

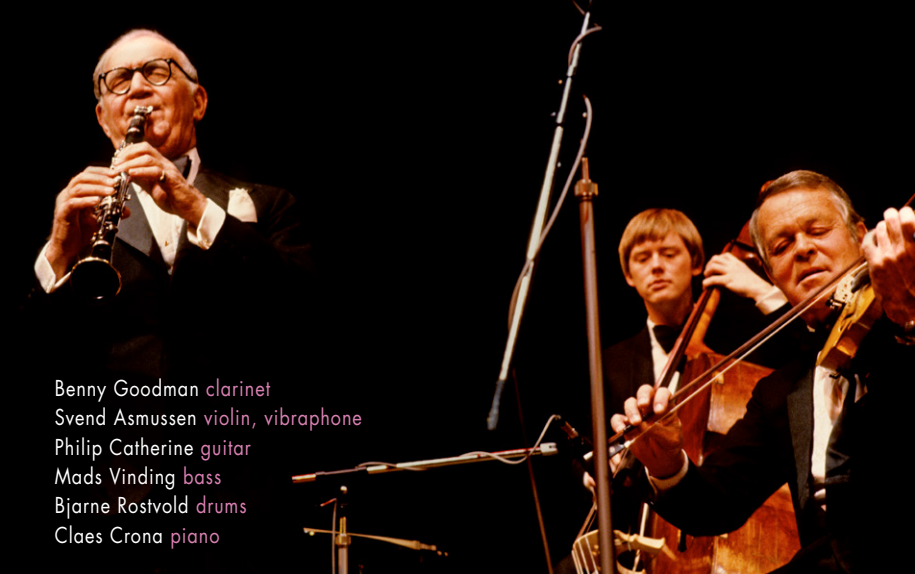
ANALOG PEARLS VOL. 5

BENNY GOODMAN

FEATURING SVEND ASMUSSEN

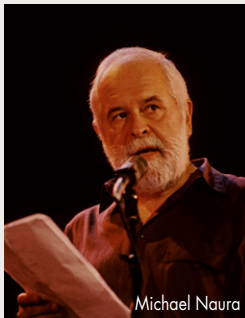
LIVE IN HAMBURG 1981

Benny Goodman clarinet
Svend Asmussen violin, vibraphone
Philip Catherine guitar
Mads Vinding bass
Bjarne Rostvold drums
Claes Crona piano

Recorded by Günter Pauler at CCH Hamburg, 9 December 1981
Transferred from the original analog reel-to-reel tape
Premastering by Hans-Jörg Maucksch, Pauler Acoustics
All color photos by Hardy Schiffler, Jazz Archiv Hamburg
Graphic design by Emre Meydan

Michael Naura
Der Spiegel - Issue 51 - 12 December 1981

He could have come out of an illustration by Norman Rockwell, who, with his covers for the "Saturday Evening Post", always conjured up images of pleasant Americans next-door: Benny Goodman, 72. And Henry Fonda, one of his most glowing supporters and a representative of a certain American image, declares in an interview for the Playboy magazine: "Benny Goodman, that was real music!"

But why did he say "was"? Last week, this kind-looking, white-haired, tuxedo-wearing man appeared before a crowd in Hamburg and clearly proved that he hasn't retired yet. They used to call him the "king of swing". He's still the king.

He is the ruler and the clarinet is his insignia. During the rehearsal in the afternoon, the band casually decided on the playlist for the show. There were no orders, no strict looks that set a limit for the musicians, no weaseling assistants, no hierarchical structures. Goodman admitted to a mistake: "is this not Blues?"

It was not a mistake and suddenly I'm reminded of a scene from a night club in New York: a band is playing a mixture of swing and cocktail-twanking. The door opens, and a slight man comes in. He walks to the stage, unpacks a clarinet and joins the

musicians. And he's already playing with them: Woody Allen. What Goodman and Allen have in common is this effortless way of bringing art and humanity together.

Most people listen to music kneeling as if receiving the host. For Benny Goodman however, it means: "Stand up, people!" How he manages to get people on their feet, to get them upright, is one of the mysteries of swing.

