Tony Rice, Bluegrass Innovator With a Guitar Pick, Dies at 69

The nimble king of flatpicking had enormous influence on a host of prominent musicians. And he could sing, too, until he could no longer.

By Bill Friskics-Warren Published Dec. 28, 2020 Updated Dec. 31, 2020

Tony Rice, an immensely influential singer and guitarist in bluegrass and in the new acoustic music circles that grew up around it, died on Friday at his home in Reidsville, N.C. He was 69. The International Bluegrass Music Association confirmed his death. No cause was specified.

"Tony Rice was the king of the flatpicked flattop guitar," the singer-songwriter Jason Isbell said on Twitter. "His influence cannot possibly be overstated."

Mr. Isbell was referring to what is commonly known as flatpicking, a technique that involves striking a guitar's strings with a pick or plectrum instead of with the fingers. Inspired by the forceful fretwork of the pioneering bluegrass bandleader Jimmy Martin, Mr. Rice's flatpicking was singularly nimble and expressive.

"I don't know if a person can make anything more beautiful," Mr. Isbell went on to say in his tweet, describing Mr. Rice's fluid, percussive playing, in which feeling, whether expressed harmonically or melodically, took precedence over flash. トニー・ライス、ブルーグラス界の 革新的なギタリスト、69才で亡くなる

フラットピッキングの達人は多くの著名な音楽家に多大なる影響を及ぼした。しかも歌声も素晴らしかった。しかし彼はもういない・・・

トニー・ライスはブルーグラス界に留まらず 新しい分野とも言えるアコスティック音楽界 で多くの影響を与えた歌い手でありギタリ ストであった。

国際ブルーグラス音楽協会(IBMA)はこの 金曜日、69才で亡くなったことを伝えた。 死因については明らかにしていない。

「トニー・ライスはフラットピッキングの王様だ」とシンガーソングライターのジェイソン・イスベルはツイートしている。「彼の与えた影響は決して誇張ではない」

イスベル氏は広く知られているフラットピッキング奏法について言及している。これはギター弦を指ではなくピックや爪で演奏するテクニックの一つである。 ブルーグラス界のパイオニアであるジミー・マーチンの力強いフレットワークに刺激を受けており、トニーの演奏は並外れた早弾き、しかも表現が豊かであった。

「他の誰かが彼より見事に演奏出来るかどうかは判らない」とイスベル氏はツイートを続け、更に、ライスの演奏は流れるようでパンチが効いていて、ハーモニーあるいはメロディに溢れたプレーが一瞬にして表現されると述べている。

Mr. Rice left his mark on a host of prominent musicians, including his fellow newgrass innovators Mark O' Connor and Béla Fleck, acoustic music inheritors like Chris Thile and Alison Krauss, and his flat-picking disciples Bryan Sutton and Josh Williams.

"There's no way it can ever go back to what it was before him," Ms. Krauss said of bluegrass in an interview with The New York Times Magazine for a profile of Mr. Rice in 2014. She was barely a teenager when Mr. Rice first invited her onstage to play with him.

Starting in the 1970s with his work with the group J.D. Crowe and the New South, Mr. Rice built bridges that spanned traditional bluegrass, '60s folk songs, jazz improvisation, classical music and singer-songwriter pop.

He was a catalyst for the newgrass movement, in which bands broke with bluegrass tradition by drawing on pop and rock sources for inspiration, employing a more improvisational approach to performing and incorporating previously untapped instrumentation like electric guitar and drums.

The bluegrass association named him instrumental performer of the year six times, and in 1983 he received a Grammy Award for best country instrumental performance for "Fireball," a track recorded with J.D. Crowe and the New South.

Not only a virtuoso guitarist, Mr. Rice was also a gifted singer and master of phrasing. His rich, supple baritone was as equally at home singing lead in three-part bluegrass harmony arrangements as it was adapting the troubadour ballads of Gordon Lightfoot under the newgrass banner.

