

The Musical Convulsion That Threatens Folk Music's Popularity

Recalls The First Battle With Rock
'n' Roll

by **Bob Shelton**

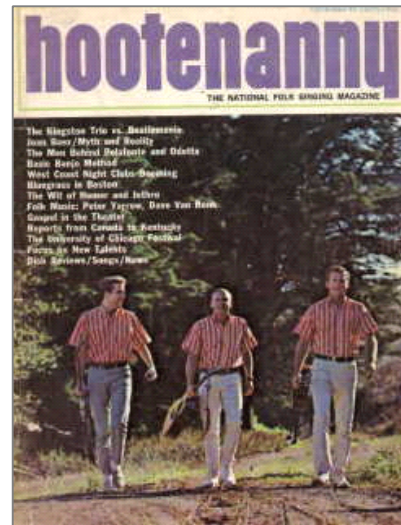
November 1964

A convulsion swept popular music in America a few months ago. Too many words have already been squandered on the phenomenon of The Beatles and what they did to the recording industry, the teen-age girls and the television, publishing and wig-making businesses.

Beatlemania is the shrieking of hysterical girls; it is fans lined-up four hours for a glimpse of a quartet of shaggy Teddy Boys; it is jelly beans tossed on stage; it is a demand for disks that made a major recording company suspend all other popular and classical releases; it is a sort of musical hysteria, which earns \$17,000,000 a year.

The more the sociologists ponder the effect of the rock 'n' roll quartet from Liverpool who took America's youth by storm, the less sense it makes.

Beatlemania has given devotees of folk and pop-folk music cause to be proud of their taste. For at the root of all this is the very reason rock 'n' roll gave way in the late fifties to the mass folk-music revival that is still one of the most important popular cultural currents of our time.

数ヶ月前、アメリカのポピュラーミュージック(界)に激震が押し寄せた。ビートルズ現象である。彼らがレコード業界、10代の若い女性やテレビ、そして出版社やかつら製造業界に与えた衝撃にはすでに数え切れないほどの論評がなされている。

ビートルマニアとはヒステリックな女性たちが悲鳴をあげることである。髪の毛を伸ばした4人のテディーボーイ(50年代の英国ファッション、細いパンツ、とがった靴、長いもみ上げ等)を一目見ようと4時間もの列に並ぶファン、ステージに投げ入れられたジェリービーン、また彼らの大量のレコード需要は大手のレコード会社に他のポップスやクラシックの製作をストップさせている。一種の音楽ヒステリーだが1年で千七百万ドルもの収入をたらしている。

社会学者達がアメリカの若者を取りこにした4人のリバプール出身ロックンローラーの影響をあれこれと考えるほど意味をなさなくなるのだ。

ビートルマニアはフォークやポップ-フォークミュージックの心酔者達に彼らの嗜好を誇りとする根拠を与えたのだった。何故なら、根本的に、これが50年代後半にロックンロールが大規模なフォークミュージックリバイバルに取って変わられた真の理由である。フォークリバイバルは今だにポップス界の最も重要な文化的流れの一つである。

At issue in considering The Kingston Trio vs. Beatlemania is not just music alone. Many knowledgeable folk fans have found something of merit in the music of The Beatles. They have heard a certain funky, bluesy quality that rings sympathetically in their ears. But our chief target in this article is not the music of The Beatles so much as it is the manufactured, assembly-line, hoked-up craze that 17 press agents, untold dozen of disk jockeys and a corps of promoters were able to effect on the American listening public.

It would be difficult to discuss the music of The Beatles seriously. There was such mass madness in their first "Ed Sullivan Show" appearance on TV and their two Carnegie Hall "concerts" that one could not even hear their music.

Let's compare, if possible, the two worlds represented by "I Want to Hold Your Hand" and "Tom Dooley." Many ethnically oriented folk fans have forgotten that the first hit recording by The Kingston Trio, "Tom Dooley," was a bona fide Appalachian folk song done in a fashion that was one of the trio's least contentious performances. A lot of people forget that "Tom Dooley" was to trigger the whole folk and "hootenanny" revival that is still going on today.

This writer is not changing his preferences for real folk music. For all its polish and pleasantness, pop-folk music has distinct limitations. It is generally a rather superficial sort of music, tending to go in one ear and out the other. The more serious approaches to folk music generally go deeper in meaning, in feeling. Because real folk music goes deeper, it tends to stay longer in the consciousness of the listener.