It all sounds so simple: there's the improvised four bars of introduction of the rhythm-group, which sketch out the tempo. There's 32 bars of one of the most plain musical themes played by the clarinet. The rest is just improvisation. Yet there's an art to it, because the band has to reach a kind of weightlessness, if they are not to awkwardly stick to the floor like a fire-department band. Each and every note must swing.

Duke Ellington has formulated the categorical imperative of jazz: "It don't mean a thing, if it ain't got that swing." Sure, this will always be valid, but what is swing? Swing is a rhythmic phenomenon, a kind of elasticity of the musical material, which pervades jazz in all its styles. It's a phenomenon of nuances, which is excluded from all musical notation.

The brilliancy of the music of Buddy Bolden, Benny Goodman or Cecil Taylor, can not be seen between the notes on paper, but is impossible not to hear when listened to with open ears. Swing is the thing that keeps jazz together, and Benny Goodman

is in charge of it in its purest form. He might not have invented it, but he's the figurehead of the era, which used to have swing as its attitude towards life.

It was the United States between the Great Depression and the Second World War. The nation, after having just escaped the gloom, got caught in a dancing-frenzy, which kindled swing, and Benny Goodman was the brightest of the band-leaders, who set the country in rhythmic motion.

"Let's Dance" – this was one of his best known pieces, and also the name of an NBC radio show which aired regularly and spread the "swing craze" nationwide. Benny Goodman's fame and his competitive edge over his colleagues Fletcher Henderson and Tommy Dorsey might have been less glossy and unique, were it not for the fact that his clarinet playing was delivered to people's homes by "coast to coast" radio shows.

The son of a poor family from Chicago turned into an American national hero, and he was aware of it. On his foreword to Leonard Feather's "Encyclopedia of Jazz" wrote Goodman: "jazz will be historically accepted as the actual folk music of our country".

Back then, Goodman of course didn't foresee the mutations that this music was to go through in post-war times. With its fibers broken down, it would come to reflect the zeitgeist just as accurately as swing had showcased the hunger for pleasure in its times. Maybe it belongs to the tragedy of jazz that it always wanted to leave

those places behind where music was received in a cheerful manner: dance halls, nightclubs, brothels.

As Benny Goodman played his famous concert at the Carnegie Hall in 1938, jazz musicians had successfully introduced their own method of psychotherapy. They were cleaning their clothes off the stains that recalled the birthplaces of jazz.

A photo from the year 1934 already signaled this "rise": Benny Goodman in tails, his hair perfectly made, wearing frameless glasses, accompanied by his singer Helen Ward in mink clothing. This already reflects the glamour of Hollywood, which would later make an alluring movie about Goodman's success story.

Swing musicians have unknowingly dug the first hole for the ditch that was to separate jazz from the masses in the future: they became formal. The kids and youngsters who had danced their hearts out in the thirties to Goodman's music, were now "Babbitts" with ties and collars, accompanied by their matching wives, remaining seated during concerts as if bolted to the ground. They were hardly distinguishable from those who wanted to know nothing about the origins of a Haydn-minuet or a Beethoven-scherzo (Leonard Bernstein calls these "nothing but refined rustic German dances"). Still, they kept rocking their feet, while the European old masters were listened to in some kind of concert-rigor-mortis.

Half a century after his dizzying success, which hasn't spoiled him, and at an age, when others would be working on their last project from their bed (here I think of

a picture-gluing Matisse) or sitting senile on a bench, Benny Goodman plays his famous “Sing, Sing, Sing” in front of a German audience.

I can't forget the pianist Jess Stacy who played on the historical recording: his precise notes during a deceptively calm moment of the orchestra. The drummer Gene Krupa is still in my ears. And Harry James, the trumpeter. In Hamburg we get to hear a sandman-version – it's missing the steam of the thirties and especially the drummer. The piece (which has to come across like a locomotive) would have been lost, were it not for the violinist Svend Asmussen and, above all, the guitarist Philip Catherine.

Yet jazz musicians are a bunch that liven up through playing together. And the master still displays this lightness in his phrasing, which turns compositional insignificances into unforgettable jazz.

