

Newk's time and music – #1

Preludium

► Saxophone Colossus

► Prestige PRLP 7079

► Van Gelder Studio, Hackensack, NJ

► June 22, 1956

► Released April 1957

► Sonny Rollins, ts

► Tommy Flanagan, p

► Doug Watkins, b

► Max Roach, dr

► Track list

► A1 St. Thomas

► A2 You Don't Know What Love Is

► A3 Strode Rode

► B1 Moritat

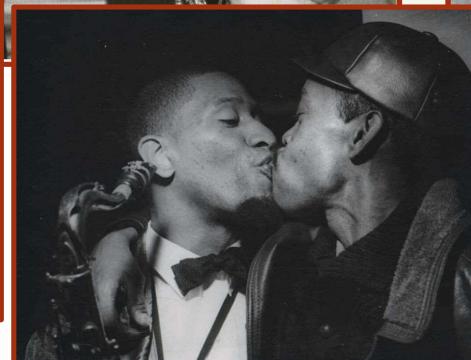
► B2 Blue Seven

Johan Hauknes

OJC – Oslo Jazz Circle/**salt peanuts***

7. desember 2021
@Victoria – Nasjonal jazzscene

ojc.no salt-peanuts.eu

Newk's time and music – #2

Our Man in Jazz – Sonny Rollins

Newk's Time and Music

Hvor kom Sonny fra ...?

- **Sonny Rollins** ble født til kirkeklang om formiddagen **søndag 7. september 1930**
 - i sjette etasje i et leilighetskvarter på **West 137th Street**, mellom Lenox og Sjuende Avenue i Harlem, 3-400 meter sør for Cotton Club, og med to kirker som nærmeste naboer
 - Mor **Valborg**, fra St. Thomas, far **Walter William** fra St. Croix, hadde et par år tidligere innvandret med to små barn og Valborgs mor **Miriam** fra Jomfrøyene til Harlem. Kort tid etter kom sistemann, **Walter Theodore** Rollins
 - Da unge Sonny var ni år flyttet familien 'up to' **Sugar Hill**-området på Manhattan
 - '... we were middle class, with a piano in the living room, ...'
 - niåringen ble satt til å ta pianotimer ni år gammel
 - Som tolvåring fikk han overtalt sin mor til å kjøpe en **altsaksofon**
 - han fikk noen privattimer, og startet band på high school
 - med Jackie McLean, Kenny Drew og Art Taylor
 - **1945-6:** Sonny får sin første tenorsaksofon, en brukta King
 - Raymond C. Butler
 - Coleman Hawkins «The Man I Love», 23. desember 1943

Coleman Hawkins' Swing Four

- ▶ Coleman Hawkins – ts,
Eddie Heywood – p,
Oscar Pettiford – b,
Shelly Manne – dr

- ▶ December 23, 1943, WOR Studios, New York, NY

- ▶ **The Man I Love**
 - ▶ Vi går inn rett før Hawkins' solo

- ▶ Jan Evensmo sier om denne sesjonen i sin Hawkins solografi:
 - ▶ «Is this the very best of the [three] **unforgettable** Signature sessions [of December 1943]?»

«'The Man I Love' is for me one of the greatest jazz jewels! A top inspired Eddie H starts off, then Oscar who breathes so loudly in his excellent chorus.

«And then CH! **Four choruses on a string** with an incredible drive and with a musical logic defying competition (almost!)»

The New Guy in Town

- ▶ Han begynte tidlig å spille, og fikk raskt et navn i Harlem
- ▶ 1947, rett ut av High school, skaffet han seg 'Union card'
 - ▶ han var for ung, derfor fylte han inn fødselsår 1929,
 - ▶ noe som har skapt usikkerhet rundt hans fødselsår
- ▶ Han var fra høsten 1947 en del av bebop-miljøet i Harlem
 - ▶ han fikk undervisning av Thelonious Monk
- ▶ og spilte med Fats Navarro, Art Blakey ...
 - ▶ «... *I don't know how I had the nerve to play with these guys at the time. [But] I did ... [though] I wasn't at their level ... The fact that they wanted me to play with them also inspired me to keep playing*»
- ▶ Han var en del av miljøet rundt Minton's, med høy stjerne som 18-åring,
 - ▶ Percy Heath: «...at such a young age ... he was quite formidable. ... He was **the greatest tenor player now and then**»
- ▶ I januar 1949, 18 år gammel, fikk han mulighet til plateinnspilling:

