

Kikuo Interview 9/22/19

きくおさんのインタビュー 9/22/19

Interviewer: Lucas Steele, FLORIDA, USA

Subject: きくおさんの事

Time: 11 PM EST | 12 PM JST (GMT + 9)

Translators: Spicy Sweets | カエルネコ

Kashiki | 檜木

Baphie |

Maiku Tachibana | マイクP

Tackmyn | たくみん

FORMAT:

Bold: English (答えは後で翻訳するつもりです)

Italic: 日本語

Q. Lucas's question (質問)

Q. Lucas's translated question (翻訳した質問)

A. Kikuo's response (答え)

A. Kikuo's translated response (翻訳した答え。)

Interview

こんにちは！ *Hello! I'm glad to see you.* よろしくおねがいします～

Hi, my name is Lucas Steele, I am a student and multimedia artist, it's great to talk to you! I have been interested in your works ever since my girlfriend had shown me. Your ability to transport the listener into another world with sound is unparalleled, you have something special that I think is worth sharing which is why I've spent the last year or so working on and off on a video biography and review of your works. I hope this interview will work to serve this project very well. This interview is being translated (you can respond in Japanese) by Spicy Sweets, Kashi, Maiku Tachibana, and Baphie LIVE! About 20 questions have been pre-translated to improve flow, but a few follow up questions will also be improvised, so please excuse any delay at times. There are also questions put forth by community members in the Kikuo Fan Discord. If there are any questions that you are uncomfortable answering, we can strike them from the record or move on to another. Thank you for joining us, master producer Kikuo, how are you today?

こんにちは！ 私はルーカス・スティーラーと申します。学生ですが、マルチメディアの画家として活動しております。よろしくお願いいたします！

私は、ガールフレンドに紹介されてきくおさんを知りました。聴く者を異世界で導くかのようなあなたの能力は、他に類を見ないもので、何か特別なものを持っていらっしゃるのだろうと気になったのが、私が丸一年を費やしてまで、あなたについての伝記および評論のビデオを作成したきっかけとなりました

た。このインタビューが、本プロジェクトに貢献するといいなと思っています。なお、翻訳者は「*Spicy Sweets*, 榎木 *Kashiki*, *Baphie*, *Maiku Tachibana*, *Tackmyn*」ですので、日本語で回答してくださって結構です。質問が20個ぐらいありますが、きくおさんの答えによってはもう少し追加されるかもしれません。そのため、新しい質問を翻訳しているときは少々お待ちください。きくおファンクラブ (*Discord* の) の会員達からの質問もございます。もし不適切、不愉快な質問があれば、お知らせ下さい。飛ばして他の質問へ移ります。最後に、我らがきくおさん、このインタビューに参加してくださり本当にありがとうございます！ それでは、始めましょう！

(*Tackmyn's note* (翻訳者ノート)): 日本語で質問の意味が分からなかった場合は、誤訳の可能性がある(なにぶん皆有志なもので...) ので、原文に目を通してみてください。それでも分からなかったら...「質問の意味が分からないよ～」のように、温かい心でお尋ねください。)

(*Kashiki's note*: 後、インタビュー中に疲れた場合は、ぜひしばらくの間休憩を取ってください。このインタビューはストレス無しで行いたいのです！)

Q. How are you today?

Q. 今日はご機嫌いかがですか？

A. *Fine!* 面白いインタビューの形式ですね！ 楽しみです～

A. *Fine! This is an interesting Interview format! I'm looking forward to it*

--

Q. First we will start with a question from Teodopa, who wanted to ask about how you started to make music and what made you interested in pursuing music in the first place?

Q. 最初は、ファンの一人である *Teodopa* さんからの質問です。「音楽を作り始めたのはいつですか？ また、最初に何をきっかけとして作曲に興味を持たれたのですか？」

A. 13歳の頃です。小学生の頃にいろいろあり、創作活動でしか生きていけないと強く感じていたので、様々な創作表現に挑戦していました。作曲はそのうちの一つでした。(以上です)

A. **Around when I was 13 years old. In elementary school, there was a lot going on, and felt strongly that I could live with just producing, so I decided to challenge myself to express different things through production. Creating music was one of what I tried. (That's all from me.)**

--

Q. What are your biggest influences musically?

Q. きくおさんが一番音楽的な影響を受けたものは何ですか？

A. 13歳の頃から音楽を初めて、400曲ほど作る数年の間、「プロのアーティストの作った音楽アルバム」を聞いたことがありませんでした。それは、Q1の回答の通りです。アーティストに影響を受けて音

楽を作ったのではありませんでした。だから、当時やっていたゲームの音楽(*Ape Escape*, 聖剣伝説3)とか、インターネット上の音楽(*Artist name : Atols, Bitplane*)とか、ユニーク・奇抜な発想の作品に憧れていました。(以上です)

【Added】

音楽そのものより、ユニーク・奇抜であることを常に考えています。音の美しさや調和より、見たこともないような面白さを優先することが多くあるのはこのためです。

A. I started creating music since I was 13. And during several years that I made about 400 songs, I've never listened to any "album made by pro artists." The reason is referred to on Q1. It's not that other artists influenced me to make music. So, I was longing for unique and eccentric works, such as music in games (*Ape Escape*, *Trials of Mana 3*), music on the Internet (*Artist name: Atols, Bitplane*).

【Added】

More than things like music, I am always thinking of unique and novel things. Rather than the beauty and harmony of sound, for the sake of novelty, I'd more often prioritise the interest that comes from the kind of sound that has never been seen before.

