音程になっている。これらのコードにはそれぞれルート音があり、音階の最初の音がルート音である。ラッセルは6つの異なる形式の音階が存在するという考え方だ。6つの音階を練習することが重要で、コードが音階にぴったりする位置がわかれば成功である。

スクワイア誌: この本からあなた自身のアイデアを発展させたのですか？

ガード: この本は途方もない音楽知識を表現していると思ったね。でも現役のミュージシャンのために書かれた本で。僕がやりたかったことはジョージをピート・シーガーと一緒に組ませたかったんだ。何故ならピートはとても複雑なものをとて簡単に演奏することが出来るから。でもピートは旅行でいなかったし関心もなかった。かれは本を見ようとしなかった。僕は12度音程を含めた音楽理論を扱える簡単があることをジョージに話をした。書かれた楽譜を読むことは皆苦手だからね。一般的に理論を学ぶ時に教わった方法は音楽と記譜に関してだから、音楽間の相互関係に気が付かないんだ。人は大抵楽器の腕前が達者で自分自身の表現がうまくて、そして楽譜もきちんと読めるはずだ。そして音楽理論は殆ど頭に入ってこない。そこで予め用意した12色のスティッカーをギターに貼ることで12音階を説明することが出来る。色は人に優しいから言葉を覚えるより簡単に学べる。

You don't even have to be good on an instrument to see the relationship between notes when it's laid out this way. The book that I'm doing now is not a way of explaining George's concept specifically but just some things musically. I can't explain how to play certain chords for instance before getting into George Russell's theories - that will be the next book. The colour patterns which appear in the book relate to colour stickers which go on to your guitar. In the book you will see a circle of colours which mean that's where you put your fingers down. It's also worked out so that it phases into reading musical notation. You can get into it at any time.

SQUIRE: Do the colours you have suggested further suggest harmony? Can you give an example?

GUARD: Certainly. In the key of C is a group of colours which relate to one another. In my particular system the key of C will be yellow, yellow-orange, orange, red-orange, red - that area so if you're improvising in the key of C you're obviously to stay away from the blues and greens. A jazz or folk musician improvises in a certain area which is inaccessible to the beginner but in this way you give the beginner a set of colours and he says oh is that what you are doing and straight away he says that's nothing you put your fingers there.

SQUIRE: How much time do you spend on this?

GUARD: About 199 hours a week. No, I work on it 12 hours a day.

SQUIRE: Then you didn't retire at all when you left the Kingston Trio. What will you call the musical system?

こういうやり方だと音の調子間の関連を確認するのに楽器がうまい必要は全くない。今書き上げている本はジョージの概念を専門的に説明しているのではなく音楽的にまとめたものなんだ。例えばジョージ・ラッセル理論にはまり込む前は、ある特定コードの弾き方が僕には説明できないんだ。それは次回の本で説明するよ。本の中のカラーパターンはギターに貼られるカラースティッカーに関連している。本には色の輪があり、それは色に応じて指を置く場所を示している。同時に音符が段階的に読めるようになってくる。いつでも練習できるよ。

スクワイア誌:あなたが提案している色は更にハーモニーに繋がって行きますか？例があれば……

ガード:その通り。ハ長調であれば互いに関係しあっている色のグループがある。僕個人の体系では、ハ長調は黄色、黄色/橙、橙、赤の場所を示し、ハ長調で即興演奏する場合は青や緑色に触れてはいけけないんだ。ジャズやフォークのミュージシャンは初心者が入り込めない部分で即興演奏を行っているけど、こうして初心者には色のセットを提供すれば、彼は弾くことが理解できるしすぐに指をその場所に置くことは簡単だと言ってくれるだろう。

スクワイア誌:この本にどのくらい時間を費やしているのですか？

ガード:週に199時間ぐらいかな、いや1日12時間ほど費やしている。

スクワイア誌:だからキングストントリオを離れても引退しなかったのですね。その音楽体系を何と呼んでいるのですか？

GUARD: Colour guitar. It's strictly guitar right now because that's the instrument I'm familiar with.

SQUIRE: By living in Australia, at Whale Beach, do you feel you've become a recluse?

GUARD: As far as America is concerned, I've died. Capitol Records has said, "You've made yourself unavailable for recording." They're in hysterics about the whole thing. But every time at contract renewal time they renew my contract. Since I've been here I've recorded three albums with Lionel Long, backing him up, and I'm working on this Jazz Meets Folk show three days a week and compering many folk music shows, some at the Uni and the Paddington Town Hall. Every other month I'm involved in something like that.

SQUIRE: What were the albums you did with Lionel?

GUARD: **The Bold Bushrangers**, a two-album set, one of sea shanties and one of Australiana. Both of them are in the can and not released yet. I just played the banjo and on the sea shanties sang harmony parts.

SQUIRE: You have a style of banjo playing which isn't practised out here, a finger plucking style ... blue grass. Have you taught it to anybody in Australia?