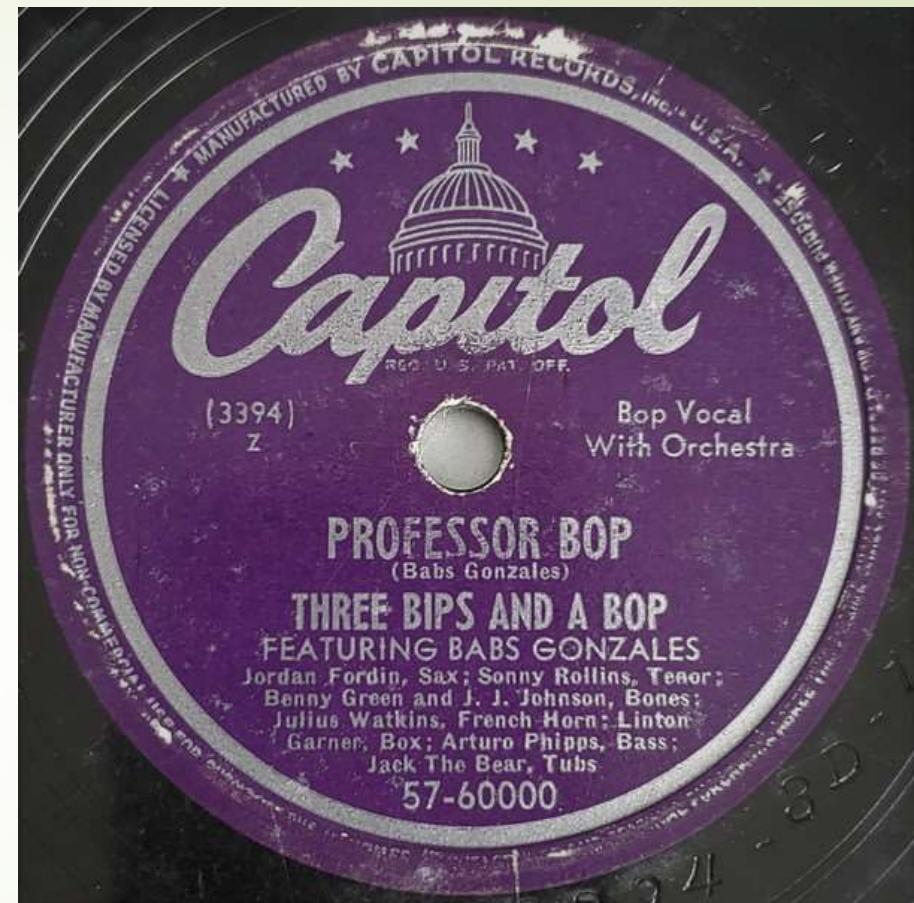
Babs Gonzales

- ▶ Babs Gonzales [née Lee Brown] var et fascinerende fenomen
 - ▶ og en forløper (og inspirator?) for ikke minst Jon Hendricks
 - ▶ ... og for Dizzie Gillespie!
 - ▶ Oop-pop-a-da (1948)
- ▶ Med en nonett spilte Babs Gonzales inn to låter, **20. januar 1949** for Capitol med 18 år gamle Sonny Rollins i bandet
 - ▶ **Three Bips and a Bop: Capitolizing** [sic!] og **Professor Bop**
- ▶ Med en annen nonett – Don Redman, J.J. Johnson, Wynton Kelly og Roy Haynes – spilte Gonzales inn fire låter **27. april 1949**,
 - ▶ **Babs Gonzales and his Orchestra:** Sonny Rollins er med på tre: **Real Crazy, Then You'll be Boppin' too** og **St. Louis Blues**

Three Bips and a Bop

- ▶ Professor Bop
 - ▶ Matx# 3394, Cat#57-60000 (10-tommer)
- ▶ Three Bips and a Bop feat.
Babs Gonzales
 - ▶ **Babs Gonzales**, voc
Bennie Green, tb
J. J. Johnson, tb
Julius Watkins, fr-h
Jordan Fordin, as
Sonny Rollins, ts
Linton Garner, p
Art Phipps, b
Jack Parker, dr
 - ▶ NYC, January 20, 1949
 - ▶ solo order: J.J. Johnson, Julius Watkins, Sonny Rollins, Bennie Green
 - ▶ Seinere i 1949: Turne med Babs Gonzales, bl.a. til Montreal(?)

