

How GOOD was Ryo Fukui's

Scenery

Actually?

PAD CHENNINGTON

Referred to by many as the holy grail of Japanese jazz, Ryo Fukui's 1976 release of "Scenery" has, without a doubt, become a modern-day classic for casual and veteran jazz fans alike. So, today, we are going to explore this album and see what it was really all about. How good was Ryo Fukui's "Scenery" actually?

This is your first time here and you love exploring fascinating music, make sure you hit that subscribe button, turn all notifications on, and let me know in the comments below which other albums you think I should explore for a future video.

The piano, at least in my opinion, has always had this stigma that you need to be playing for years and years. An instrument you have to begin at an early age or you need to be this absolute prodigy at to even make strides as a professional in the real world.

I believe this comes from the prestige that surrounds the piano. The instrument encompasses everything to a royal degree and demands a certain respect that most other instruments, in my opinion, just simply cannot touch. It's classy. It's romantic, charming, and compact. The piano keeps you on your toes, always being cool, collected, and the best dressed in the room. If the piano was a person, it would be unfazed by the dirtiest of martinis, all while still being able to show you around, introduce you to the family and make you feel at home.

Well, Ryo Fukui throws this all out the window because this man created what can realistically be considered the most famous Japanese jazz work in modern times, "Scenery", after only playing the piano for six years. That's right. Fukui began playing the piano at 22 years old and shortly after, in his late twenties, would drop a timeless masterpiece of Japanese jazz. How did this happen?

Japanese jazz found itself to be in a bit of a rut in the 1970s. Specifically overseas. After the death of Coltrane in 1967, American jazz became this vacuum to what else was popular at the time. He had rock, funk, and rhythm, ultimately creating what would become known as jazz-fusion or simply referred to as just fusion.

By the mid-70s, this was the sound of jazz in Western culture, even the untouchable Miles Davis would end up getting inspired by artists like Jimi Hendrix and he joined in on the fun, crafting up pieces like "Bitches Brew" in 1969 and "Big Fun" in '74.

多くの人々が日本ジャズ界の至宝とみなす、1976年発表の福居良の"Scenery"は、カジュアルな、そしてすれっからしのジャズファン双方にとって、疑いようもなく現代の古典となっている。ということで、今日は、このアルバムを深掘りし、これが一体何なのかを見ていきたい。福居良の"Scenery"は実際のところ、どれほど素晴らしいのだろうか？

初めてこのチャンネルをご覧になっている方、素晴らしい音楽の探求がお好きなら、サブスクライブボタンを押して、すべての通知をオンにするのを忘れずに。そして下のコメント欄にて、私が今後の動画で深掘りすべき他のアルバムを教えてください。

ピアノというのはいつだって、少なくとも私の印象では、何年も何年も弾き続ける必要があるという烙印が押されている楽器である。現実世界でプロとして歩んでいくためには、幼い時に始めなくては行けないとか、絶対的な神童である必要がある、そういう楽器である。

思うにこれは、ピアノを取り巻く特権的な状況から来ている。この楽器は王であるとも言えるようにすべてをその手中に収めていて、私が見るところ、大部分の他の楽器が触れることさえできないほどの尊敬の念を私たちに要求してくる。ピアノとは一流であり、ロマンティックであり、可愛らしく、そして滋養がたっぷり詰まっているのである。ピアノというものはあなたに、常にクールで落ち着いた、パーティー会場で一番ピシッとした服装になるような気を配ることを要求してくる。もしピアノが人間だったなら、どれほどキツイマティーニにも乱されることなく、あなたをゲストたちに紹介してくれて、さらには家族まで紹介してくれて、気まずい思いを取り払ってくれる、そんな人物だろう。

ところが、福居良はそんなものを窓から投げ捨ててしまう。なぜならこの男は、事実上最も有名な現代日本ジャズ作品とみなせてしまうものを、つまり"Scenery"を、わずか6年間のピアノ経験の後に作り上げてしまったたからである。そう、福居は22歳でピアノを始め、その少し後、二十代後半で、日本ジャズ不朽の名作を産み落とすことになるのだ。一体どうやってそんなことが成されたのであろう。

