

Tony Rice, guitarist who brought a touch of jazz to bluegrass, dies at 69

By Terence McArdle
December 28, 2020 at 10:00 p.m. EST

Tony Rice, a virtuoso bluegrass guitarist and singer who collaborated with Ricky Skaggs, Jerry Garcia and Béla Fleck, and who, with mandolinist David Grisman, defined the synthesis of bluegrass, jazz and chamber music known as “dawg music,” died Dec. 25 at his home in Reidsville, N.C. He was 69.

His death was confirmed in a news release by Casey Campbell, a spokesman for the International Bluegrass Music Association, who did not give a cause of death.

As a singer, Mr. Rice broadened the repertoire of bluegrass through his interpretations of material from such singer-songwriters as Gordon Lightfoot and James Taylor. As a guitarist, he redefined the genre’s harmonic palette by embracing ideas from jazz and classical music.

“An admirer of Coltrane and Jascha Heifetz, he played percussive, blues-inflected lines that found unexpected, and sometimes startling, trails through the chord changes,” Alec Wilkinson wrote in the *New Yorker* in 2013. “The way certain singers enunciate clearly, so that every word is heard, Rice played with a deep technical command, so that no note was ever lost.” Wilkinson added, “If you play bluegrass guitar, you have to come to terms with Rice the way portrait photographers have to come to terms with [Richard] Avedon.”

トニー・ライス、ブルーグラスにジャズを取り入れたギタリスト、69歳で亡くなる

2020年12月28日
テレンス・マカードル記

ブルーグラス界のギターの達人で歌手のトニー・ライスが2020年12月25日、ノースカロライナ州レイズビルの自宅で亡くなった。69歳であった。彼はリッキー・スキヤッグス、ジェリー・ガルシアそしてベラ・フレック、マンドリン演奏のデビッド・グリスマン達と共に「ドッグミュージック」で知られるブルーグラスとジャズそして室内楽を統合・確立した。

彼の死亡は国際ブルーグラス音楽協会の広報担当ケイシー・キャンベル氏により伝えられた。死因は明らかにされていない。

歌手としてのライスはシンガソングライターのゴードン・ライトフットやジェームス・テラー達の曲目を取り入れることでブルーグラスの幅を広げていった。ギタリストとしては、ジャズやクラシックの考えを取り入れ、ジャンルの幅を広げブルーグラスギターを再定義した。

「コルトレーンやヤッシャ・ハイフェッツ(バイオリン演奏家)の信奉者であり、彼のプレーは打楽器のようであり、予想がつかないブルース味付けの旋律にあった。しかも時にはコード変換を通じての演奏は衝撃的であった」と2013年、アレック・ウイルキンソンはニューヨーカー誌に記述している。「まともな歌手が歌詞の一字一句を理解させるためにはっきりと歌唱するのと同じように、ライスは全ての音が聞こえるように難しいテクニックを駆使してプレーしていた」ウイルキンソンは更に「ブルグラスギターを弾くなら、人物写真家がリチャード・アヴェドンを見習うようにライスを見習わなくてはならない」と付け加えている。

The Washington Post

A fellow bluegrass guitarist, Norman Blake, once observed with only slight exaggeration that most bluegrass guitarists play within the instrument's first five frets. Mr. Rice defied that norm, preferring to play the full range of the instrument. He deliberately kept his guitar's action set low, with the strings almost buzzing the neck, so he could play dazzling runs in the higher registers.

Mr. Rice first came to prominence in the New South, a 1970s band led by banjoist J.D. Crowe. The all-star group included Mr. Rice's brother Larry (and later Skaggs) on mandolin and Jerry Douglas on dobro. Mr. Rice alternated with the others as lead singer.

He would go on to perform and record with Dolly Parton, Emmylou Harris and Garcia, with his siblings as the Rice Brothers and again with Crowe in the Bluegrass Album Band. But the recordings he made with mandolinist Grisman's quintet and with his own Tony Rice Unit dazzled guitar fans the most.

Unlike most bluegrass groups, neither combo featured a banjo player. Both bands pushed the genre to its limits — and caused traditionalists some consternation — with their chamber-like ensemble parts and lengthy improvisations. The Unit covered jazz guitarist Wes Montgomery's boppish composition “Four On Six” on their first album, “Acoustics” (1978). Many of Mr. Rice's original tunes, such as the title cut of the 1979 album “Manzanita,” pulsed with urgent rhythms and lively shifts in tempo.