キングストントリオ対ビートルマニアを考察するという論争は音楽に限ったものではない。多くの見識のあるフォークファンはビートルズの音楽の中にも功罪があることに気が付いている。彼らに共感を呼び起こす一定のファンキーでブルージーな特色が耳に入ってきたのである。

しかしこの記事の第一の目的はビートルズの音楽ではなく、17の宣伝会社、数え切れないほどたくさんのディスクジョッキーそして興行主団体が作り上げ、組み立てて、でっち上げたアメリカの一般聴衆に影響を及ぼしている熱狂的大流行についてである。

ビートルズの音楽について本気で議論することは簡単ではない。彼らが最初にテレビに出演した「エドサリバンショー」であれほどの大きな熱狂があり、また観客が音楽を聴くことが出来なかったというカーネギーホールコンサートが2回もあったのである。

もし出来るなら、「抱きしめたい」と「トムドーリー」に代表される2つの世界を比較してみたい。多くの民族的志向のフォークファンはキングストントリオの最初のヒット曲「トムドーリー」が本当のアパラチア地方で流行っていたフォークソングで、トリオの最も申し分のないできればの一つであったことを忘れていたのである。大勢の人達は「トムドーリー」が今日まだ続いているフォークソングとフォーテナニーリバイバル全ての引き金であったことを忘れていたのである。

記者は実際のフォークソングに対する自分の嗜好を変えてはいない。フォークソングの上品さと心地よさ全ての面でポップ・フォークソングは明らかな限界を有している。一般的にポップ・フォークソングはかなり表面的な音楽の類で、何も頭に残らない傾向がある。フォークミュージックへのより真剣なアプローチは一般的にその意義、感情の部分でより深化していく。本物のフォークミュージックは深化し、聴衆の意識の中により長く留まる傾向があるからである。

But The Kingston Trio came along at a time when the sort of music that The Beatles have now revived had absolutely glutted the market. The meaningless gyrations of the first rock 'n' roll craze had taken the genuine country blues sense Elvis Presley brought out of Memphis and distorted it beyond recognition.

At winter's end, many leaders of the folk-music field were beginning to fear that Beatlemania might well put an end to the folk "boom." It would be disgraceful if such shallowness as "the Mersey beat" (as The Beatles' sound is generally referred to) could affect the course of the painstakingly constructed folk revival.

This threat of an eclipse of the folk "boom" reminds us of the early years of The Kingston Trio, who must be credited with helping to replace rock 'n' roll with a fresh and vibrant popular-music approach.

1958 was the year. In 1958, the United States put its first earth satellite, Explorer 1, into orbit, President Nasser formed the United Arab Republic, Charles De Gaulle took over France, and three well-scrubbed, earnestly collegiate looking young men took over the popular-music reins of America.

The story of The Kingston Trio actually begins in spring 1957, in a colorful hangout for Stanford University students called The Cracked Pot, in Palo Alto, Calif. Appearing at The Cracked Pot, for a token payment plus pretzels and beer, were Nick Reynolds and Bob Shane, students at near-by. Menlo College, and Dave Guard, who was majoring in economics at Stanford. Frank Werber, a San Francisco publicity man heard about the group and visited The Cracked Pot.

しかし、キングストントリオは、ビートルズが現在復活させている音楽がマーケットを席卷している時も同じようにうまくやっていた。

最初にロックンロールが大流行した時の無意味な熱狂はエルビス・プレスリーがメンフィスからもたらした本物のカントリーブルースの価値を取り去って、(ブルースを)すっかりゆがめてしまった。

この冬が終わる頃には、フォークミュージック界の多くのリーダー達は、ビートルマニアがフォークブームに終止符を打つのではと恐れ始めていた。もしも「マーシー・ビート」(ビートルズサウンドが一般的に呼ばれている)のような底の浅い音楽が苦心して作り上げたフォークリバイバルに悪影響を及ぼすとしたら恥ずべきことである。

フォークブームが失墜するという脅威は我々にキングストントリオの初期の頃を思い起こさせる。彼らは、ロックンロールを新鮮で活気に満ちたポピュラー音楽に置き換える一助を間違いなく担ったのである。

1958年がその年であった。1958年、米国は人工衛星エクスポローラー1号を地球の軌道に乗せ、ナセル大統領はアラブ連合共和国(エジプトとシリアの連合、1958年~1961年)を設立、シャルル・ド・ゴールがフランス(大統領)を引き継ぎ、そして3人のこぎれいで疑いもなく大学生風に見える若者がアメリカのポピュラー音楽界を奪取した年であった。

キングストントリオ物語は実際には1957年の春、カリフォルニアのパロアルトにある「クラックドポット」と呼ばれるスタンフォード大学のにぎやかなたまり場で始まった。クラックドポットにわずかばかりのお金とビールにおつまみで登場したのは近くのメンロー大学のニック・レイノルズとボブ・シェーン、そしてスタンフォードで経済を専攻しているデイブ・ガードであった。そしてサンフランシスコの宣伝代理人フランク・ウエルバー、彼はグループのことを聞きつけクラックドポットを訪れていたのだった。

He immediately signed them to a personal-management contract, which was written on a paper napkin.