--

Q. All of the performances I have seen have been in Japan, but would you ever tour outside of Japan?

Q. 私が見たことのあるパフォーマンスは全て日本国内でのものでしたが、いつか日本以外でライブをするつもりはありますか？

A. とてもやりたいです！英語圏のリスナーがとても多く、*YouTube*ではアメリカからのアクセスが30%、日本が10%、その他の国々が60%を占めています。(以上です)

A. I really want to! I have a lot of English-speaking listeners, and on *YouTube*, 30% of people who access my channel are from America, 10% are from Japan, and people from other countries occupy the remaining 60%.

--

Q. I want to know more about *Kikuohana Act 2*. It is personally my favorite album of yours, I wanted to know if there was anything that you did differently in your approach between *Act 1* and *Act 2*. I read your interview on *Kikuohana 1*, but was wondering if there was anything different in the creation of *Act 2*?

Q. きくおはな「第二幕」についてもっと知りたいです。私の一番好きなアルバムですので。「第二幕」の制作過程において、「第一幕」と異なったことを試してみた、などがありましたら教えてください。「第

一幕」のインタビューは読んだのですが、「第二幕」の制作過程でなにか違ったことがあったのかどうか、不思議に思っております。

A. 花さんの、歌手としての表現力をさらに引き出したい、という思いが強かったです。「第一幕」以上に、いろいろな表現に挑戦しています。PortisheadのようなDowntempoだったり、Breakcoreだったり、Acousticだったり…たくさんです！（以上です）

A. I had a strong desire to bring out the expressive power of Hanatan as a singer. I wanted to challenge a variety of expressions beyond the first act. It's downtempo like Portishead, breakcore, acoustic ... many!

--

Q. A lot of your music does seem to be inspired by video games, what are some of your favorite games?

Q. きくおさんの音楽はだいぶゲームに影響を受けたようですが、お気に入りのゲームは何ですか？

A. 聖剣伝説3、Ape Escape、Earthbound、ゆめにつき、Undertale、その他たくさんのインディー・ゲームです。（以上です）

【Added】

ずっと、ゲーム音楽を作る人を目指して頑張っていましたが、日本で、会社に勤めるたくさんの人たちと一緒に作品を作る活動は、あまり自分には向いていませんでした。

チャンスがあれば、またゲーム音楽に挑戦してみたいです！

また、聖剣伝説3のHiroki Kikutaさん、EarthboundのHirokazu Tanaka(aka Chip Tanaka)さんとは、一緒に仕事をしたり、ライブをしたりもしました。夢が叶ったようで嬉しかったです！

聖剣伝説"2"に関しては、リメイク版にBGMをいくつか書き下ろしましたが、自信作は本編では使われませんでした。（こうしたことが多く、自分には向いていないのだと考えるようになりました…）

<https://www.youtube.com/watch?v=yKLqML6jz68>

A. Trials of Mana 3, Ape escape, Earthbound, Yume Nikki, Undertale and a lot of other indie games.

【Added】

For a very long time I was trying hard to be a game-music creator, however it was unsuitable for me to create works with many people under Japanese company.

If I have an opportunity, I'd like to challenge game music again!

Also, I worked and hold concerts with Hiroki Kikuta of Trials of Mana 3, and Hirokazu Tanaka (a.k.a. Chip Tanaka) of Earthbound. I was so happy that my dream came true!

Regarding Trials of Mana “2”, I wrote some tracks for the remake of it, but they didn’t adopt songs which I thought were good. (Such happens a lot, and I’ve come to think I’m not good at this...)

<https://www.youtube.com/watch?v=yKLqML6jz68>

--

Q. I have seen your performances at NicoNight. In 2012, you held your first Voca Nico Night concert, was that your first live concert or had you done some concerts or played in clubs in the past? What was it like to perform live, were you nervous? You seemed pretty confident!

Q. NicoNightできくおさんのパフォーマンスを見ました。2012年が、きくおさんが初めて Voca NicoNight でコンサートを開催した年だと思いますが、これが初めてのライブだったのですか、それともそれ以前にクラブなどでコンサートをやったことがありましたか？また、ライブを行うときの気持ちはどんな感じでしたか、やはり緊張していらっしやいましたか？かなり自信に満ちていたように見えました！

A. 正直、ほぼ初めてのライブでした。w 非常に緊張していました…。恥ずかしい！w 日々、ライブパフォーマンスを向上させるよう努力しているので、自分ではもうその映像を見られません。w(以上です)

A. Honestly, they were pretty much my first lives lol. I was unusually nervous... How embarrassing! Haha. I work hard daily in order to elevate my live performances so I cannot watch myself in those videos anymore haha.

--

Q. I have to ask about Substitute. One of the best songs I have ever heard. I think it could be one of your best songs, it has such a heavy mix, it’s the closest thing to a rock song I think you’ve done. I. Is there anything you can say about the creation of this song, or working with Hana-tan to produce such a visceral and powerful sound?

Q. 「ヒトガワリ」について伺います。私が今まで聴いてきた中で最高の曲の一つでして、きくおさんにとっても傑作なのではないかと思っています。ヘビーなミックスからは、ロック的なものを感じました。この曲の制作や、花たんとの活動で生み出される肉々しく力強いサウンドに関して、何か言えることはありますか？

A. Thank you! 制作中も、仲間内で評判のいい曲でした。その頃はPortisheadをよく聞いていて、その影響が濃く現れています。花たんも、普段はロックをよく歌いますので、いいコラボレーションになったと思います。(以上です)

A: Thank you! Even during production, it was popular amongst my friends. At that time, I listened to Portishead a lot, and the effect of that came through strongly. Hanatan also usually sings rock a lot, so I think it was a good collaboration.