På rask vei oppover

- ▶ Bare to uker seinere skulle 18-åringen i studio igjen!
 - ▶ og han var ennå ikke halvveis i studioaktivitetene før fylte 19!
- ▶ I mai var Sonny i studio to ganger med **J.J. Johnson's Boppers**
 - ▶ **11. mai** for **Savoy** med J.J. (25), John Lewis (29), Gene Ramey (36) og Shadow Wilson (29)
 - ▶ Sonny Rollins har skrevet og fått utgitt to låter
 - ▶ Audobahn/Audubon
 - ▶ Goof Square
 - ▶ **26. mai** for **Prestige** med J.J., John Lewis, Kenny Dorham (24), Leonard Gaskin (28) og Max Roach (25)
- ▶ I august i studio med **Bud Powell's Modernists**,
 - ▶ **9. august** for **Blue Note**, med Bud Powell (24) i meget god form, Fats Navarro (25), Tommy Potter (30) og Roy Haynes (24)

Jay Jay Johnson's Boppers

- ▶ **Bee Jay** (Take 3, alternate)
 - ▶ M# S36-133-3, C# SJL2232
- ▶ **Jay Jay Johnson's Boppers**
 - ▶ J. J. Johnson, tb
Sonny Rollins, ts
John Lewis, p
Gene Ramey, b
Shadow Wilson, dr
- ▶ **Harry Smith Studios, NYC, May 11, 1949**
- ▶ Jan Evensmo, Sonny Rollins solography:
- ▶ Denne sesjonen «...is not only interesting because of [Rollins'] later developments, but also because his music is utterly original; **he just does not play like anybody else.** ... 'Bee Jay' tops the session; **note the first chorus** on take 3 ...» (min uthaving)

Bud Powell's Modernists

- ▶ **52nd Street Theme** (Th Monk)
 - ▶ M# BN363, take 1, C# 1568-B (78 10-tommer)
C# BLP 5003 (33 10-tommer)
- ▶ **Bud Powell's Modernists**
 - ▶ **Bud Powell**, p
Sonny Rollins, ts
Fats Navarro, tp
Tommy Potter, b
Roy Haynes, dr
- ▶ **WOR Studios, NYC August 9, 1949**
 - ▶ Uferdig, kanskje, men flere kjennemerker for Rollins' seinere uttrykk er allerede på plass hos denne **18-åringen**

Og så da? Så ... ble det stille!

- ▶ Et opphold hos venner i Chicago høsten 1949
– stoffbruken ble intensivert
 - ▶ Spilte i trio med trommeslageren Isaac 'Ike' Day
- ▶ Denne 18-19-åringen som allerede var en sterk stemme, ble borte. Hvorfor?
- ▶ Han ville leve **jazzlivet!** Leve som Charlie Parker ...
 - ▶ «I watched [Parker] line up and take down eleven shots of whisky [sic!], pop a handful of bennies [Benzedrine], then tie up [shoot heroin], smoking a joint at the same time. He sweated like a horse for five minutes, got up, put on his suit, and half an hour later was on the stand playing strong and beautiful»
 - ▶ Hampton Hawes in Hawes & Don Asher, Raise up off me: A portrait of HH 1979
 - ▶ «Heroin use [became] almost a rite of passage among young jazz musicians ...»
 - ▶ Donald Maggin in Stan Getz: A life in jazz 1996
 - ▶ «The jazz scene was a cut-throat rat race back then. ... Hard drugs ... dominated the scene; without being addicted, access to the important inner circles were denied. »
 - ▶ Mal Waldron as cited by Thomas Fitterling, Thelonious Monk: His life and music 1997