For the last encore Goodman plays a slow piece all alone on the clarinet, this rather unwieldy instrument, which in New-Orleans-Jazz used to sound like a Bavarian-fair, and which was first given a certain kind of urban elegance by Goodman. He plays “It's Easy To Remember”, seated.

An old man blows almost humbly a simple melody on his instrument. Nothing more. No improvisations. Plain, straightforward and dignified. Teary-eyed moments.

Michael Naura

Der Spiegel - Ausgabe 51 - 12 Dezember 1981

Er könnte aus einer Illustration von Norman Rockwell stammen, der einst auf seinen Titelseiten für die "Saturday Evening Post" immer wieder den netten Amerikaner von nebenan beschworen hat: Benny Goodman, 72. Und gerade hat im "Playboy" Henry Fonda, einer seiner glühendsten Anhänger und Repräsentant eines bestimmten Amerikabildes, erklärt: "Benny Goodman, das war noch Musik!"

Wieso war? Ein gütig wirkender, weißhaariger Mann im Smoking trat letzte Woche in Hamburg vor die Menge und bewies, daß er noch nicht abgedankt hat. Man nannte ihn den "König des Swing". Er ist es noch immer.

Er ist der Souverän, und die Klarinette ist seine Insignie. Nachmittags auf der Probe einigt man sich leger auf das Programm. Da wird nichts befohlen, keine strengen Blicke deckeln die Musiker, keine Assistenten wieseln, kein hierarchischer Vorteil wird ausgelebt. Goodman gibt einen Irrtum zu: "Ist das nicht ein Blues?"

Es war keiner, und plötzlich werde ich an eine Szene in einem New Yorker Nachtclub erinnert: Vorn spielt eine Band eine Mixtur aus Swing und Cocktail-Geklimper. Die Tür geht auf, und ein schwächtiger Mann kommt rein. Er geht auf das Podium zu, packt eine Klarinette aus und gesellt sich zu den Musikanten. Und schon spielt er mit ihnen: Woody Allen. Was Goodman und Allen gemeinsam haben, ist diese unangestrengte Art, Kunst mit Menschlichkeit zu verbinden.

Die meisten Menschen lassen sich Musik wie eine Hostie kniend verabreichen. Bei Benny Goodman heißt es: "Aufstehen, Leute!" Wie er es schafft, die Leute auf die Beine zu bringen, ihnen wieder zu aufrechtem Gang zu verhelfen, gehört zu den Mysterien des Swing.

Es hört sich so einfach an: Da sind die improvisierten vier Takte Einleitung der Rhythmusgruppe, die das Tempo skizzieren. Da sind die 32 Takte eines meist schlichten Themas, die die Klarinette spielt. Der Rest ist Improvisation. Und doch ist es eine Kunst für sich, denn die Band muß eine Art von Schwerelosigkeit erreichen, wenn sie nicht plump wie eine Feuerwehrkapelle am Boden kleben bleiben will. Jede Note muß swingen.

Duke Ellington hat den kategorischen Imperativ des Jazz formuliert: "It don't mean a thing, if it ain't got that swing." Gut, das wird immer Gültigkeit haben, aber was ist Swing? Swing ist ein rhythmisches Phänomen, eine Art Elastizität des musikalischen Materials, die die Strukturen des Jazz aller Stile durchdringt. Ein Phänomen der Nuancen, die sich jeder Notenschrift entziehen.

Was das Großartige an der Musik von Buddy Bolden über Benny Goodman bis hin zu Cecil Taylor ausmacht, ist unsichtbar zwischen den Noten auf dem Papier, aber unüberhörbar für offene Ohren. Swing ist das, was den Jazz zusammenhält, und Benny Goodman verfügt über ihn in seiner reinsten Form. Er hat ihn zwar nicht erfunden, aber er ist die Galionsfigur der Ära, deren Lebensgefühl Swing hieß.

Es war das Amerika zwischen Depression und Zweitem Weltkrieg. Die Nation, gerade der Düsternis entronnen, geriet in einen Tanztaumel, den der Swing entfacht hatte, und Benny Goodman war der strahlendste unter den Bandleadern, die das Land in rhythmische Schwingungen versetzten.