--

Q. In my review I want to also share how people can listen to your releases and support you. I wanted to know if you have any information as to why or how there is currently no U.S. digital release for Kikuohana albums? I tried contacting Subcul-rise Records to no success. I think it's a great album set and I want people outside Japan to be able to listen without having to order a CD. Is there anyway we can legally listen to a high quality version of this album without CD?

Q. 個人的な意見ですが、あなたのリリースやサポートについて、人々と共有したいなあと思っておりまして。現時点できくおはなが、アメリカでのデジタルリリースがなされていないことについて、何か情報がございますか？ サブカライズレコードさんに問い合わせしてみたのですが、進展はありませんでした。きくおはなは素敵なアルバムだと思いますし、日本国外の人も物理的なCDをわざわざ注文することなく聴けるようになってほしいなあと感じております。CD無しで合法的に、高音質なアルバムを聴く方法はありますでしょうか？

A: 日本のレコード会社の悪いところです…。Subscriptionでの視聴を可能にすると、CDが売れなくなる、と考えるレコード会社が未だに多いのです。私も強く要請しましたが、実現していません。(正確には、一度実現しましたが、しばらくして引っ込められました。)(以上です)

A: That's a bad point of Japanese record labels... Many labels still think that they'd be unable to sell CD's if they admit publishing on Subscription (*sic? Streaming most likely*). I once demanded it strongly, with no success. (Technically speaking, it was about to succeed once, but rejected after a while.)

--

Q. I have very specific and random questions that I cannot find an answer for and must ask the source directly haha. I want to ask about your naming convention and was wondering if there was any reason for certain albums being capitalized and why you opted to categorize your records by subject? AKA, Kikuoworld 1 2 3, Kikuomiku 1 2 3 4 5, Kikuohana 1 Kikuohana 2, ikitama being the only exception. It is helpful for categorization for sure, but will you ever release a solo project that isn't titled in this way?

Q. 私の質問はとても具体的で出鱈目なので、答えが分からずに直接ソースを尋ねるしかないんですね(笑)ネーミングについて、特定のアルバムの名前が大文字な理由、アルバムをテーマによって分類したのはなぜか聞きたいです。例を挙げるならば、Kikuoworld 1 2 3, きくおミク 1 2 3 4 5, きくおはな第一幕と第二幕、例外としてikitamaです。分類は確かに便利で助かるのですが、これからこのようにタイトルされないソロプロジェクトをリリースするつもりはありますか？

A. 英語力の不足かもしれません。w 自分以外の方がタイトルの英訳をしていることもありますが、何にせよあまり深い意味はありません。(以上です)

A. I'm probably not that good at English lol. Sometimes the titles are translated to English, but there's no deep reason why.

--

Q. On some records I noticed that there are all caps english and romaji titles such as MAWARU, SEA IS, UFO, and others. Why?

Q. 時々、曲名が英語やローマ字の曲がありますね。例えば、MAWARUとか UFOとか SEA IS とかです。理由はありますか？

A.あまり深い意味はありません。w タイトルはできるだけ直感的に、シンプルにつけるようにしています。覚えやすかったり、呼びやすかったりするのが一番です。(以上です)

A. There isn't a deep meaning lol. Titles need to be intuitive and simple as possible, because then it's easy to say and remember.

--

Q. Why did you remix Chiri Chiri twice and put it on 2 different albums? I have been wondering this for a while, do you just like that song a lot or was it popular at the time?

Q. 塵塵呪詛を2回もリミックスして2枚ものアルバムに収録したのはなぜですか？昔から知っていたんです。好きな曲だったからですか、それとも当時人気な曲だったからですか？

A.もっといじってみたい！！と感じたからです。前の回答に*Bitplane* (a.k.a 愛新覚羅溥儀) というアーティスト名がありましたが、塵塵呪詛の曲調は、その方の*klimt*という曲に強く影響を受けています。

<https://www.youtube.com/watch?v=bY32Vb4PoW4>

この曲を何度も聞いて、もっと塵塵呪詛はいろんなイメージになるんじゃないかと、その時その時感じて、リミックスして…結果的に増えてしまいました。w (以上です)

A. It was kind of like “I wanted to play with it more!!” In the previous answer, I mentioned the artist called Bitplane but Chiri Chiri's melody was influenced greatly by a song called klimt.

No matter how much I listen to it, I'm not sure if it's showing the images I want so I kept remixing... until this was the result. lol

--

Q. Gorey.Pastels asks what you think of foreign language covers of your songs? Do you have any favorites?

Q. *Gorey.Pastels*さんからの質問です。「きくおさんの曲を外国語でカバーすることについてどうお考えですか？また、お気に入りの曲はありますか？」

A. 素晴らしいです！どれも素晴らしいと思います。楽曲は、一度リリースしてしまえば、「自分の」曲から「リスナーそれぞれの」曲になると考えています。だから、どのように楽しまれていても嬉しいです！（以上です）

A. Wonderful! I think they're all wonderful. Once I release a composition, I think it goes from "my own" song to "each respective listener's" song. That's why no matter in which way they enjoy it, I'm happy!

--

Q. I must know, Kikuoworld 3, you released it as a 38 minute long song rather than as an album with multiple tracks, why?

Q. KIKUOWORLD3についてお尋ねします、他のどんなアルバムに入った曲よりも長い、38分のトラックが収録されたアルバムとして上梓されましたが、なぜですか？

A. 前の回答に「聖剣伝説3」が好きと回答しましたが、そのComposerのHiroki Kikutaさんが、*Secrets of Mana+* という、1曲49分のアルバムをリリースしていました。それを当時よく聞いていたので、その影響です。その時は、漫画と、*Ikitama*のアルバムも同時にリリース予定だったので、ハードなスケジュールになっていました。w（以上です）

[Added]

常に、新しいことに挑戦したい気持ちがあり、そのうちの一つです。

A. I answered that I liked Trials of Mana 3, that's composer, Hiroki Kikuta, has released the album "Secrets of Mana+", with only one 49-min track. Those days I often listened to it, so it affected me. At that time, my schedule was very tight because I was going to release my manga and Ikitama at same time lol.