日本のジャズは1970年代になると少し型にはまった感じが出てきている。海外の場合具体的に言うと、コルトレーンが亡くなった1967年以降、アメリカのジャズは、その時々には流行しているものなら何でも取り入れてしまう真空掃除機になっていた。ロック、ファンク、そしてリズムを使い、最終的にジャズフュージョン、あるいは単にフュージョンと呼ばれるものを作っていくことになる。

70年代半ばまでに、それこそが西洋文化におけるジャズの響きとなっていた。ついには絶対不可侵のマイルス・デイヴィスでさえ、ジミー・ヘンドリクスのようなアーティストからインスピレーションを得るようになるし、1969年の"Bitches Brew"や74年の"Big Fun"のような作品を作り上げてこの流れに合流したのだ。

Because of such a developed identity in the West, “Scenery” was virtually unknown outside of Japan upon its release in 1976. What made Ryo’s album stand out and slowly, but surely grow to its current popularity was its refreshing dedication to a style from start to finish. There was a lot of direction in Fukui’s method. His piano was powerful and jolting each key or chord, sharp and hit with striking emotion compared to most other jazz works out there.

While most jazz in the 70s was built on its dedication to being experimental, smokey, and complex in its composition, “Scenery” was crisp unto the point every second, every note, felt crafted with a purpose and seems beautifully meticulous.

My good friend and Youtuber known as Stevem has created an incredible video on the history of Ryo Fukui and the development of Japanese jazz in general. I'm gonna link it in the description below and I also have him here with me today to share an insane story of what happened to him after he made that video. So make sure you stick around for that.

Look, I'm no jazz expert. And like most people who happen to stumble across this video, I'm assuming you may have discovered “Scenery” in a similar sort of fashion to now I did. Whether the album popped up in your YouTube recommended section one day or you just saw someone speak highly about it on some sort of subreddit or something. You just started listening to it and it ended up becoming this go-to piece of music for studying, relaxing, or just enjoying a nice day, too.

Ryo’s demanding piano play without sounding rough or muddy is extremely pleasurable, and has the other two members of the trio, a bassist and a drummer, complement the attitude he puts forth in such a mature and understanding way that the whole album becomes an easy-to-digest, readable experience from start to end. It's almost as if Ryo’s piano playing are vocals themselves. There's so much life and form to every note that it all seems to be speaking to us in every measure of every song, from laid-back, cool chords to more in-your-face solos like on the last track of side A, “Early Summer.”

And Ryo doesn't just have all the attention for himself. Opportunity is given to the other instrumentalists on here as well. The latter parts of that track sends the first side of the album off with this explosive drum solo by Ryo's brother, Yoshinori. And how about track five “Autumn Leaves” where we are walked through the song by the trot-like play of Satoshi Denpo. This elegant staircase of bass notes that shine while the other instruments take a seat and rest back up.

In 2018 I went out of my way to make sure to pick this album up. They were doing a rerelease of it on this limited edition, 180g vinyl with half speed remastering, all done to bring out the very best of the album with an incredible attention to sound quality. This re-press is easily one of the best sounding records I have in my entire collection and I spin it quite frequently compared to the rest of my jazz selections.

To sum it up, half speed mastering is a process done during production to give records a richer, fuller sound quality. When producing the master record, the process

西洋においてそのようにジャズのアイデンティティーが展開していたため、“Scenery”はその1976年の発売の際、日本の外では事実上誰にも知られていなかった。そんな福居良のアルバムを際立たせ、ゆっくりとしかし着実に現在の人気へと押し上げたのは、このアルバムを貫く、演奏スタイルへの爽やかなまでの献身である。福居良の演奏法にはたくさんの方向性がある。彼のピアノは力強く、どのキー、どのコードをも強く揺さぶるが、鋭くもあり、他のジャズ作品と比べて一際強烈な感情でもって打ち込まれる。

70年代のジャズの大半が、実験的であること、スモーキーであること、そしてその構成において複雑であることに専念して作られている一方で、“Scenery”は、一秒毎、一音符毎に至るまでシンプルで清々しく、何か目的をもって作られているのが感じられ、細部まで美しく仕上げられているのである。