GUARD: I've just been playing intuitively, playing what I hear. Maybe after this guitar book I might work out something for tuition, but the Pete Seeger book on banjo playing is a far superior method of teaching people than anything I could dream up. It's a broad view of many types of banjo playing, including the blue grass.

ガード: カラーギター。完全にギターだからね。しかも慣れ親しんでいる楽器だし。

スクワイア誌: オーストラリア、ホエールビーチに住むことで世捨て人になったと感じますか？

ガード: アメリカに関する限り僕は過去の人だ。キャピトルレコードはこう言っている。「君は自分自身をレコーディング出来ないようにしてしまった。」彼らは全てにヒステリックだけど契約更改時にはいつも契約を更新してくれた。こちらに来てからライオネル・ロングと彼をバックアップして3枚のアルバムを録音している。また週3日は「Jazz Meets Folk ショー」に出ているし、ユニヤパディントンの公会堂でフォークソングショーの司会を務めている。1カ月おきにそういった行事に関係している。

スクワイア誌: ライオネルと作ったのはどんなアルバムですか？

ガード: 「勇敢なもと囚人の山賊たち」、2枚組みのアルバムで、1枚は船乗りの歌で1枚はオーストラリアの歌だ。両方とも編集は終わっているがまだ発売されていない。僕はバンジョーを弾き、舟歌でコーラス部分を歌っている。

スクワイア誌: オーストラリアでは弾かれていないブルーグラスというフィンガースタイルのバンジョーを弾いているがこちらで誰かに教えましたか？

ガード: 僕は感覚でずーと引き続けて来て、耳に入ったものを弾いている。このギター教則本の後、もしかしたら授業料のために何かするかも知れない。でもピート・シーガーのバンジョー一本は僕が考えるには教則本としては最高のものだね。この本はブルーグラスを含め様々なスタイルのバンジョー奏法が幅広く記述されている。

You can play just about anything from there. It's accompanied by an instruction record on which he plays things very slowly. He knows much more about the banjo than I will ever know. He's responsible for it being popular nowadays.

SQUIRE: On the album **The Bold Bushrangers** you played music for a set of modern poems. Don't you think that folk music is something that should come initially from collectors?

GUARD: Folk music is dead in the library, I would say. Folk music has got to reflect the personality of the singer rather than pay homage to any particular form. Then again there's a group of people that says you've got to pay homage to the form. I think the main thing is that the singer should be right out front of the people, entertaining. If it's not entertaining it's dead as it is in the library. By entertaining I don't mean that you have to do any tricks. It's communicating. If it is a song that has moved the performer and he thinks he can use it to move an audience and can communicate it, it's fine.

SQUIRE: Most of Australia's folk singers are concerned with truth, with songs which have some sort of message.

GUARD: I think they feel that's more direct, describing things ...

SQUIRE: I'm thinking of Gary Shearston's "Ballad of the Voyager".

GUARD: That reflects Gary's personality I would say. I feel that a lot of the appeal recently has been that people feel that they can participate in present-day events by concentrating on them musically.

そこにあるものはどの曲でも弾くことができるようになる。付録でゆっくりと弾いている教則レコードもある。ピーとはバンジョーについて僕なんかよりもっと知識があるし、バンジョーが最近知られるようになったのも彼のお陰だ。

スクワイア誌: アルバム「勇敢なもと囚人の山賊たち」では、いくつかのモダンな歌詞の歌を歌っています。フォークソングは初めは歌の採集家から広まったと思いませんか？

ガード: フォークソングは図書館に眠っていた。間違いなくね。フォークソングは特別な儀礼に敬意を表するのではなく歌手の個性を反映すべきなんだ。それでも儀礼に敬意を払わなくてはだめだという集団も依然としている。重要なことは歌手が人々の前に出て楽しませることだと考えている。もし楽しませることが出来なければ図書館に眠っているのと変わらない。楽しませるということは人をだますということではなく人と理解しあうことである。演奏する人を引きつけた歌であれば、きっと観客を引きつけられると彼は考える。そして理解しあうことが出来る。そうそれでいいんだ。

スクワイア誌: 大抵のオーストラリアのフォークシンガーは事実の関心を持っている。そういう歌は何かしらのメッセージをもっている。

ガード: そういう歌はもっと直接的で物事を描写してると感じるのだろう。

スクワイア誌: ゲイリー・シアストンが歌う「航海者のバラード」が浮かんできます。

ガード: 間違いなくゲイリーの強烈な個性が反映されている歌だ。最近ではたくさんの抗議活動があるし、人々も昨今の事件に対し音楽で対応することで皆が参加出来ることを感じている。

SQUIRE: This is a fairly recent development?

GUARD: It's always been, but there hasn't been much of a market for it. Nobody wants to hear anybody complain, except until recently. The rise of LP records has proved that you can put out anything.

SQUIRE: One of the Kingston Trio's most popular records after **Tom Dooley** was about a man caught in a subway when the fares were increased. It sounded like a protest song.