[Added]

I always want to try something new, and this is one of that.

--

Q. This leads me to ask, and if you aren't comfortable responding that is fine too. You use a lot of themes that are extremely sensitive and relating to child abuse and mistreatment. Is there any reason these themes have stuck with you from songs like Don't Look at me, gomenne, to the absolutely brutal descriptions of such on the beautiful recently released XxXCat?

Q. これを質問したいのですが、不愉快でしたら答えなくても大丈夫です。きくおさんの曲には、家庭内暴力や児童虐待などに関係した非常にセンシティブなテーマが山ほどありますね。「僕をそんな目で見ないで」「ごめんねごめんね」から、最近公開された「バツ猫」のようなとても美しいのに残酷な詳細を持つ曲まで、このようなテーマを飽くまで用いる理由は何でしょうか？

A.音楽に限らず、昔から一貫して暗いイメージの作品を作ることが多いです。その理由は、自分でもよくわかりませんが、他の方から言われたことに、その理由のヒントがありそうです。

明るい・美しい曲調であることに対しては、「絶望を超えたその先は、『笑うしかない』だから」と言われたことがあります。

暗い作品を作り続けられることに対しては、「幼少期にトラウマを負った人は、暗い体験を話したり、表現したりする時に、むしろ喜びの感情が生まれる」と言われたことがあります。

また、精神状態については「深刻なトラウマを負っているが、それを見抜ける人があなたの周りにいない」と言われたことがあります。

また、昔から暗い作品が好きなので、その影響もありそうです。

例えば、Ryuko Azuma の絵だったり、Odayakaの絵だったりします。(もっとたくさんいるのですが、インターネットの海に埋もれて出てきません…)

https://www.google.com/search?q=ryuko+azuma&sxsrf=ACYBGNSN56hc2GPkgZCKUYtFTmae72ITg:1569124809435&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0pf-2xePkAhXKc3AKHfZWAXYQ_AUIEigB&biw=2560&bih=1297

<http://karuhazumi.blog15.fc2.com/>

また、常にポップな曲を作りたい、という気持ちもあります。mozaic.wavなど、可愛くて明るい曲も大好きです。

<https://www.youtube.com/watch?v=LEFRPU0b0QQ>

こういったいろいろな要因が、常に交差して、曲ができあがっているのだと思います。
(以上です)

【Added】

常に意識しているのは、重いテーマを軽々しく扱わない、ということです。

重いテーマを扱うときは、入念に下調べをして、よく知識を身に着けて、何度も見直して制作しています。

常に、そうした人々の目の前で楽曲を発表する想像をして作っています。

後述しますが、自分にとって、人々は本当は暗いテーマをもつ歌をたくさん求めているのではないかと感じることもあります。

自分には常に、いい作品を作りたい、という気持ちしかありません。

その上で出てくるイメージが暗いものばかりなのは不思議なことです。

A. For not only about music, from long ago I've consistently made many products with a dark image. The reason for this is something I don't know very well myself, but probably hinted from things other people have told me.

About the bright/beautiful compositions, I heard *"Beyond despair, you can only laugh."*

About continuing to create dark works, I heard *"When those who got traumatized in their childhood describe or talk about their experiences, emotion of joy arises in their heart."*

Also, about the mental condition, I heard *“Even if you’re completely traumatized, there’s no person who can find your agony around you.”*

Besides, I’ve liked works with dark motifs, probably they’ve affected me.

For example, Ryoko Azuma’s paintings, and Odayaka’s ones. (Actually there are more artists I love, but I can’t find them hidden in the ocean of the Internet...)

https://www.google.com/search?q=ryuko+azuma&sxsrf=ACYBGNSN56hc2GPkgZCKUYtFTm_ae72ITg:1569124809435&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0pf-2xePkJAhXKc3AKHfZWAXYQ_AUIEigB&biw=2560&bih=1297

<http://karuhazumi.blog15.fc2.com/>

Moreover, I also always want to make songs with pop sounds. I love cute and bright songs, such as mozaic.wav’s, too!

<https://www.youtube.com/watch?v=LEFRPU0b0QQ>

I think that all the time factors like these combine, and lead to my music.

[Added]

What I always keep in mind is not to carelessly deal with a heavy theme.

When I deal with one, I make a point of preparing with scrupulous care so that I acquire fair enough knowledge, and I produce a song with a lot of review.

At all times, I make songs imagining I release them in front of someone who has such experiences.

I sometimes feel people to be actually eager for more songs with a dark theme. I’m going to touch upon this later.

My sole aspiration is to make good songs, and nothing else.

It is incomprehensible that only dark motifs are come up with upon such aspiration.

Q. A question from Maiku Tachibana, they want to be a vocaloid producer and wanted to know if you had any tips or advice making music or tuning vocaloid?