ライスは多くの著名なミュージシャンの影響 を与えている。

その中には音楽仲間でもある革新的なマーク・オコーナーとベラ・フレック、アコスティック音楽の継承者であるクリス・タイルやアリソン・クラウス。そして彼の弟子ともいえるブライアン・サットン、ジョッシュ・ウイリアムスといったピッカー達が含まれる。

「彼が登場する以前のブルーグラス演奏スタイルがどうだったのか、確かめる術はない」とクラウス女史はライスについて2014年のニューヨークタイムズとのインタビューで述べている。

ライスが共演しようと舞台にさそってくれた 時クラウスはまだ10代だったのである。

70年代にJDクロウとニューサウスという バンドに参加。

ライスは従来のブルーグラスに60年代のフォークミュージック、ジャズ的な即興演奏、クラシック音楽そしてシンガーソングライターの曲などを加え、音楽の幅を広げたのである。

彼はニューグラスムーブメントのきっかけになった演奏家であった。多くのグループはポップスやロックといった着想を引き入れて従来のブルーグラスの殻を破り、またステージでも即興的な側面を取り入れたり、エレキギターやドラムといった今まで使用されていない楽器を組み入れることもあった。

ブルーグラス関連組織は彼を6回も年間優秀ギター奏者に選出し、1983年には JD クローとニューサウスで録音した「ファイアボール」でグラミー賞カントリー部門の最優秀演奏者に輝いた。

ライスはギターの名手だけではなく天賦の歌い手でありフレージングにも卓越していた。ニューグラスの旗印の元でゴードン・ライトフットの抒情的なバラードを歌うのと同じように彼の豊かで柔らかなバリトンはブルーグラスハーモニーの3部コーラスで居心地のよいリードボーカルであった。

But his performing career was abruptly cut short beginning in 1994, when he learned he had muscle tension dysphonia, a severe vocal disorder that robbed him of the ability to sing in public and compromised his speaking voice. He would not sing onstage or address an audience again until 2013, when the bluegrass association inducted him into the International Bluegrass Hall of Fame.

しかしながら1994年になって筋肉の緊張による発声障害に侵され、彼の音楽キャリアは突然中断することになった。深刻な声の不調によりステージでの歌う能力は奪われ普通に話すことも困難であった。2013年にブルーグラス協会により名誉殿堂入りとなるまで、ステージなど人前で演奏することはなかった。

Not long after his induction, Mr. Rice learned that he also had lateral epicondylitis, commonly known as tennis elbow, which made it too painful for him to play the guitar in public anymore as well.

殿堂入りして間もなく、ライスは俗にテニス 肘と言われる肘の痛みに悩まされることに なり、再び公の場での演奏することが困難 になったのである。

David Anthony Rice was born on June 8, 1951, in Danville, Va., one of four boys of Herbert Hoover Rice and Dorothy (Poindexter) Rice, who was known as Louise. His father was a welder and an amateur musician, his mother a millworker and a homemaker. It was her idea to call her son Tony, after her favorite actor, Tony Curtis. Everyone in the Rice household played or sang bluegrass music.

デビット・アンソニー・ライスは1951年6月8日、ハーバード・フーバー・ライスとルイーズ名で知られるドロシー・ライスの間にヴァージニア州ダンビルで生まれた。父親は溶接工であると同時にアマチュア音楽家、母親は製粉工場で働く主婦で、ファンであった映画俳優トニー・カーティスに因んで彼をトニーと呼んでいた。

After the family moved to the Los Angeles area in the mid-1950s, Mr. Rice's father formed a bluegrass band called the Golden State Boys. The group, which recorded several singles, included two of his mother's brothers as well as a young Del McCoury at one point, before he became a bluegrass master in his own right. The band inspired Mr. Rice and his brothers to form a bluegrass outfit of their own, the Haphazards. The Haphazards sometimes shared local bills with the Kentucky Colonels, a band whose dazzling guitarist, Clarence White - a future member of the rock band the Byrds — had a profound influence on Mr. Rice's early development as a musician.