私の友人にStevemというユーチューバーがいるのだが、彼は、福居良、そしてより広く日本ジャズの発展の歴史に関する素晴らしい動画を作っている。下の詳細欄にその動画へのリンクを貼っておこう。また今日は彼をここに招いて、その動画を作った後、彼の身に起きたとんでもないことについて語ってもらおうと思う。なのでその話が出るまでもう少しお付き合いいただこう。

念を押しておきたいのだが、私はジャズの専門家ではない。そしてこの動画に偶然出くわしたそのあなたの方の大半も、私と同じような感じで“Scenery”に出会ったのではないだろうか。ある日YouTubeのオススメにこのアルバムが表示されたとか、どこかの誰かがSNSだとかジャズ系の掲示板だとかでこのアルバムを激賞していたのを目にしたとか。そうしてこのアルバムを聴き始めてしまって、これがあなたにとって探求すべき、あるいは寛ぐべき、あるいは共に一日を楽しむべき、間違いのない音楽作品となってしまったのだと思う。

乱暴に響くことも、鈍く響くこともない福居良の高度な演奏は、これ以上なく心地よい。そしてトリオの他の二人のメンバー、ベーシストとドラマーは、福居良が押し出すそういった感性を補完しているのだが、そのやり方はあまりにも成熟していて包容力があり、アルバム全体が徹頭徹尾、理解しやすく、受け入れやすい体験となっているほどだ。まるで福居良のピアノがボーカルであるかのようであり、一音毎に生命力と構成力にあふれ、すべての曲のすべての小節の中から、私たちに語りかけてくるかのようだ。ゆったりしつつもクールなコードであっても、A面の最後の曲“Early Summer”でかなり不敵なソロパートであってもそうなのだ。

そして福居良は単に自分の演奏にのみ集中しているわけではない。このアルバムでは他の二人の楽器奏者にも活躍の場が用意されている。A面の最後、“Early Summer”の後半部分は、良の弟、良則の爆発的なドラムソロで締めくくられている。そして5曲目の“Autumn Leaves”はというと、曲の最初から最後まで、伝法諭の早足な演奏に連れまわされることになる。この、階段状に連なるベースの優雅な音色は、他の楽器がちょっと落ち着いて休んでいる間、輝きを放つのだ。

2018年、私はこのアルバムを入手するのに大変な努力をした。限定盤の発売があったのだ。それは180グラムハーフスピード・マスターリング盤で、音質への信じがたいほどのこだわりをもって、このアルバムの最良の部分を引き出すために作られたものだ。この再発盤は私のレコードコレクションの中でもダントツに良い音である。なのでコレクション中の他のジャズのレコードと比べて、このアルバムを聴く頻度もダントツだ。

簡単に言ってしまうと、ハーフスピード・マスターリングとは、レコード製作において、レコードにより豊かで幅の広い音質を与えるための工程のことだ。原盤を作る時に、溝を作るスピードを半分まで落とすのである。典型的な33回転のレコードを、16と2/3回転でカットするわけだ。こうすることで、盤面により繊細で正確なカットが施され、元の音源をより高いレベルで前面に出すことが可能になるのである。そうしてより良い精度、反応、音が行われるというわけだ。果たして“Scenery”において、このような製法で作られるべき優れたアルバムが他にあるだろうか。

is slowed down to half the speed. Your typical 33 and 1/3 rpm record is cut instead at 16 and 2/3. Doing this allows for more intricate, true-to-form cuts in the groove to bring forward the original source material to a higher degree. You get a lot more accuracy and response and sound. And what better album to have this done for than “Scenery.”

The album art was given that beautiful traditional Japanese Obi strip you see on many other Japanese vinyl records. I love the design on this thing. The type treatment and hierarchy is a joy to look at and translates over wonderfully with the album's powerful play style in contrast: black-and-white, big letters with individual thin strokes making each one up.