Q. *Maiku Tachibana*からの質問です。「ボカロPになりたいのですが、作曲やチューニングに関して何かコツやアドバイスがあれば知りたいです！」

A. 簡単な方法で始めることです！何よりも大切なことは、作って発表して、次の作品につなげるサイクルです。例えば電子音楽を作りたいのなら、今その手に持っている*iPhone*などのアプリから始めて、いきなり作り始めて、いくつも完成させて発表することです。

そのうちに自然にわかってくるようになります。また、自分が何を知らなくて、どんな知識が必要なのかもわかるようになります。

電子音楽の先生から習うのは、あまりおすすめしません。独創性が失われます。

独創性とは、まずスキルを深く習得して生まれるものだ、とよく言われますが、個人的には同時に身につけるべきものだと思います。(以上です)

ありがとうございます！！ *Maiku*

A. Just get started with an easy way! The most important thing is the cycle of creating, releasing, and connecting to the next work. For example, if you want to start creating electronic music, you can start with an iPhone, or other application that you have in your hand, complete it and release it. Over time, you will come to understand naturally. You will also know what you don't know and what kind of knowledge you need. Learning from an electronic music teacher is not recommended. Originality is lost. It is often said that creativity is born first by deeply acquiring skills, but personally I think that it should be acquired simultaneously.

--

Q. Now a question from Galaomega who wanted to know if any of your songs are more special to you for any reason, whether you worked on it for longer than other tracks, loved the result or had any deeper connection to the lyrics written?

Q. 次は *Galaomega*さんの質問です。「他のどんな曲よりも長い年月をかけたり、最終的に気に入ったり、歌詞に深い思い入れがあったりなどの理由で、あなたにとって特別な曲はありますか？」

A. 曲によって、2~3日で完成したり、半年以上かかったりしますが、どの曲も特別です！歌詞についても、自分では考えもしなかった歌詞のイメージが、リスナーによって発見されることもたくさんあります。そうして、いろんな曲が、リスナーそれぞれの特別な曲になっていくのが好きです。(以上です)

A. Some songs took only 2~3 days, some songs took half a year, but all the songs are special for me! Regarding the lyrics, the listeners always discover images of lyrics that I couldn't think of. I like how my songs are becoming their special ones.

--

Q. Which of your albums are you most proud of, that you had learned the most from producing or had to overcome the most to create and why?

Q. 制作を通じて最も学習できたり、苦労したりして、いちばん誇りに思っているアルバムはどれですか？

A. どのアルバムも誇りに思っていますが、初めてアルバムを購入する、という方に最初におすすめしているのは「きくおミク4」です。「きくおミク3」も、人気の曲がたくさん入っていますので、次におすすめするのもそのアルバムですね。

どのアルバムでも、それぞれに違う挑戦をしていますので、それぞれたくさん得るものがあります。
(以上です)

A. I am proud of all my albums. But I recommend KikuoMiku4 to those who purchase my album for the first time. KikuoMiku3 is the album I recommend second, because it includes a lot of popular songs.

I do different challenges on each album, there are a lot of things I get through it.

--

Q. A question from karasuhana. They want to ask about your fashion choices. They really liked the shirt that you had worn to the school concert and wanted to know if there is a reason behind your style rather than it being aesthetically pleasing, any ethical/faith/religious reasons?

Q. Karasuhanaさんからの質問です。「ファッションについて聞きたいです。おばけ寄ル音楽会で着ていらしたTシャツが大好きです！このスタイルの裏に隠された、美学的な理由などがありますか？もしかして倫理的、宗教的だったりしますか？」

A. 東洋的な美しさが好きなのかもしれません。「Tama」というアーティストに影響を受けています。

https://www.google.com/search?q=%E3%81%9F%E3%81%BE&sxsrf=ACYBGNSdJa_oEhRtlQX9Xc_WzYTnOo7NCA:1569126111539&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiasvGjyuPkAhXQDaYKHbLFDaQQ_AUIEygC&biw=2560&bih=1297#imgsrc=7w90Om8WkqRnhM:

あとは、WILDER MANNという写真集に影響を受けています。

https://www.google.com/search?q=WILDER+MANN&sxsrf=ACYBGNS1vQvLUPrGOlq6B7IGJA_B0L0HCqg:1569126296361&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQiYL8yuPkAhXPYsBHS47B0kQ_AUIEigB&biw=2560&bih=1297

東洋的だったり、宗教的だったり、儀式的だったり…そういうイメージに強く惹かれています。

実は最近は、もっと伝統的な日本寄りのファッションに移行しつつあります。そのうち衣装にも現れるかもしれません。(以上です)

A. Probably I like Oriental beauty. An artist “Tama” has influenced me.

Also, a photo collection “WILDER MANN” has, too.

I’m attracted by image such as... Oriental, religious, ritualistic.

Actually, these days my fashion’s shifting to more traditional, Japanese-like. It might appear in my costumes.

--

Q. In the school concert, one important feature was the bell and gong you had used during the concert. Which leads me into a few questions regarding live music, do you ever intend to have more live instruments in a concert?

Q.おばけ寄ル音楽会で、重要な特徴の一つに鐘と銅鑼音がありましたね。それがまあ私がライブに
関しての質問をしている理由なのですが、これからもライブでもっと生の楽器を使うつもりですか。

A.そのつもりですが、多くは追加しません。ライブについては、みんなで楽しく遊びたい、という気持ち
が強く、そのために面白い楽器やギミックを追加する感じです！楽しみにしててください。(以上で
す)

**A. I try to, but I don't do it often. At live concerts, I want to have fun with everyone so I
tend to add interesting instruments and gimmicks! Please look forward to it.**

--

**Q. This may sound a bit funny, but I have always dreamed of a Kikuo or Kikuohana live
performance with an orchestra doing backing instrumentation. Many of your songs have
a very LIVE sound to them. Have you ever considered having a backing orchestra at a
concert?**

Q.ちょっとおかしく聞こえるかもしれませんが、ずっと前からきくおさんかきくおはなのライブで、バック
の音をオーケストラが演奏したらどうなるかなあいつも想像しています。きくおさんの曲の音はとて
も生き生きしていますから。というわけで、バックにオーケストラを使おうと考えたことはありますか？