1950年中頃、家族はロサンゼルス近郊に 移り、トニーの父親はゴールデン・ステイ ツ・ボーイズというブルーグラスバンドを結 成した。

いくつかのシングルを録音したこのバンドは独力でブルーグラス界で評判となるのだが、評判となる前には一時若い時のデル・マッコリーや母親の兄弟2人が参加していた。

父親のバンドはライスや彼の兄弟に刺激を 与え、彼ら自身でハファザードというブルー グラスバンドを結成した。

ハファザードは時にはケンタッキーコロネルズと地元のステージに名を連ねることもあった。コロネルズには後にロックバンド「バーズ」のメンバーのクラレンス・ホワイトという素晴らしいギタリストがおり、音楽家としての初期のライスに多大なる影響を与えたのであった。

(Mr. White was killed by a drunken driver while loading equipment after a show in 1973. Afterward, Mr. Rice tracked down Mr. White's 1935 Martin D-28 herringbone guitar, which he purchased from its new owner in 1975 for \$550. Restoring the guitar, he started performing with it, affectionately calling it the "Antique.")

The Rice family moved from California to Florida in 1965 and then to various cities in the Southeast, where Mr. Rice's father pursued one welding opportunity after another.

He also drank, creating a tumultuous home life that forced Mr. Rice to move out when he was 17. Tony Rice struggled with alcohol himself but, by his account, had been sober since 2001.

Dropping out of high school, Mr. Rice bounced among relatives' homes before moving to Louisville in 1970 to join the Bluegrass Alliance. The band's members, including the mandolinist Sam Bush, went on to form much of the founding nucleus of the progressive bluegrass band New Grass Revival.

Mr. Rice joined J.D. Crowe and the New South in 1971. Three years later, Mr. Skaggs signed on as well, replacing Mr. Rice's brother Larry in the group. The dobro player Jerry Douglas also become a member of the New South at this time. In 1975, the band released an album commonly known by its first track, "Old Home Place," which modernized bluegrass in ways that shaped the music into the 21st century.

(ホワイト氏は1973年にステージ終了後、機材を積み込んでいる時、酔っ払い運転者に引き殺された。その後ライスはホワイト所有の1935年製マーチン D-28 ヘリンボーンモデルを見つけ出し、1975年その所有者から550ドルで購入、そしてギターを修復し愛情を込めて「骨董品」と呼んでステージに立つのであった。

ライスの一家は1965年にカリフォルニアからフロリダに移り、そこでライスの父親はより良い溶接の仕事を捜しながら数カ所の南西部の町を転々とするのであった。

父親は酒飲みで家庭はいつも騒々しく、トニーは17歳の時に家を離れざるを得なかった。トニー自身も飲酒で苦しんでいたが彼の話では2001年以降は飲酒をやめているとのことである。

高校を中退してから親戚の家を転々としていたが1970年に「ブルーグラス・アライアンス」に参加するためルイスビルに移った。マンドリンのサム・ブッシュも参加しているこのバンドは、前衛的なブルーグラスバンド「ニューグラスリバイバル」結成の中核となったバンドであった。

1971年には「JD クローとニューサウス」 に加わった。3年後にはメンバーであった 弟のラリーに代わりにリッキー・スキャッグ スが加わり、更にドブロのジェリー・ダグラ スもメンバーとなった。

1975年、「オールド・ホーム・プレイス」という曲で一般に知られているアルバムをリリースした。このアルバムは21世紀に向けた斬新なブルーグラスを形どるものであった。

Mr. Rice, Mr. Douglas and Mr. Skaggs left the group in August 1975. Mr. Rice then moved to San Francisco and helped found the David Grisman Quintet, a trailblazing ensemble featuring bluegrass instrumentation that fused classical and jazz sensibilities to create what Mr. Grisman, a mandolinist, called "dawg music."

"The music laid out in front of me was like nothing I'd ever seen," Mr. Rice told The Times Magazine in 2014. "At first I thought I couldn't learn it. The only thing that saved me was that I always loved the sound of acoustic, small-group, modern jazz."

After four years with Mr. Grisman, Mr. Rice established his own group, the Tony Rice Unit, which was acclaimed for its experimental, jazz-steeped approach to bluegrass as heard on albums like "Manzanita" (1979) and "Mar West" (1980).

Mr. Rice also recorded more mainstream and traditional material for numerous other projects, including a six-volume series of albums that paid tribute to the formative bluegrass of the 1950s.

"Skaggs & Rice" (1980), another history-conscious album, featured Mr. Skaggs and Mr. Rice singing seamless, soulful harmonies in homage to the brother duos prevalent in the prebluegrass era.