ギタリスト仲間であるノーマン・ブレイクは以前、やや誇張した見方ではあるが、多くのブルーグラスギタリストは5フレットまでの範囲で演奏するが、ライスはこれに逆らい、指板領域全てを使用する演奏を好んでいた。彼は弦がネックに触れてビビるくらい意図的に弦を低く張ることを心がけ、より高い音域を駆使した目のくらむような演奏を可能としていたのだ。

ライスは1970年、バンジョープレイヤーのJD クロー率いる「ニューサウス」で注目を集めるようになった。メンバーはライスの兄でマンドリン担当のラリー（後にスキヤッグスに交代）、ドブロのジェリー・ダグラスだ。ライスはリードボーカルとして他のメンバーと交互に演奏し合うのであった。

彼はステージやレコーディングを継続していくのだが、ドリー・パートン、エミルー・ハリスやガルシアがいる。更に兄弟で結成したライス・ブラザーズ、そして再びJD クローと「ブルーブラスアルバム・バンド」を結成した。その中でマンドリンの「グリスマン・クインテット」や彼自身の「トニーライス・ユニット」が最もギターファンを驚かせた。

多くのブルーグラスグループと異なり、上記2つのバンドにはいずれもバンジョープレイヤーがいなかった。両バンドは音楽の幅を限界まで極め、室内楽のようなアンサンブル、長い即興演奏などを推し進め、古くからの愛好家をびっくりさせたのである。ユニットは最初のアルバム「アコースティクス」でジャズギターのエス・モンゴメリー作曲の「Four on Six」をカバーしている。1979年のアルバム「マンザニータ」のタイトル曲を含めライスのオリジナル曲の多くは緊迫したリズムと生き生きとしたテンポの変化に溢れているのだった。

The Washington Post

He was also a gifted interpreter of modern folk lyrics, with a particular fondness for the songs of Lightfoot — enough to fill an entire album devoted to the singer-songwriter’s works. In later decades, however, Mr. Rice struggled with muscle tension dysphonia, a disorder that contracts muscles around the vocal cords and can even halt speech. He said years of singing above his normal register had strained his voice.

“You heard his voice changing in the mid- to late ’80s,” recording engineer Bill Wolf recalled in a phone interview. “In the ’90s, he sang less and less and less. He had to concentrate to do it. He actually had to think about moving the muscles in his throat.”

Wolf believed that Mr. Rice, who almost never overdubbed in the studio and preferred to sing and play at the same time, gave up on vocalizing because the effort would take away from his guitar work. Eventually, he focused entirely on instrumental music.

The struggles with his voice were only the beginning of Mr. Rice’s physical difficulties. Progressive arthritis in his hands forced him to retire during the past decade.

“It started with tendinitis in the elbow and blossomed into a full-blown arthritis in his hands,” Wolf said. “Tony always played very hard to get the tone he wanted out of the instrument. He held the pick very hard. ... The strength that he had to exert to get the tone ultimately made it too painful in both his left and right hands.”

彼は同時にモダンフォークの歌詞を巧みに解釈する音楽家であった。とりわけシンガーソングライターのライトフットの曲を好み、殆どのアルバムを彼に捧げているほどである。しかしながら、後半の数十年間、筋肉の緊張による発声障害に苦しんだ。この機能障害は声帯付近の筋肉が収縮し、話すことも不自由となるほどだった。声を痛めた原因は長い間自身の音域を超えて歌っていたことだと彼は言っている。

「彼の声は80年代の中頃から後半にかけて変化していった」とレコーディング技師のビル・ウルフは電話インタビューで語っている。「90年代には、彼の声は徐々に小さくなり、彼自身相当集中しなくては歌えなかったようだ。実際彼はのどの奥で筋肉が動いているのを感じ取っていたに違いない」

ウルフは次のように考えている。ライスはスタジオ録音では殆どオーバーダビングを行わず、歌と演奏を同時に録音することを好んでいた。しかし歌う努力をしてもギター演奏と両立せず、同時歌唱を諦めた。やがて全てインストルメンタルに特化していくことになった。

発声障害との奮闘はライス自身の身体的障害の始まりに過ぎなかった。今度は両手の進行性関節炎により最後の10年間は演奏から退かざるを得なかった。

「肘の腱の炎症が始まり、両手もすっかり関節炎に侵されてしまった」とウルフは言う。「トニーは常に最良の音を奏でようととても激しく演奏していた。ピックを強く保持したり……究極の音を得ようと全力を尽くしていたことが左手と右手の両方に過度の負担を与えてしまった」

The Washington Post

David Anthony Rice was born June 8, 1951, in Danville, Va. His family moved to the Los Angeles area when he was in his teens. His father, Herb Rice, played mandolin and led a family bluegrass group, the Golden State Boys.