So, with all this being said, how good was Ryo Fukui's “Scenery” actually? Well, looking at how impactful it has been from its inception to even the present day, I say it's pretty damned. Each song is tightly knit with one another and has great audience retention. That's really my main compliment about the album [and] why I think it works so well for many people today. I think many of us find it exciting, visualizing Ryo's frantic piano play, developing throughout each song, which, without a doubt, is obviously the star of the show on “Scenery.” This dedication to a calm yet explosive attitude on “Scenery” gives it its identity which ultimately caused the album to stick out during a time of lacking self recognition. Ryo knew what he wanted to do with his music and he did just that.

In 2016 Ryo tragically passed away due to lymphoma. However, his legacy lives on infinitely from his jazz club called the Slow Boat, which is now run by his wife Yasuko in Sapporo, Japan. Artists dedicate their performances daily to the legendary Ryo Fukui. To his now massive online presence, which spreads all over the world, “Scenery” is huge. This album is absolutely huge.

And remember earlier in the video I told you Stevem was going to tell you a story about what happened to him after he made his video on Ryo Fukui. Well, I have him here with me and this is some pretty crazy stuff, so check this out.

The Ryo video was really special for me, since it was the first time I did a lot of stuff on my channel. It was talking about music or using my own art and animation in the said video. It introduced me to a lot of people. One of them was the guy who found the Ryo Fukui's lost album and he gave me the idea to email their jazz club. I didn't expect a response or anything really, but I got one from Ryo's widow. She said to me “I was touched with your respect for Ryo's work. I felt you had a deep understanding and love for his music. Recently many jazz fans have come to the Slow Boat from all over the world. I hope Ryo's music is continued to be listened to by many jazz fans in the future.”

A year later, out of the blue, I received an email, asking if Mrs. Fukui could send me a package. I still didn't expect the breadth of content that they were sending. And I think it's still the kindest thing anyone has ever done to me. It even included a

アルバムのジャケットには、日本のレコードにお馴染みの綺麗な帯が付けられている。私はこの帯のデザインが大好きだ。文字のデザインと並び方は見ていて楽しいし、細い線が白黒の大きな文字を構成するというコントラストで、このアルバムの力強い演奏スタイルをうまく表現している。

さて、言うべきことは言ってしまったところで、福居良の“Scenery”は実際どれほど良い物なのだろう。その誕生から現在までこの作品がどれほど影響力を持っていたかを見れば、かなりヤバい、と言べきだろう。すべての曲が緻密に編み込まれていて、一つの全体をなしており、多くの聴き手の記憶に深く刻み込まれる作品だ。これがこの作品に対する私の賛辞の中核であり、私が考える、この作品が今日多くの人々を感動させる理由だ。私たちの多くが、全曲を通じて展開される福居良の情熱的な演奏を脳裏に描きそして、この作品が刺激的なものだと気づく。そしてその演奏こそ、間違いない”Scenery”というショーの華なのだ。“Scenery”が持つ穏やかで、かつ爆発的な感性への献身が、このアルバムを最終的に突き抜けた存在に押し上げる特異性を、作品に授けている。もっとも、そういった自己認識には欠けていたのだが、福居良は自分がしたい事をよく理解しており、単にそれを実行しただけなのだ。

2016年、残念なことに福居良はリンパ腫のために亡くなってしまった。しかしながら、彼の遺産は、札幌で彼の妻、ヤスコが切り盛りする「スローボート」というジャズクラブですっと生き続けている。アーティストたちはそこで日々、伝説の福居良に自らの演奏を捧げている。今やオンラインで世界中に広まるほど巨大となった彼の存在感は、“Scenery”に負うところが大きい。このアルバムはとてつもなく重要な作品なのだ。

さてここで、この動画の前半で、Stevemが福居良についての動画を作った後に彼の身に起きたことについて話してもらおう、と言ったことをご記憶だろうか。彼をここに呼んだので、そのとんでもない話を聞いてみよう。