„Let’s Dance“, so hieß eines seiner berühmten Stücke, und so hieß auch seine regelmäßige NBC-Radio-Sendung, die den „Swing Craze“ über die ganze Nation ausbreitete. Benny Goodmans Ruhm, sein Vorsprung gegenüber den Kollegen Fletcher Henderson und Tommy Dorsey, wäre weniger glänzend und einzigartig gewesen, wenn man nicht seinen Klarinetton in den damals aufkommenden „coast to coast“-Sendungen den Leuten ins Haus geliefert hätte.

Der Sohn einer armen Familie aus Chicago wurde ein amerikanischer Volksheld, und er war sich dessen bewußt. „Jazz wird in die Geschichte als die eigentliche Volksmusik unseres Landes eingehen“, schrieb er in seinem Vorwort zur „Encyclopedia of Jazz“ von Leonard Feather.

Goodman sah damals natürlich nicht die Mutationen voraus, die diese Musik in den Nachkriegsjahren durchmachte und die mit ihren Zerfaserungen ebenso treffend den Zeitgeist spiegelte wie der Swing den Vergnügungshunger seiner Epoche. Vielleicht gehört es zur Tragik des Jazz, daß er immer jene Plätze hinter sich lassen wollte, wo es meist lustiger zugeht als anderswo: Tanz-Säle, Nachtclubs, Bordelle.

Als Benny Goodman 1938 sein berühmtes Carnegie-Hall-Konzert gab, hatten die Jazzmusiker mit Erfolg ihre eigene Psychotherapie eingeleitet. Sie waren dabei, ihre Kleider von den Flecken zu reinigen, die an die Geburtsstätten des Jazz erinnerten.

Ein Photo aus dem Jahr 1934 signalisiert diesen "Aufstieg" schon: Benny Goodman im Frack, Haare tadellos pomadisiert, randlose Brille, hilft seiner Sängerin Helen Ward in den Nerz. Das ist schon der Glamour von Hollywood, wo Goodmans Success-Story später glamourös verfilmt wurde.

Die Musiker des Swing taten unbewußt den ersten Spatenstich für den Graben, der den Jazz von den Massen in Zukunft trennen sollte: Sie wurden feierlich. Die "kids" und "youngsters", die sich in den dreißiger Jahren nach Goodmans Musik die Seele aus dem Leib getanzt hatten, saßen nun als "Babbitts" mit Schlips und Kragen und der dazu passenden Ehefrau wie festgeschraubt im Konzertsaal-Parkett, und sie unterschieden sich kaum noch von jenen, die vom Ursprung eines Haydn-Menuetts oder Beethoven-Scherzos (Leonard Bernstein nennt sie "nichts anderes als veredelte ländliche deutsche Tänze") nichts wissen wollen. Immerhin, sie wippten noch mit dem Fuß, während die alten Meister Europas in einer Art Konzert-Leichenstarre abgehört werden.

Ein halbes Jahrhundert nach seinen rauschenden Erfolgen, die ihn nicht verbogen haben, in einem Alter, in dem andere schon vom Bett aus (ich denke da an den bilderklebenden Matisse) letzte Hand an ihr Werk legen oder gaga auf der Bank sitzen, spielt Benny Goodman sein berühmtes "Sing, Sing, Sing" vor einem deutschen Publikum.

Ich kann den Pianisten Jess Stacy aus der historischen Aufnahme nicht vergessen. Seine gestochenen Figuren inmitten einer trügerischen Ruhe des Orchesters. Der Schlagzeuger Gene Krupa klingt mir noch im Ohr. Und Harry James, der Trompeter. In Hamburg bekommen wir eine Sandmännchen-Version zu hören - der Dampf der dreißiger Jahre fehlt, vor allem der Schlagzeuger, und ohne den Geiger Svend Asmussen und vor allem den Gitarristen Philip Catherine wäre dieses Stück, das wie eine Lokomotive daherkommen müßte, verloren gewesen.