GUARD: Originally it was a protest song. We did it as a funny song.

SQUIRE: Do you have any favourites amongst the Australian folk singers you have heard?

GUARD: A girl named Judy Durham. She's out of the country right now with a group called the Seekers. She's sensational.

SQUIRE: Do you think your explorations with music will lead to the areas inhabited by the American composer John Cage?

GUARD: I think John is one of the real pioneers, kind of making a bridge of his body. In art you can give a kid a palette of colours and a canvas and he is free to make anything he wants of it. This freedom hasn't existed in music for some reason; maybe because of the rigorous training that musicians receive. People are allergic to noise. They look upon it as nonsense. In jazz you have to be a virtuoso or not attempt anything different. What John is doing is subjective. It's up to the listener to make sense out of it.

スクワイア誌:これはかなり最近になってからの進展ですか？

ガード:常にそうだったけれど、マーケットとしてはそうではなかった。最近までは誰も他人の不平なんて聞きたくなかった。LPレコードの増加したことで何でも発表(放送)できることになった。

スクワイア誌:トムドーリーの後、キングストントリオの最も評判を呼んだ一つは運賃が上がったため地下鉄から降りられない男のことを歌った曲だった。反戦ソングみたいですね。

ガード:もともとは抗議の歌だった。それをこっけいな歌にしたのです。

スクワイア誌:今までに聴いたオーストラリアのフォークシンガーの中でお気に入りの歌手はいますか？

ガード:ジュディー・ダーハムという女性、彼女はシーカーズというグループで今は国外にいる。彼女はすばらしい。

スクワイア誌:あなたの音楽への探求はアメリカ人作曲家のジョン・ケイジが住んでいた所へ行くのでしょうか？

ガード:ジョンは肉体で橋をかけるような本当のパイオニアだ。美術の世界では子供に一そろいの絵の具とキャンバスを与えると彼は何でも好きなものを描ける。音楽の世界ではいくつかの理由でこういう自由さは存在しない。多分、ミュージシャンには過酷な練習が求められるからかも知れない。人は騒音が嫌いだ。ナンセンスなものと考えている。ジャズの世界では、技巧的に名手でなくてはならない、あるいは違うことを試みてはいけない。ジョンのやることは主観的で曲が意味を持つかどうかは聞き手次第である。

I think he deliberately tries to make as much nonsense out of it as possible in order to leave as much in the hands of the listener as possible. I think that's just one area of the total picture. My particular taste lies more towards the George Russell thing where you set up a logical format or framework and operate within the rules which you have set up. I've certainly encouraged banging on tin cans by children. If you can make music, that's fine. I like Cage's motto, "Every day is a beautiful day."

SQUIRE: Do you ever hear from other members of the Kingston Trio?

GUARD: Only through the bank. It was a difficult parting. I liked the Whiskeyhill singers very much. We did the soundtrack of **How the West Was Won** and it got an Oscar. I don't think it was for our singing but we were very proud of the overall contract. Every night it was standing ovations wherever we went. The group dispersed while it was doing pretty well. I just got tired of the road. The others are doing well.

SQUIRE: Will you start a new group one day?

GUARD: Possibly if the right combination gets up but it would have to be right. I wouldn't go back haphazardly.

SQUIRE: Have you set a time limit on your colour music project? A time limit in Australia?

GUARD: I'm feeling my way. I'll see what happens when the book comes out. I might be spending a lot of time promoting the book.

彼はわざと出来るだけ聴衆の手に委ねられる様出来るだけナンセンスなことを試みていると思う。勿論それは全体の絵姿の一つに過ぎない。

僕個人としての好みはジョージ・ラッセルの作品にある。そこでは論理的な構成あるいは枠組みを作り上げ、そうしたルールの中で機能する。

確かに僕は子供が空き缶をバンバン叩くことを奨励してきた。音楽を作れたらそれは楽しい。僕はケイジのモットーが好きだ。「毎日が美しい日だ」

スクワイア誌: キングストントリオの他のメンバーについて何か聞いていますか？

ガード: 銀行を通してだけだね。それは難しい別れだったよ。

僕はウイスキーヒル・シンガーズがとても好きだった。映画「西部開拓史」のサウンドトラックを担当しオスカーを取ったんだ。僕らの歌に対する賞ではなかったが総括的契約は僕らの誇りだった。どこに行っても毎晩総立ちの拍手だった。グループはともうまく行っていたけれども解散してしまった。僕自身ツアーに疲れてしまった。他の皆はうまくやっているよ。

スクワイア誌: そのうちに新しいグループをスタートするのですか？

ガード: 多分いい取り合わせがあればね、でもいい取り合わせが難しいんだ。行き当たりばったりではやりたくない。

スクワイア誌: カラー音楽企画に期限制約はあるのですか？ オーストラリアでの期限制約は？

ガード: 自分次第ですね。本が出版される時の反響が分かる。本の宣伝に大変な時間を費やしているのでしょうね。