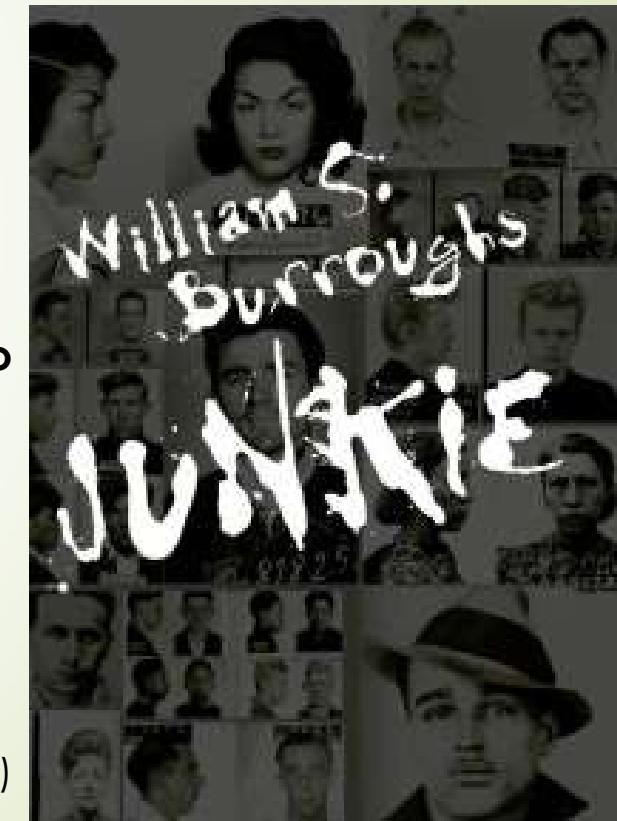
Rikers Island er ingen feriekoloni!

- ▶ 15 år gammel – marihuana og så,
 - ▶ «I got into drugs strongly just after I got out of high school», ennå bare 16 år gammel!
 - ▶ Raskt over til heroin – som 19-20-åring var Rollins en hardbarket junkie
- ▶ Hva gjør 17-20 år gamle gutter med «street cred» i Harlem, ca. 1950?
 - ▶ **Ran og tyveri!**
 - ▶ Arrestert for væpnet ran i begynnelsen av 1950
 - ▶ varetekt i Manhattan House of Detention for Men
 - ▶ Dømt til ett til tre år soning, på beryktede **Rikers Island** i East River, mellom Queens og Bronx
 - ▶ Rikers Island fløt av heroin og andre stoffer,
 - ▶ «Rikers didn't help my problem, **it made it worse.**»
 - ▶ Løslatt på prøve årsskiftet 1950-51 etter **en 12-10**
 - ▶ **fortsatt junkie!**

The life of a junkie

- ▶ «Now began the ugliest period in his life»
 - ▶ Nå begynner også en periode der biografene strides, og der historiene er mange og motsigende.
 - ▶ «I became **a truly despicable person** ... I stole all kinds of stuff ... I stole other people's horn ... **Ripping off** is something I did only to guys who couldn't play, guys you might consider to be squares ... guys outside our life
 - ▶ «I was **pickpocketing** ... I was ... living like hobo ... [with] **no place to live**
 - ▶ «I was ... hanging out **with junkies and thieves**
 - ▶ «If musicians saw me coming they'd go the other way»
- ▶ Kilde: Eric Nisenson, Open Sky – Sonny Rollins and ..., 2000)

Naa, hvor traf du saa den Miles?