A.確かに、きくおはなは、そうした舞台的なイメージが強いですね！しかし演奏がとてもむずかしいの
で、やるとしても、まだまだ先になると思います。

それに元々、生の楽器を使うことに少し抵抗があります。それは、人と一緒に音楽をやることができ
ない、という性格上の問題のためです。

しかし、とても夢のある話だと思います！（以上です）

**A. Indeed, Kikuohana does have a theatrical image like you mentioned! Although, it is
very difficult to perform with it, so even if I have a chance, it's a bit far into the future.
On top of that, somehow I feel a bit awkward at using live instruments. It's due to my
personal fact that I cannot do music together with others.
Nevertheless, that's a dreamy idea!**

--

**Q. Do you ever use live instrumentation or is it all done in the DAW? I know you have
sometimes used samples but the sound you get is always so rich and full, do you ever
record or intend to record with live instruments?**

Q. 生楽器を使ったことはありますか、それとも全部 DAW上でやってしまいますか。サンプルの音な
どを時々使われているのは知っていますが、あなたの使う音は豪華で、コクがあってスゴいです。こ
れから、生楽器を録音したりする予定はありますか？

A.すべてDAW上でやっています。変な話ですが、たった1日演奏者を雇って演奏をしてもらうより、
1ヶ月、あるいは1年かけて、生演奏にしか聞こえない音をDAW上で再現するほうが、私にとって楽
なのです。

なので、まるで人が演奏しているようにしか聞こえない音を作るために、多くの労力を費やしています。時には演奏を聞きに行って、それをそのまま耳コピすることもあります。
ボーカロイドを抵抗なく使用できるのも、こうした性格上の理由かもしれませんね。

また、視覚よりも、聴覚と触覚に敏感です。まるで触れるような音、ザラついた音とか、ぷにぷにした音とか、モフモフした音とか、そういうことを常に考えています。そういう感覚が、コクにつながっているのかもしれません。(以上です)

【Added】

「きくおミク5」の、最後の曲「六角六片三角孔ねじれ正多面体ですか？ / *Is it six-hexagon skew polyhedron?* 03:14」

がそうですが、ただの電子音を、生きているかのように、演奏しているかのように、生々しくしよう、ということを強く意識していました。

この曲は、楽器がひとつだけです。それがよくわかるかもしれません。

こうした意識を、普段はたくさんのトラックでやっている感じです。

A. It's all done in the DAW. This might sound strange, but I'd rather produce just-like-live sounds on DAW even it costs a month or a year, than hire a musician for only a day. It's easier for me.

So, I spare no effort to create sounds that can be recognized only as live sound.

Occasionally I go to listen to a live performance and transcribe it by ear.

This would be the personal reason why I can use the Vocaloid without any resistance.

Plus, I'm sensitive to sound and touch, rather than sight. All the time I think about sensuous sound-- such as touchable sound, gravelly sound, squishy sound, fluffy sound. Such my sensation may make my music rich and full.

【Added】

I've paid close attention to making ordinary electronic sounds be as if living, being played, and lifelike.

It appears clearly in "*Is it six-hexagon skew polyhedron?*" from "KikuoMiku 5", for example. This song has only one instrument with it, so you'll get what I mean.

I often pay attention like this into several tracks.

--

Q. A question from Kiwi. How have you been since the Kikuo Radio started? It led into you starting the patreon as well, has it changed your position and ability to create?

Q. 今回はKiwiさんの質問です。きくおラジオの開始時から今まで、どんな感じでお過ごしでしたか？ラジオのおかげで *Patreon*も始まりましたが、その時から生活や音楽の作り方で変わったことはありますか？

A.大きく変わりました。まずPatreonのサポートによって、余計な仕事をする必要がなくなり、より多くの時間を音楽に費やせるようになりました。

それは、告知もしないような、きくおが作ったと誰もわからないような、スキルアップもしないような、リスナーにとって嬉しくない類の音楽の仕事ではありません。

明らかにリスナーの方を向いて、一緒に楽しめるような音楽を、今まで以上に作れるようになったということです。

また、公開せずとも、新しい音楽的なスキルを身につけるために、スキルアップの期間を多く取れるようにもなりました。これはすぐに発表することはできませんが、着実に芽をつけはじめています。

きくおラジオでは、知らないきくお楽曲を知ることができる点で、多くのリスナーにとっていいことだと感じています。みんなと一緒に楽しめるのもいいですね。今は一時的にストップしていますが、修理しています。

(以上です)

A. It changed significantly. First, thanks to your support on Patreon, I no longer have to do extra work, and I've come to spend more time on music.

It *isn't* music that you listeners doesn't like, such as needs no announcement, or cannot tell it's made by Kikuo, or does not develop skills. It is the music which looks toward listeners, also delight us together. Now I can make such fun music more than ever.

Plus, this is not shown to the public but, now I can make more time for improving skills to learn new, musical skills. I can't publish this very soon, still it is making sure and steady progress.

I think Kikuo Music Radio to be good for many listeners, in point of possibility that you can meet my strange songs. It's excellent that everyone can enjoy together. The Radio is temporarily disabled right now, it's under repair.

--

Q. I'd like to talk about kikuomiku6. I have loved all of the tracks that have been released so far, are there going to be any tracks on the album we haven't heard yet?

