

インタビュー用原稿

自分の音楽経験、経歴に関して～

なぜ、イギリスで音楽を学ぶことを望むのか

①I started playing the bass guitar when I was 13 years old, and that was when I started playing music. As a teenage student, I formed a band with my classmates and seniors. After graduation, I did various activities to play in bands and realized that I am not a person who is suited to work with others and create something together. Then, I decided to explore a form of music activity that would allow me to work all by myself, and began learning to play the guitar and composing music using computers. I was exposed to a lot of music, movies and literature, and studied composition and kept writing songs. I had been making all efforts to get useful(helpful) relationships such as making demo recordings, approaching various (places or) persons in the Japanese music industry, and trying Youtube and SoundCloud to spread my songs. But those activities did not lead to my music career at all. I got just one response to my demo soundtrack and profile I sent to a music production office 3 years ago. That was the only nice feedback I could get. After a long trial testing process, I had experienced lyric competitions of major J-pop and K-pop artists. Also, I was able to write a few lyrics of gaming songs. At the same time, my boss gave me advice on my music activities, and I kept exploring the possibilities of my career. However, the above was the only opportunity I have had in more than 10 years of constant musical pursuit. I don't see a future in continuing to work hard and build my career as a musician in Japan. So I began to think about going abroad to study music.

(13歳の時にベースを弾き始めたのが私が音楽を始めたきっかけです。10代の学生時代には、同級生や先輩とバンドを組みました。卒業後もバンドがやりたくていろいろな活動をしてきましたが、どれも長続きせず、また、自分は人と一緒に歩んで何かを作り上げることに向いていないのだと実感しました。そこで、一人でできる音楽活動の形を探そうと思い、ギターを学び始め、コンピューターを使って作曲をするようになりました。

たくさんの音楽、映画、文学に触れ、作曲の勉強をし、ひたすら曲を作り続けました。

デモ音源を作り、日本の音楽関係者にアプローチしてみたり、また、YoutubeやSoundCloudを利用して、自分の曲を広めたり、とにかく有用なrelationshipを得る努力をさまざまな方法でしてきました。しかし、それらの活動は私の音楽キャリアには全くもって繋がりませんでした。そんな中、3年前、とある音楽事務所に送ったデモ音源とプロフィールに反応がありました。それが唯一の嬉しいフィードバックでした。そこで、長いトライアル期間を経て、J-POPやK-POPのメジャーアーティストの作詞コンペを経験できるようになりました。ゲーム関連の作詞の仕事も何件か任せていただくことができました。同時に、上司から自分の音楽活動についてのアドバイスをもらい、自身のキャリアの可能性を探り続けました。しかし、10年以上、音楽に向き合い続けてきた中で、得たチャンスはこれだけです。このまま日本で頑張りつづけ、ミュージシャンとしてのキャリアを積んでいける未来があるとは思えません。)

② I couldn't have the opportunity so much to experience live music in Japan, such as participating in live performances and interacting with other like-minded musicians. Many people have a strong sense that music and other art forms are only for entertainment, and many people look at adults who want to make a career out of them with the cold stare of "people who are old enough to be playing around. In addition, what I also dislike most about the Japanese music industry today is that the mainstream is dominated by group idols who sell childishness and immaturity rather than ability and musical perfection. For these reasons, I think Japan is not a comfortable country for many aspiring musicians and artists.

In the UK, especially in London, there are many live music venues and music bars, and I believe that music and other kinds of art are much more deeply rooted in people's lives than in ours. And they seem very mature. Of course, this may be wishful thinking on my part. But still, when I am exposed to British music, movies, and literature, I am much more excited than when I am exposed to contemporary entertainment from my own country. For these reasons, I chose to move to England and then to London to relearn music. I look forward to engage actively in music both in and out of school, and going to many different places to interact with many musicians and music lovers in person.

(日本では、ライブや同じ志を持つミュージシャンとの交流など、生の音楽体験をする機会をあまり持つことができませんでした。また、日本には、音楽をはじめとする芸術は、あくまでも娯楽であるという意識が強く、それを職業にしようとする大人を「いい年をして遊んでいる人たち」という冷たい目で見える人も少なくありません。また、私が今の日本の音楽業界で一番嫌なのが、実力や音楽の完成度ではなく、幼さや未熟さを売りにしたアイドルがメインストリームを牛耳っているところです。これは、多くの向上心のあるミュージシャンやアーティストにとって、決して居心地の良いことではないと思います。イギリス、特にロンドンではライブ会場やミュージックバーのようなものもたくさんあるかと思いますが、日本と比べると音楽をはじめとする芸術が人々の生活に深く根付いていると思います。そして、とても成熟しているように見えます。もちろん、これは私の希望的観測かもしれませんが。それでも、やはりイギリスの音楽や映画、文学に触れているとき、私は現代の自国のエンタメに触れている時よりもずっと心が躍ります。そのような理由で、私はイギリス、ロンドンに移り、音楽を学び直すことを選びました。学校内外問わず、音楽活動を活発に行い、多くのミュージシャンや音楽を愛する人々と直接交流できることを楽しみにしています。)

③Also, as for my plan after graduation, I can't say for sure because it'll be meaningless if I would not be accepted in the UK's music industry as I wish, but at least, as I was saying before, I don't have any hope or love for the current music industry in Japan now. Therefore, I think I will continue to make various attempts to find a way to make a living as a musician outside Japan from in school.