- ▶ En av de mange junkiene han hang med var **Miles Davis**

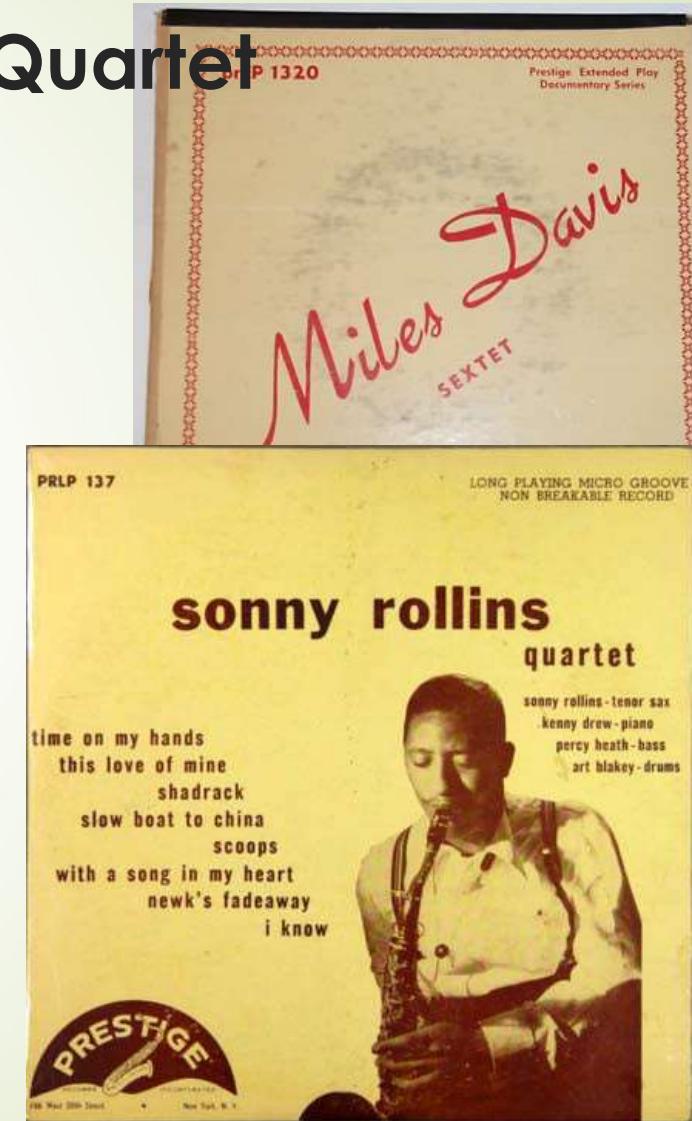
- ▶ En gang i 1948 eller -49, på en klubb **i Bronx**, muligens **845 Club**, jammet Sonny Rollins med venner.
- ▶ Miles – ca. 23 og allerede et navn – var der, og introduserte seg for 18-19-åringen,
 - ▶ «Look, man, **I want you to join my band**», sa Miles,
 - ▶ And just like that **I was in his group!**
 - ▶ Etter dette spilte Rollins med Miles en rekke ganger fram til han ble dømt tidlig 1950.

- ▶ Rollins var stoffbruker, men på 40-tallet, «... when I first met Miles in the 1940s, he was clean,
 - ▶ «But when I was released from jail, **the milieu had changed**. ... Miles was using a lot of drugs ... **we used to cop together**».
- ▶ Så gikk de i studio – selvfølgelig for **the junkies label – Prestige**

Miles Davis Sextet/Sonny Rollins Quartet

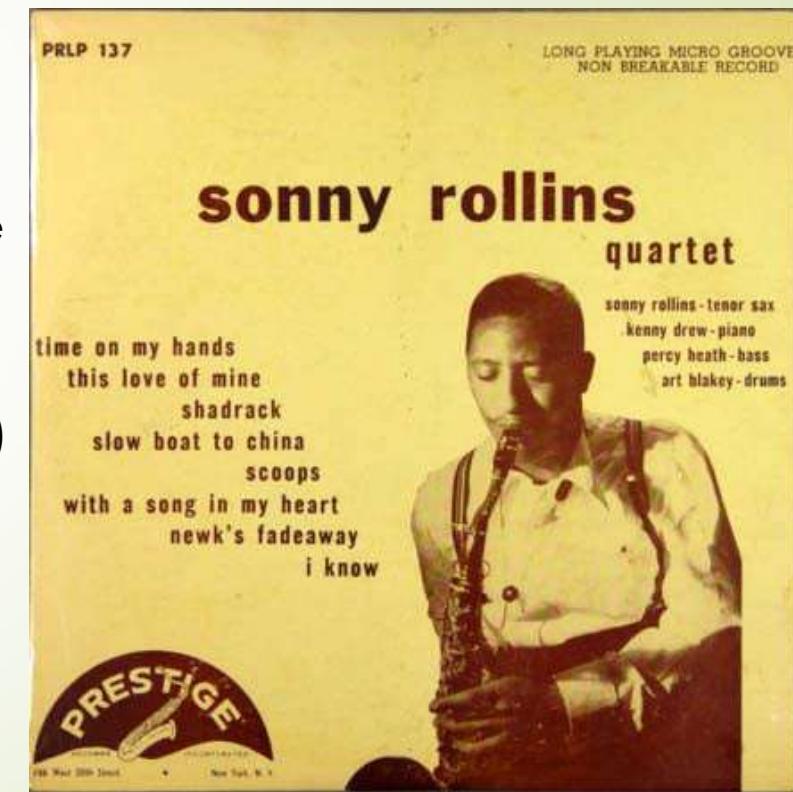
- ▶ Apex Studios, NYC, **17. januar 1951**
- ▶ **Miles Davis Sextet**
 - ▶ Med John Lewis, Bennie Green, Percy Heath og Roy Haynes
 - ▶ Morpheus/Down/Blue Room/Whispering
 - ▶ M# 128-31, C# prEP 1320 (45 EP 7-tommer 1951)
- ▶ **Sonny Rollins Quartet**
 - ▶ SR ts/Miles Davis **piano**/Percy Heath b/Roy Haynes dr
- ▶ **'I know'** (SR)
 - ▶ M# 132, C# PR137 (LP 10-tommer, 1952)