Q. きくおミク6の事についてお話したいです。最近アップされた曲全てが大好きなのですが、アルバムには我々がまだ聞いたことのない曲がありますか？

A.ほとんどないと思います。今回は、ほぼすべての曲をアップロードし、それをアルバムにする予定でした。

なぜなら「この曲が好きなんだけど、アルバムだけの曲だから、YouTubeなどのリンクを貼って紹介できない…」という声がとても多かったからです。

もちろんこれまで通り、全曲にリマスタリングをし、さらに聞きやすく、誰もが嬉しい形で楽曲に最小限の手を加え、リリースする予定です！

(以上です)

A. I don't think there are any. This time, I pretty much uploaded all the songs and had a plan to make an album from them.

As to why, it was because there were a lot of people saying "I like this song, but it's just a song in an album so I can't introduce it to others through a link to YouTube..."

Of course, up until now, I have a plan to release a remaster of all the songs to make them easy to listen to, so anyone can happily listen to the compositions with minimal clapping. (wait)

--

Q: What is your favorite Portishead album? I've only heard *Dummies*.

Q: ポーティスヘッド(編注: *Portishead*, イギリスのバンドです。ご存じなければ知らないとお答えください)のアルバムは、どれが好きですか？ 私は*Dummies*(編注: *Dummy* ダミー、デビューアルバム)しか聴いたことがないですけど。

A. *Dummy*, *Portishead*(アルバム名)が個人的に好きです！前の回答にもありましたが、音にザラザラとした、生々しい触り心地を感じます。触り心地を感じる曲は、そう多くありません。そういう楽しみ方をしています。

(以上です)

-Lucas

A. I personally like *Dummies* by Portishead! I mentioned it in a previous answer as well, but the sound is rough, and there's a very raw feeling or sensation to it. There's not many songs where you can *feel* it. I enjoy it like that.

--

Q. Has your approach been different in the creation of Kikuomiku 6 compared to other projects?

Q. きくおミク6の制作について、他のアルバムと比べたら異なった取り組みはありましたか？

A. リリースして、まとめて聞いてみるまでわかりません……。が、音楽的な挑戦は特に多くなると思います。

立体音響、微分音(*microtonal*)、音の定位感(*panning*)もそうですし、コードの存在しない東洋の音楽理論で作ってみたい、無限音階、ノイズ……多すぎて語り尽くせないぐらいの密度です。

今回は最も時間のかかったアルバムになりそうなので、密度は濃くなると思います！

(以上です)

A. I can't get it until it's released and I'm able to listen to it all at once..., but, I guess there are lots of musical challenges. Such as [stereophonic sound](#), [microtones](#), [panning](#), and I tried to produce with Oriental music theory which has no chords, and with [shepard tones](#), noise... there are so many that I can't exhaust them all.

Anyway the album's going to be meaty, because it took me the most time ever!

--

Q. Rinkutsu wanted to know if you ever learned music theory or not. Many vocaloid producers don't know music theory and are still able to make awesome music.

Q. Rinkutsu からの質問です。「音楽理論は習いましたか？ そこそそ多くのボカロPは習っていない（のに素晴らしい曲を作る）ので…」

A. 習っていません。正確には、少し学んでみた結果、学ぶ必要がないと感じました。その時の知識はひとつとして役に立たず、それどころか足を引っ張るものになりました。

自分がどこを目指しているのかが明確であれば、音楽理論をやる必要があるかを判断できます。

要するに、必要だと感じたらやればいいし、そうでなければやる必要はありません。

確かに言えるのは、音楽理論は、素晴らしい音楽を作る方法が記された理論ではない、ということです。

クラシックやジャズなど、特定のジャンルにおいては、特定の理屈に基づいて音楽が成り立っている、ということを示しているに過ぎません。それを真に受けて音楽を作ると、当たり前ですが、どこかで聞いたような、どこにでもあるような曲が完成します。

【Added】

なぜなら、このジャンルはこういう風を作る、ということが記された理論なので、それを学んでそのまま作っても、なんの個性も輝きもない作品になるからです。

さらに悲劇なのは、中途半端に学んでしまうことで、理論的に正しいのだからこの曲はいい曲である、理論的に間違っているからこの曲は直したほうがいい、と錯覚を起こしがちなことです。

いい曲を作ることと、音楽理論を修めることは、まったく別の次元の話です。だから、音楽理論を知らない人がいい曲を作ったり、たくさん作っているうちに自然に音楽理論的な素養を身に着けていることがあります。

必要性を感じないうちに音楽理論をやるのは、つまらない曲を生み出す危険性が高まります。（以上です）

A. No, I never learned it. Precisely, I think I needn't learn it after doing it a bit. The knowledge I got then has not only been completely useless for me, but also worked against me.

When you clearly recognize your goal, you can determine whether you need to learn music theory.

In short, you should do it when you need it, you shouldn't when you needn't.

One thing I can say for sure, is that music theory is no theory which mentions methods for producing great music.

It merely shows you that music in some specific genres like jazz or classical music stands based on a particular logic. If you take it seriously and carelessly, naturally, there would be just ubiquitous, mediocre songs.

[Added]

What I mean is that because music theory is just a manual showing some methods for some genres, so if you merely learn it and do nothing else, you will produce only works with neither individuality nor brilliancy.

More tragically, those who have learned it halfway, are apt to fall under the delusion that like, “This is a good song since it’s correct in theory,” or “This song had better be remade because it’s incorrect in theory.”

To make good songs is one thing, and to master music theory is quite another. That’s why people who don’t know music theory are able to produce great songs and acquire musical accomplishments naturally.

Learning music theory while you think it’s unnecessary, may increase the risk of making boring songs.