(また、卒業後のビジョンに関しては、私が望んだところでイギリスの音楽シーンに受け入れてもらえなければ意味がないのではっきりとは言えませんが、少なくとも先ほど述べたように、今の私では日本の現在の音楽業界に希望や愛を感じられないのが現状です。なので、日本の外にミュージシャンとしての活路を見出すために、在学中からさまざまな試行錯誤を続けていくことになるんだろうと思います。)

好きな音楽のジャンル、ルーツに関して

②My musical roots are in the Indie rock scene in my own country, Japan. They made me want to start my own music career. When I was in junior high and high school, I scoured various bands and listened to a lot of music. In terms of genres, I would say alternative rock, post-rock, or something like that. Well, I just looked for and listened to what I thought was cool.

I don't listen to much Japanese rock music these days, but the various things I got from that music are definitely the foundation of my musical life. And as I began to delve into the music that was influenced by them, I also began to listen to British rock a lot when I was in high school.

(私の音楽のルーツは、日本のインディーズロックシーンにあります。その影響で、自分も音楽活動を始めたいと思うようになりました。中高生の頃は、いろいろなバンドをあさって、たくさんの音楽を聴いていました。ジャンルで言うと、オルタナティブ・ロックとかポスト・ロックとかそんな感じです。まあ、ただ自分がかっこいいと思うものを探して聴いていたわけです。最近あまり邦楽ロックは聴かなくなりましたが、そこから得たいろいろなものが、私の音楽人生の土台になっているのは間違いないです。そして、彼らが影響を受けた音楽を掘り下げていくうちに、高校生の頃くらいにはUKロックもよく聴くようになりました。)

②Well, thence, I have loved British rock since I was a teenager and listened to music of various British bands. Especially, My favorite when I was a high school student was Radio Head. In particular, I was shocked by the song called "Paranoid Android" and its music video when I watched it for the first time. Any way, Britain is a country like a treasure chest filled with great rock musicians and songs. It also has a wonderful environment which enables musicians to pursue radical and experimental sounds and make their major debut. So, to live in London would allow me to devote myself to music as much as I want and it is a very meaningful and exciting thing for me, who spent adolescence as a great lover of music.

(で、それ以来、様々なUKバンドを聴いてきました。特に、高校生の頃に一番好きだったのがRadio Headです。特に「Paranoid Android」という曲とそのMVを初めてみたときには衝撃を受けました。とにかく、イギリスは素晴らしいロックミュージシャンと楽曲に溢れた宝箱のような国です。また、先鋭的で実験的なサウンドを追求するミュージシャンがメジャーシーンに進出するチャンスがある、素晴らしい環境でもあります。だから、ロンドンに住んで好きなだけ音楽に打ち込めるというのは、一バンドキッズとして思春期を過ごした私にとって、とても意味のあることだし、ワクワクすることなのです。)

③Then again, I often hear that Japanese 70's and 80's city pop has become popular among overseas music fans these days. I think its unique, delicate and nostalgic view and stylish lyrics and sounds mixed with sweetness and transience are appealing. By the way, to begin with, the sound has its roots in adult contemporary Western music such as TOTO, Steely Dan, and Billy Joel. It is called "AOR " in Japan and have been loved. Japanese city pop musicians were greatly influenced by their delicate and proud attitude of creating the sound and have been studying diligently to catch up with it, which led to the development of the genre of Japanese city pop. I myself love the music of city pop artists, and I think it is an appropriate sound to express my own personality. Then, I have incorporated it into my own songwriting by listening to and studying not only the artists' own songs but also the music that they declared they have been influenced and that has its roots in. However, I believe that this genre is really profound and there are still many fascinating aspects and artists that I have yet to learn. I want to continue to study them, and moving myself to modern London to study them gives me a different and fresh perspective. And, I believe that it'll not only have a direct and positive impact on my songwriting, but also help me build more confidence in me and establish my identity as a Japanese musician.