In 1970, Mr. Rice moved to Louisville, where he worked with mandolinist Sam Bush in the Bluegrass Alliance before joining Crowe and the New South.

Mr. Rice's childhood hero was Clarence White, a guitar prodigy who worked in several California bluegrass groups and the folk-rock group the Byrds. White let him play his guitar once while he was still a fledgling, and Mr. Rice fell in love with its warm tones. He later purchased the instrument, a 1935 Martin D-28, after White's death.

Mr. Rice used the instrument on many of his recordings, but it often needed extensive repairs from years of damage — it had been shot with a pellet gun and run over by White's van — through the years. Santa Cruz Guitar Co., a California firm, later made a copy of the instrument for Mr. Rice and marketed it as the Tony Rice signature model.

An authorized biography, "Still Inside: The Tony Rice Story," by Tim Stafford and Caroline Wright, was published in 2010. In 2013, Mr. Rice was inducted into the Bluegrass Music Hall of Fame and Museum. The International Bluegrass Music Association named him performer of the year six times. As a member of the New South, he shared a Grammy Award in 1983 for best country music instrumental for the group's recording "Fireball."

デビッド・アンソニー・ライス、1961年6月8日、ヴァージニア州ダンビルに生まれた。一家は彼が10代の頃ロサンゼルス近郊に移った。父親のハーブ・ライスはマンドリンを弾き、ゴールデン・ステイツ・ボーイズという家族編成のブルーグラスバンドを結成した。

1970年、ライスはルイスビルに移り、そこでマンドリンプレイヤーのサム・ブッシュと共にブルーグラス・アライアンスで活動し、後にJD クローとニューサウスに参加した。

ライスの子供時代のヒーローは複数のカリフォルニアのブルーグラスバンドやフォークロックのバースで活動したクラレンス・ホワイトである。ホワイトはトニーが駆け出しの頃ホワイトのギターを弾かせてあげたことがあった。ライスはギターの柔らかな音にとっても惹かれ、ホワイトの死後、彼のギター1935年製マーチンD-28を購入したのだった。

ライスはこのギターをレコーディングで多用するのだが、長年の劣化損傷もありしよっちゅう大がかりな修理が必要だった。このギターは散弾銃で打たれ、しかもホワイトの車にひかれたこともあった。カリフォルニアのサンタクルスギター社は後にこのギターのコピーをトニー・ライスモデルとして発売している。

2010年、「Still Inside トニーライス物語」という公認伝記がティム・スタッフォードとキャロライン・ライト共著で出版された。2013年、ライスはブルーグラス音楽殿堂入りの栄誉を得た。また、国際ブルーグラス音楽協会により年間最優秀プレイヤーに6回も選ばれている。1983年には「ニューサウス」メンバーとして「ファイアーボール」でグラミー賞カントリー部門最優秀インストルメンタル賞に輝いている。

The Washington Post

Mr. Rice's oldest brother, mandolinist Larry Rice, died in 2006. Survivors include his wife, Pam Hodges Rice, and their daughter, India, both of Reidsville, and two brothers, guitarist Wyatt Rice of Bristol, Va., who teaches bluegrass music at East Tennessee State University, and upright bassist and recording engineer Ron Rice of Falls Church, Va.

Colleagues described Mr. Rice as reclusive in later years.

“I am not going to go back out into the public eye until I can be the musician that I was, where I left off or better,” he told the Greensboro, N.C., News & Record in 2015. “I have been blessed with a very devout audience all these years, and I am certainly not going to let anybody down. I am not going to risk going out there and performing in front of people again until I can entertain them in a way that takes away from them the rigors and the dust, the bumps in the road of everyday life.”

ライスの長兄でマンドリンプレイヤーであったラリー・ライスが2006年に亡くなった。遺族には妻のパム・ホッジス・ライスと娘のインディア、二人は(ノースカロライナ州)レイズビル在、そして2人の兄弟、一人はヴァージニア州ブリストルにいるワット・ライス、州立イーストテネシー大学でブルーグラスを教えている。もう一人はヴァージニア州フォールスチャーチにいるロン・ライス、彼はベース奏者でありレコーディング技師でもある。

彼の友人たちは晩年のライスは引きこもりがちだったと言っていた。

「演奏をやめる以前の自分に戻らない限り人前に出て演奏するつもりはない」と2015年ノースカロライナ州グリンズボロのニュース&レコード誌に語っている。「当時はとても熱心なファンに称賛されていたんだ。彼らをはっきりさせるつもりは全くないね。もう一度ステージに出て人々の前で演奏するというリスクは侵さないつもりだ。彼らの日々の生活にある苦しみ、ゴミとか邪魔なものを取り払ってあげられる演奏が出来るようになるまではね」