--

Q. User cr4chr1s wanted to ask “If you could, would you sing your own songs, without involving Miku?”

Q. cr4chr1s からの質問です。「もし出来たら、作曲した曲をミクの声なしで、あなたの肉声で歌ってくださいますか？」

A.面白いですね！みんなビックリするでしょうね。良くも悪くも…。w（以上です）

A. Interesting! Everyone'd be surprised, right. Whether I do good or not though... lol

--

Q. Finally, Kashiki wanted to know how you usually go about writing lyrics.

Q. 最後に榎木(Kashiki)さんからの質問です。「歌詞はいつもどうやって書いていますか？」

ありがとうございます (*□`) -榎木

A.山の中を散歩していると浮かんできます。ほとんどの場合、メロディと同時に浮かびます。散歩をして、完全に想像の世界に入り込むイメージです。周りの景色はまったく見ておらず、鳥のさえずりも耳に入っていません。

ある程度快適で、体が動いていて、周囲に人がいない状態が理想的なのです。

小さい頃から一人で過ごすことが多かったので、想像の世界に出かけることは、自分にとってとても簡単なことですし、非常に快適な時間です。

リスナーのあなたの目の前で曲を発表しているイメージも、常にしています。

その上で歌詞と曲を作っています。

山の頂上にいけば、目の前に広がるたくさんの人が住む土地に対して、どんな音や歌詞を届けるかを考えます。

そういうところから、自然に歌詞が出てくるのですが、そうして出てきた歌詞が暗いものばかりなのは不思議なことです。

本当はみんな、明るく元気な歌ではなく、暗い時、落ち込んだときに歌いたい曲を求めているのでしょうか。w（以上です）

A. While taking a walk in the mountains, they come to mind. Usually, it comes at the same time as the melody. While taking a walk, I completely enter an imagined world. I'm completely oblivious to the surrounding view and the cry of the birds don't enter my ears.

It's pleasing to a certain degree, and I can move my body; the most ideal environment is when there's no people.

I've spent most of my time alone so I passed the time happily getting lost in my thoughts since I was young.

I'm always trying to share what I see with you listeners through my music.

With that in mind, I write lyrics.

When I climb to the top of a mountain and overlook the ground, I often think about what kind of sound and lyrics I can send to the ground with a ton of living things.

From then on, the lyrics came out naturally but strangely are always dark.

I wonder if everyone doesn't demand bright and cheerful songs, and does ones which they can sing when they're depressed or despondent, haha.

※最後の質問とのことですが、前の回答にも少しだけ追記します！追記した部分はわかりやすく色をつけます。

I'll add some more answers to previous.

||

✓

OK!-Lucas

はいごゆっくりどうぞお願い。私達もそこでちょっと追加します

---- 最後に

Thank you so much for joining us. The entire Kikuo server is so grateful for this, and I am too. This means everything to me. This was very interesting and a lot of fun! I love your music so much and want to spread it as much as I can. I have been listening and relistening to all of your work, always getting more and more from it. ありがとうございます。 - Lucas <3

ご参加くださり本当にありがとうございます。ファンクラブの全員が、勿論私も、物凄く感謝しております。これが私のすべてです。とても面白く、楽しかったです！きくおさんの曲が本当に大好きで、全力で広めていきたいと感じています。曲を聴く、また聴き返して、沢山、もっと沢山のことを知っていきたいと思っております。Thank you. <3 - Lucas

Drawing by gorey.pastels

Drawing by Galaomega

Drawing by mimoryhead

I'm a huge fan of many many years. I named my art twitter after your song sight noise life and the earth, even. (lol) Please continue to make great works! 🌽🌽🌽🌽🌽 -galaomega

*僕の質問を答えてくれて本当にありがとうございます。きくおさんは一番好きな音楽家です！！～
Maiku Tachibana*

Hi Kikuo, I'm the admin of the fanclub, and I'm very thankful we're able to reach out to you! I've been listening to your music since 2012 (since high school) and influenced a part of my artistic career in illustration. It led me to host a zine project for the fandclub! We hope to show it to you once it's completed. Please don't stop making music! - Tuyet-Nhi

*Hello there, Kikuo!! Happy corn birthday 🌽🎂!! I just wanted to say thank you for all the inspiration, hard work and love you put into your music! Thank you for being you and for existing! I love listening to what you make! It gives me daily inspiration and motivation to keep doing what I'm doing! Please don't stop doing what you do best! You're my idol! We love you! 💜
- cruchris*

*Thank you for inspiring us all and keep up the amazing work! ♡ お誕生日おめでとう！
-gorey.pastels*

*I hope you have a great day, Kikuo. Thank you so much for putting your work out there for the world to see!
-spicy sweets*

素敵な回答ありがとうございました！翻訳がんばろ...どうかこれからも、お体に気を付けながら、素晴らしい音楽を作り続けていってくだされば幸いです。きくおミク6絶対買います...何が何でも...発表された瞬間予約するもん...ありがとうございました！ -Tackmyn / Yorse

まずは、お誕生日おめでとうございます！ゆっくり楽しんで誕生日を過ごせたら嬉しいです🥑🥕。きくおさんが音楽を作ることに感謝しています、今までもずっと！数年前から、きくおさんのファンになって良かったと思います。きくおさんは素晴らしいからです。いつも素敵な曲を作り続けてありがとうございます。これからも、新曲にお楽しみにしています！私の質問を詳しく答えてくれてありがとうございます。お大事にしてください。♡

-桼木Kashiki

From the Kikuo Fanclub Server <3

きくおファンクラブより

きくおより。

Thank you so much!! I'm so glad to see you!!!

It was very interesting interview.

I'm so happy :)

Good luck! I'm sure you'll succeed.

From Kikuo.

<3

Thank you, interview is over you can leave when you want ily :) - Lucas

本当にありがとうございました。

インタビューが終わりましてごゆっくり出かけます

Bless you, Kikuo! -Crychris