(それから、最近、海外の音楽ファンの間で、日本の70年代、80年代のシティポップが流行っているよとよく聞きます。特有の繊細でノスタルジックな世界観と、甘さと儚さが混在したスタイリッシュな歌詞とサウンドが魅力的なのだろうと思います。ところで、そもそも彼らのサウンドは、TOTOやSteely dan、Billy Joelなどのような、西洋のアダルト・コンテンポラリー・ミュージックをルーツとしています。日本では "AOR "と呼ばれ、愛されてきました。日本のシティポップのミュージシャンたちは、彼らの繊細な、音への強いこだわりに影響を受け、それに追いつくために彼らの音作りを熱心に研究し続ける中で、日本のシティポップというジャンルを発展させてきたのですよね。私自身、シティポップアーティストたちの曲が大好きですし、私自身のパーソナリティを表現するためにも適したサウンドだと思っています。なので、そのアーティスト自身の曲だけでなく、彼らが影響を受けたと公言するそれらの音楽、彼らのルーツとなる音楽を聴いて研究し、自分の曲作りにも取り入れてきました。しかし、このジャンルは本当に奥が深く、まだまだ知らない魅力的な部分やアーティストが山ほどいます。それらを勉強することを続けていきたいと思っていますし、現代のロンドンに身を移してそれらを学ぶことは、今までとは違う新鮮な視点を与えてくれ、私の曲作りに直接良い影響を与えるだけでなく、ひとりの現代の日本人ミュージシャンとしての自信やアイデンティティをより強く確立することにつながると信じています。)

ポートフォリオ解説

①Knulp in the middle of summer

This is a song I wrote two years ago. It was right around this time of year, in the dog days of Summer, when it was sweltering. At the time, I was looking back on the past and feeling a sense of regret over things like the friends I had stopped seeing; dreams that never came true; and how things could have been. I was tormented by my fixation on the past. I remember writing this song as a kind of outlet for my frustrations. "Knulp" in the title of this song comes from Hermann Hesse's novel "Knulp," which is the name of the main character in the novel. When I was trying to come up with a title, I suddenly thought of this book. I thought that I was like him, so I chose that title. The song was originally in Japanese, but I rewrote the lyrics into an English version for this Zoom audition. "Knulp" is a story about a man on the verge of death who reflects on his past. I still have a long time to live, though, so the last spurt of the song is a statement of my intention to say goodbye to my past life and do my best in a new place, looking for somewhere I can shine. Piano arrangements are my favorites, so I dared to make it a simple piano accompaniment track.

(これは2年前に書いた曲です。ちょうど今ぐらいの真夏で非常に暑い時期でした。当時私は過去を振り返っては、もう会うことのなくなったかつての友人たちや、叶わなかった夢や、あの時こうしてたら、といった後悔の念、そんな過去への執着心に苛まれていました。これはそんな時そのやるせなさのはけ口のように書いた曲だったと記憶しています。

この曲のタイトルに含まれるワード「Knulp」はヘルマンヘッセの小説「クヌルプ」からの引用で、この小説の主人公の名前です。タイトルを何にしようか悩んでいたときに、ふとこの本のことを思い浮かべて、今の自分は彼のようなと思いつけたタイトルです。元々は日本語の歌詞の曲でしたが、このオーディションのために英語verの歌詞を書きました。クヌルプは死の間際に彼が自分の人生を振りかえる話ですが、私は長い人生をまだ生きていけないといけないので、そんな今までの人生には別れを告げ、新しい場所で、今の自分が輝ける場所を探しながらやっていこうという意思表示のための曲でもあります。ピアノのアレンジがお気に入りなのであえてシンプルなピアノオンリーのトラックになっています。)

②Out of the blue, Into the blue

This song's lyrics might be a little obscure, but they tell a story about a bird that dives into the sea, which it longs to do, but then drowns to death. This song was also originally in Japanese, but I rewrote it in English. However, taking highly abstract lyrics written in Japanese and expressing them in English is a very difficult thing. I feel that improving my English skills is still an issue I need to work on, but I am eager to learn. As for the arrangement, it was all done by computer except for the guitars, but I wanted to create a mellow sound arrangement with an analog feel, so that's what I aimed for. The album "The Nightfly" by Donald Fagen was a great reference when making this song.

(この曲は分かりにくいかもしれませんが、憧れた海の中に飛び込んで溺れて死んでいく鳥をイメージしたストーリーの歌詞です。この曲も元々日本語の歌詞があって、それを英語で書き直しました。しかしながら、英語で日本語で書かれたこの抽象度の高い歌詞をどう表現するべきかはとても難しいポイントで、まだまだ英語力を伸ばさなければならないし、学んでいきたい課題であると感じました。

アレンジに関しては、ギター以外は打ち込みによる音源ですが、なるべくアナログな空気感のあるメロウなサウンドアレンジをしたくてそこを目指しました。Donald FagenのThe Nightflyというアルバムがリファレンスとして大変助けになってくれました。)

③Pink Marguerite

When I was a child, I loved Japanese manga for girls and grew up watching various anime based on these manga. Those ending songs for these anime were often cute city-pop or dream pop style J-pop songs that were both nostalgic and cute. And, this song was created with that image in mind. In other words, I created this song with the feeling of opening a cherished childhood toy box and taking out the contents.

(私は子供の頃日本の少女漫画が好きで、いろんな少女漫画原作のアニメを見て育ったのですが、そのアニメのエンディングによく使われていたのが、ノスタルジックさとキュートさをあわせ持ったシティ・ポップ風のJ-POP楽曲達でした。この楽曲は、そんなイメージでつくった楽曲です。言うならば、子供の頃大事にしていた玩具箱を開けて、中身を取り出していくような、そんな感覚でつくった楽曲です。)