Most of Mr. Rice's releases after 1994, the year he got his vocal disorder diagnosis, were instrumental projects or collaborations, like "The Pizza Tapes," an album taken from an informal recording session at Mr. Grisman's studio, with Mr. Grisman and Jerry Garcia of Grateful Dead fame; Mr. Rice contributed acoustic guitar.

ライス、ダグラスそしてスキャッグスは1975年8月にグループを去った。ライスはサンフランシスコに移り、デビッド・グリスマン・クインテットの立ち上げを手助けした。このバンドはブルーグラスにクラシックやジャズの感覚を結合させるという先駆的な組み合わせを主眼にしたもので、マンドリン演奏家のグリスマンアンは「ドーグ・ミュージック」と呼んでいた。

「目の前に広がっているこの音楽は今まで経験したものではなかった」とトニーは2014年のタイム誌のインタビューで述べている。「最初は全く理解できなかった。唯一の救いは小さなグループでモダンジャズのアコスチックサウンドがいつも心地よかったことだ」

グリスマンと4年間共にした後、ライスは「トニーライス・ユニット」という彼自身のバンドを結成した。このバンドはブルーグラスに実験的にジャズの味付けを施したことで評価された。アルバム「マンザニータ」や「マーウエスト」で聴くことが出来る。

同時に、多くの従来演奏されてきた曲やトラディショナルな曲をアルバムとして発表した。その中には1950年代様式のブルーグラスに敬意を表した6枚シリーズのアルバムが含まれる。

「スキャッグスとライス(1980年)」という往年を思い起こすアルバムでスキャッグスとライスはブルーグラス音楽以前に流行した男性二重唱のオマージュとして滑らかな魂のこもったハーモニーを聴かせてくれる。

ライスが声帯障害と診断された1994年以降、アルバムの多くはインスツルメンタルあるいは「ピザテープス」のような非公式なレコーディングセッションで録音したアルバムとなった。これらはグリスマンのスタジオで有名なグレートフルデッドのジェリー・ガルシアも参加、トニーはアコスティックギター演奏で参加している。

His survivors include his wife of 30 years, Pamela Hodges Rice, and his brothers Ron and Wyatt. His brother Larry died in 2006.

Mr. Rice cut a dashing figure onstage, complete with finely tailored suits and a dignified bearing, as if to gainsay the lack of respect bluegrass has sometimes received outside the South, owing to its hardscrabble rural beginnings.

Mr. Rice was as conscious of these cultural dynamics as he was of the limitless possibilities he saw in bluegrass music.

"Maybe the reason I dress like I do goes back to the day where, if you went out on the street, unless you had some sort of ditch-digging job to do, you made an effort to not look like a slob," he told his biographers, Tim Stafford and Caroline Wright, for "Still Inside: The Tony Rice Story" (2010).

"Back in the heyday of Miles Davis's most famous bands, you wouldn't have seen Miles without a tailored suit on," he went on. "My musical heroes wear suits."

彼の遺族は30年連れ添った妻のパメラ・ホッジス・ライス、そして兄弟のロンとワイアット、もう一人の兄弟ラリーは2006年に亡くなっている。

ライスはステージでは仕立てのよいスーツを着こなし、品位のある振る舞いでさっそうとした人物像を演じていた。それはあたかも貧しい田舎に起因する理由で南部以外の地域ではブルーグラスが時折低く見られることに抵抗しているかのようであった。

ライスはブルーグラス音楽には無限の可能性があると同時に文化的なエネルギーがあることに気付いていたのだ。

「スーツを着こなす理由は、例えばある時代に遡って、道を歩いているとしよう、恐らくどぶ掃除でもしていない限り、誰でもだらしない人間に見られないようにするということだ」と彼の評伝「Still Inside トニー・ライス物語」を書いたティム・スタフォードとキャロライン・ライトに述べている。

「最も有名なマイルスデイビスバンドの絶頂期を考えても、スーツを着ていないマイルスを見かけるなんてあり得ないことだ」、「僕の音楽ヒーローはスーツを着ているんだ」とトニーは続けた。