あの福居良動画は私にとって特別なものでした。自分のチャンネルであんなにたくさんの作業をした動画はあれが初めてだったので。音楽について語る他、絵を書いたりアニメーションを作ったりしました。あの動画のおかげでいろいろな人と知り合いました。その中の一人が福居良の非常に貴重なアルバムを見つけ出した人だったのですが、その人が「スローボート」にメールを送って動画を見てもらってはどうかと提案してくれました。すると、先方からの反応などは特に期待していなかったのですが、奥さんからお返事を頂いたのです。彼女は私に「あなたの良の作品に対する敬意に感動しました。彼の音楽に対する深い理解と愛をお持ちなのを感じます。最近では多くのジャズファンが世界中からスローボートに来てくれています。良の音楽がこの先も多くのジャズファンに聞き継がれていくことを願っています。」と伝えてきたのです。

そして一年後、思いがけなく、福居夫人から荷物を送ってもいいかというメールを受け取ったのです。その後送られてくるレコードがあんなにも多様なことを、この時の私には知る由もありません。そして、誰かが私のためにしてくれたことの中で、こんなに優しいことはありませんでした。レコードには手書きのメモが添えられていて、この作品たちを楽しんでほしい、と記されていました。今日に至るまで、私が作ってきた動画の中で、あの動画が私にとってもっとも大切な動画であり続けています。本当にこのことは、インターネットがどれほど素晴らしい可能性をもっているか、教えてくれました。

handwritten note on the back of its print, asking me to enjoy the records. To this day, I still think this is the most important video I've made. And it really showed me how wonderful the Internet can be.

Being a marvel of Japanese jazz first time with its pride and dedication to an identity has caused "Scenery" to become truly timeless. And timelessness, something I find very hard to capture these days.

If you are seeking for more after finishing "Scenery," you can check out Fukui's 1977 release of "Mellow Dream," as well as "My Favorite Tune," which was once an extremely rare album, only discovered years later after the album was uploaded onto YouTube. That's a story that deserves its own video entirely. Maybe I'll get to that sometime in the future.

Ryo Fukui's self-taught talents are a tale for us all to never feel down or feel like we are too late to the game. There has never been a better time to create something magnificent. What will you come up with?

I plan on doing a ton more videos like this one in the future, so make sure you're subscribed to the channel, stick around, and like I said earlier, let me know in the comments below any other albums you'd want me to explore further in a video. I really enjoyed making this one and I want to do more of them, so let me know.

Also if you have a quick second, I invite you to check out my Patreon page. If you want to help support the channel, as well as get some cool exclusive rewards, I'm going to leave a link in the description below. So make sure you check that out.

And until next time, thanks for watching so much and I will see you around. Much love. Your boy, Pad Chennington.

自身の特異性へのプライドと献身をもって、日本ジャズ界で初めての驚異的な存在であること。それによって、"Scenery"は真に不朽のものとなったのだ。そしてこの不朽であるということは、最近ではとても得難いものである。

"Scenery"を聴いて、もっと福居良の音楽が知りたくなったら、77年発表の"Mellow Dream"を聴いてみてはどうだろう。"My Favorite Tune"と同様、これがかつては大変手に入りづらいアルバムで、YouTubeにアップされてから何年も見つけることができなかった。このアルバムに関するお話もまた、動画を一本作るのにふさわしいものなので、将来取り掛かるかもしれない。

福居良の独学の才能は、落ち込んだり、もう今更遅すぎるなどと感じるべきではないという警句である。今この時よりも、最高傑作を生み出すのに相応しい時などないのである。であるならば、あなたが見つげ出す答えはなんだろう。

私は今回のような動画をこれからもたくさん作っていくつもりだ。なので、是非チャンネルをサブスクライブして継続して視聴してほしい。そして先ほども言ったように、今後深掘りしてほしいアルバムがあれば、下のコメント欄で教えてほしい。この動画を作るのは楽しかった。もっと作ってほしいと思うので、どうぞあなたのお好きなアルバムをお知らせいただきたい。

また、もしお時間があるようなら、私のペイトリオン (Patreon. 個人のプロジェクトに対する寄付を行うサイト) のページへどうぞ。このチャンネルをサポートしたい、このチャンネルだけで手に入る特典を手に入れたいとお考えの方のために、詳細欄にリンクを貼ってある。是非チェックしてほしい。

そしてまた次回まで。見てくれてありがとう。それでは。愛を込めて。Pad Chenningtonでした。

<https://youtu.be/12ZVjsqexu4>