Then began months of grooming for a professional career. When enough polish was achieved, Werber got the Kingstons a job at the hungry i in San Francisco. After that debut, they moved across the street to The Purple Onion, for a one-week stand, which was extended until the trio stayed for seven months!

Then the barnstorming and traveling began -to Mr. Kelly's in Chicago and The Blue Angel and The Village Vanguard in New York. The Kingstons' television debut came May 1, 1958, on a "Playhouse 90" drama called "Rumors of Evening," in which they performed and acted the roles of airline pilots.

The Kingston Trio's first album was released by Capitol Records in June, 1958. The album did well, but still no indication of what was to come. One song on the album, however was to make the decisive difference. This was "Tom Dooley," the century-old tale of Southern crime and punishment, which Frank Warner^(*) had collected from Frank Proffitt, the North Carolina carpenter. Released as a single in August, 1958, the recording became a national best-seller, and was to sell a million copies before that Christmas.

Do some "comparison" listening between the single that "made" The Kingston Trio, "Tom Dooley," and the single that "made" The Beatles, "I Want To Hold Your Hand." The difference between a time-steeped ballad of an actual episode and a souped-up, over-engineered love song speaks volumes about the relative merits of folk song and "The Mersey Beat."

彼はすぐさま彼らと個人マネージャー契約に署名した。契約書はペーパーナプキンに書かれたのであった。

それからプロとしての活動のための何ヶ月もの訓練が始まった。十分な事前準備が終わった後、ウエルバーはキングストントリオにサンフランシスコのハングリーアイでの仕事を手配した。ハングリーアイでのデビュー後、道路を挟んだパープルオニオンに移って1週間のステージを行った。ここでの契約は7ヶ月間延長された。

そして、地方巡業と旅が始まるのであった。シカゴのミスターケリーズ、そしてニューヨークのブルーエンジェルとビレッジバンガードである。キングストントリオのテレビ初出演は1958年5月1日、「タベのうわさ」という「プレイハウス90」のドラマで、彼らは演奏と航空機パイロットの役を演じた。

キングストントリオの最初のアルバムは1958年6月、キャピトルレコードから発売された。アルバムは好評だったが、まだ来るべき兆候はなかった。しかしアルバムのある曲が決定的な影響を与えたのであった。

これが「トムドローリー」、100年前の南部の罪と罰の物語でフランク・ワーナー(フォークシンガー&フォークソング収集家)がノースカロライナの大工であったフランク・プロフィットから入手したものである。

1958年8月にシングルで発表され全米でベストセラーとなり、その年のクリスマス前に100万枚もの売り上げとなった。

ここでキングストントリオの「トムドローリー」とビートルズの「抱きしめたい」を聞き比べてみよう。実話に基づく大昔のバラードと脚色された上で巧みに作られたラブソングの間の違いはフォークソングと「マーシー・ビート」の相互に関連する長所をはっきりと物語っている。

(The Mersey is the river that goes through Liverpool, England, where some 400 rock 'n' roll groups are currently said to be in existence.)

The story of The Kingston Trio after the success of "Tom Dooley" is easy to summarize. Sold-out concerts followed in quick succession. A dozen groups that emulated the buoyant, slick sound of The Kingstons soon popped up. Appearances at The Newport Folk Festival of 1959 gave The Kingstons their first contact with the deepening rift between folk musicians -- the popularizers and the authentics.

That rift persists today. "We used to be annoyed by the people who deplored our brand of pop-folk music," says Bob Shane, "but we outgrew that long ago. We've never claimed to be folk singers. We've made 19 albums for Capitol and not one of them has used 'folk' in the title. We're not minstrels or meister-singers, but we do offer a type of entertainment the public seems to like."

Several factors can make even the bitterest folk opponents of The Kingston Trio think twice: They opened the door for the folk revival of the nineteen-fifties and sixties. (This in no sense minimizes the contributions of many others who preceded them or followed them--Pete Seeger, Joan Baez, etc.)

They did not join the mob seeking instant success in the heat of the "hootenanny" craze by going on the A.B.C.-TV show. The trio's admiration for Pete Seeger and their distaste for the network's blacklist have been widely reported.