Doch die Jazzmusiker sind ein Volk, das im Zusammenspiel auflebt. Und der Meister besitzt ja immer noch diese Leichtigkeit seiner Phrasierungskunst, die aus kompositorischen Belanglosigkeiten unvergeßlichen Jazz macht.

Als letzte Zugabe spielt Goodman ein langsames Stück ganz allein auf der Klarinette, auf diesem eher sperrigen Instrument, das noch im New-Orleans-Jazz wie auf einer bayrischen Kirmes klang und dem erst Goodman eine gewisse urbane Eleganz gegeben hat. Er spielt "It's Easy To Remember" im Sitzen.

Ein alter Mann bläst fast demütig eine einfache Melodie auf seinem Instrument. Nichts weiter. Keine Improvisationen. Schlicht, gradlinig und würdevoll. Tränentreibende Augenblicke.

Günter Pauler

Meine Erinnerungen an dieses Konzert

In den 80er Jahren habe ich für die Sendung 'Das Sonntagskonzert' für den NDR viele Veranstaltungen aufgezeichnet. Besonders erinnere ich mich an die Aufnahme im CCH Hamburg mit Benny Goodman. Mit meinem selbstgebauten 7-Kanal Mischpult und einer NAGRA IV-S saß ich hinter dem Bühnenvorhang. In einer Spielpause kam Benny zu mir und spürte wohl meine Anspannung ohne Sichtkontakt zur Bühne und ohne soundcheck eine Zweispuraufnahme zu fahren. Er legte seine Hand auf meine Schulter und sagte so etwas wie 'es wird alles gut'...

Günter Pauler

My recollection of this concert

In the 80s I recorded a lot of concerts for the NDR radio show "The Sunday Concert". The Benny Goodman concert at CCH Hamburg has especially stayed in my memory. I was sitting behind the stage curtains with a self-built 7-channel mixer and a NAGRA IV-S reel-to-reel recorder. Benny Goodman approached me during a break. He must have sensed that I was under stress since I was making a two-channel recording without being able to see the stage and without a soundcheck. He laid his hand on my shoulder and said something like "it will all be okay"...

ANALOG PEARLS VOL. 5

BENNY GOODMAN

DISC 1

- 5:36 **After You've Gone**
Turner Layton, Henry Creamer
- 3:04 **If I Had You**
Ted Shapiro, Jimmy Campbell, Reg Connelly
- 5:03 **Avalon**
Al Jolson, Buddy DeSylva, Vincent Rose
- 5:47 **Careless Love**
William Christopher "W.C." Handy
- 6:36 **The Days Of Wine And Roses**
Henry Mancini, Johnny Mercer
- 5:16 **Hush-a-Bye**
Traditional, Svend Asmussen
- 5:04 **Sweet Georgia Brown**
Ben Bernie, Maceo Pinkard, Kenneth Casey
- 5:01 **I Want To Be Happy**
Vincent Youmans, Irving Caesar
- 2:55 **Here's That Rainy Day**
James Van Heusen, Johnny Burke
- 4:58 **Oh, Lady Be Good**
George Gershwin, Ira Gershwin
- 49:25 +

DISC 2

- 1 **Nuages** 6:22
Django Reinhardt
- 2 **Airmail Special** 5:03
Benny Goodman, James Mundy, Charlie Christian
- 3 **On The Sunny Side Of The Street** 2:58
Jimmy McHugh, Dorothy Fields
- 4 **Don't Be That Way** 4:28
Benny Goodman, Edgar Sampson
- 5 **Body And Soul** 4:23
John W. Green, Edward Heyman, Robert Sour, Frank Eyton
- 6 **How High The Moon** 3:52
Willam Morgan "Buddy" Lewis, Nancy Hamilton
- 7 **The World Is Waiting For The Sunrise** 4:21
Ernest Seitz, Eugene Lockhart
- 8 **Sing, Sing, Sing (With A Swing)** 6:53
Louis Prima
- 9 **Goodbye** 2:23
Gordon Jenkins
- 10 **It's Easy To Remember** 2:05
Richard Rodgers, Lorenz Hart
- 42:51
- Total: 92:16

LC 04910

©+© 2020

Stockfisch Records

closer to the music®

stockfisch-records.de