(マーシーとはイギリスのリバプールを流れる川のこと、リバプールには最近400ほどのロックンロールグループがあると言われる。)

「トム・ドーリー」の成功後のキングストントリオの物語を要約するのは簡単である。その後続けざまにコンサートは満員御礼となった。キングストントリオの軽快で巧みなサウンドをまねた多くのグループがすぐに現れてきた。

1959年のニューポートフォークフェスティバルに出演した時に、キングストントリオはフォークミュージシャンの間で大衆迎合派と正統派の間の深まりつつある意見の食い違いに初めて接することになった。

その食い違いは今日も存続している。「我々のブランドであるポップ・フォークミュージックを非難する人達によく悩まされていた。」とボブ・シェーンは言う。「でも僕らは随分前にそれから脱却したし、フォークシンガーであるとは決して言わなかった。キャピトルで19のアルバムを作ったがタイトルには一度も「フォーク」を使っていない。僕らは minstrel (中世の吟遊楽人) ではないし、master-singer (中世ドイツの音楽組合) でもない。娯楽の一種を大衆に提供しているようなものだね」

いくつかの要素で、キングストントリオに最も厳しく反対している人達でさえ考え直している。キングストントリオが1950年代と60年代のフォークリバイバルの扉を開けたのである。(これは決してトリオの先を行った人達あるいはついてきた他の多くの人達を過小評価することではない…… ピートシーガー、ジョン・バエズ他。)

ABCテレビで放送されている「フーテナニー」が大流行している最中、トリオは大衆迎合の安易な成功にはくみしなかった。トリオがピートシーガーに対する称賛とキー局のブラックリストを嫌悪していたことは広く報じられていた。

(50年代の赤狩り、ウイバーズのメンバーは要注意人物だった。)

Their latest Capitol record, "Time to Think," reflects the growing trend toward singing topical, protest and social commentary songs. While musically disappointing, it is by all odds The Kingston Trio's most serious effort yet.

Finally, their position in pop music, as opposed to the nonsense of Beatlemania, must be weighed. If time proves that The Beatles played a decisive role in ending the folk-music boom, we can perhaps mellow our estimation of just what The Kingston Trio achieved, when Dave Guard was leading the group and after he was replaced by John Stewart.

No one, to our knowledge, has ever thrown jelly beans at The Kingston Trio to show admiration. Capitol Records did not halt the normal flow of its recording schedule to accommodate The Kingston Trio's popularity, as the company did to feed Beatlemania. The Kingston Trio never showed the contempt for its audience that The Beatles have shown.

Perhaps both groups are products of the assembly-line, new products thinking that dominates American popular music. In retrospect, even the serious folk fan will probably agree that "the product" of The Kingston Trio was not all that corrupted, by even folk standards. The Kingston Trio started something very constructive in American music if The Beatles end it, we'll all be the losers.

(*1) Frank Warner is song corrector assisted by his wife, Anne. His greatest contribution to the American folk boom remains the discovery of the outlaw song "**Tom Dooley**," which he first heard performed as "Tom Dula" by folksinger and instrument builder **Frank Profitt** in the late '30s. His interpretation of the song, which he included on his 1952 album, American Folk Songs and Ballads, was used as a model for the million-selling hit recorded by the Kingston Trio six years later.

トリオの最新のキャピトルレコード、「Time To Think」は、時事問題、抗議集会や社会論評を歌にするといったトレンドを反映している。音楽的には期待に反したが、一方では恐らくキングストントリオが最も真剣に取り組んだ労作である。

最後に、ポップミュージックにおける彼らの立場はビートルマニアのばかげた行為と対比して評価されなくてはならない。時が経ち、もしビートルズがフォークミュージックブームを終わらせる決定的な役割を演じたことが証明されたなら、我々は恐らくキングストントリオが成し遂げたことに対する評価を変えることができる。デイブ・ガードがグループを率いていて、その後ジョン・スチュワートが取って代わった時のことである。

知ってる限りキングストントリオに向かって称賛の気持ちを表すためにジェリービーンズを投げつけた人はこれまで誰もいなかった。キャピトルレコードはビートルマニアを育て上げたように、キングストントリオの人気を考慮しレコーディングスケジュールのいつもの手順を止めなかった。キングストントリオはビートルズが見せていた観客を軽視するといったことを決して表に出さなかった。

恐らく2つのグループは組み立てラインの(工業?)製品でありアメリカのポピュラー音楽を統治する新しい概念の製品である。振り返ってみれば、まじめなフォークファンでさえもキングストントリオの生んだものが、平凡なフォークスタンダードに比較して、それほど墮落していないことに多分同意するだろう。キングストントリオはアメリカの音楽にとっても建設的なものをもたらしてくれた。仮にビートルズがそれを終わらせるとしたら我々は全員が敗者になるだろう。

(*) フランクは30年代後半にフランク・プロフィットが歌っているのを聴き、1952年発行の「アメリカの民謡とバラード集」に含めた。それをキングストントリオが6年後にレコーディング。

<http://www.answers.com/topic/frank-warner>

注)後に裁判所裁定でトムドリーの著作権料はフランク・プロフィットに支払われることになった。(wikipedia から)