Jazz junkie to junkie

- ▶ Resten av 1951 var Sonny Rollins i Miles «band», eller medlem av et løst nettverk rundt Miles,
 - ▶ Kenny Drew, Tommy Potter, Art Blakey, J.J. Johnson, Jackie McLean, Walter Bishop, ...
 - ▶ eller **var det Sonny Rollins' nettverk?**

- ▶ Ytterligere to plateinnspillinger, begge for Prestige
 - ▶ Apex Studios, **5. oktober**
 - ▶ **Miles Davis Sextet with Sonny Rollins**
 - ▶ på to 10-tommere: **MD6, The New Sounds** (PRLP 124) og **Blue Period** (PRLP 140)
 - ▶ Apex Studios, **17. desember**
 - ▶ **Sonny Rollins Quartet**
 - ▶ på den tidligere nevnte 10-tommeren: **SR4, Sonny Rollins Quartet**

Miles om Sonny

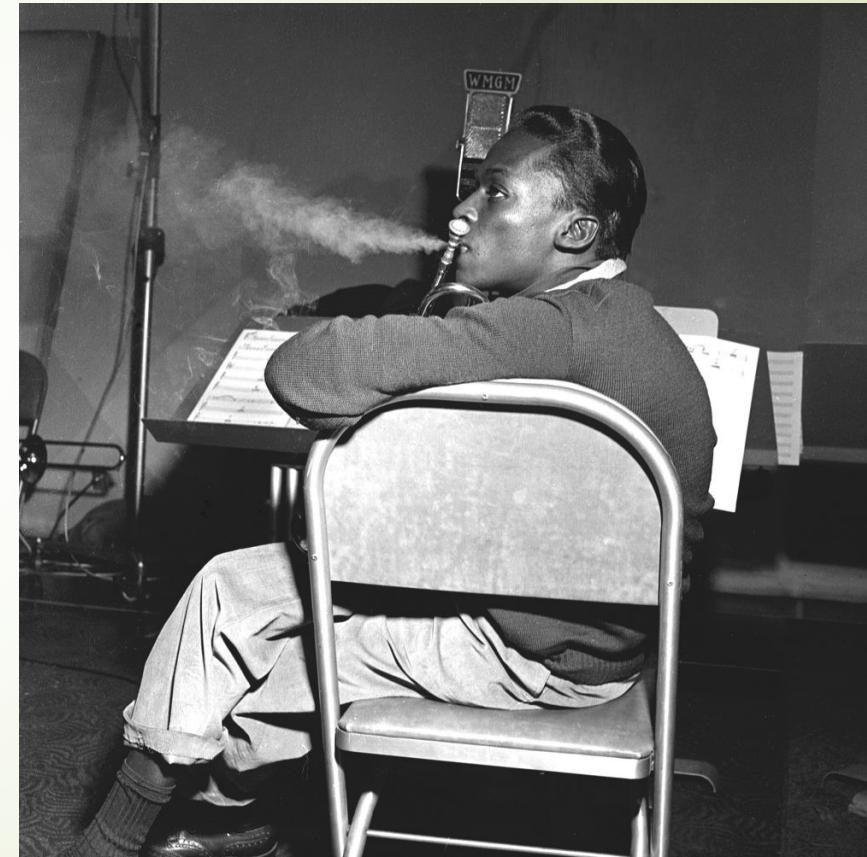
- ▶ I ... began to hang out with Sonny Rollins **and his Sugar Hill Harlem crowd** ...
- ▶ anyway, **Sonny had a big reputation** among a lot of the younger musicians in Harlem. People loved Sonny Rollins up in Harlem and everywhere else.
- ▶ **He was a legend**, almost a god to a lot of the younger musicians. Some thought he was **playing** the saxophone **on the level of Bird**.
- ▶ I know one thing – **he was close**. He was an aggressive, innovative player who always had fresh musical ideas.
- ▶ I loved him back then as a player and **he could also write his ass off** ...
- ▶ Miles Davis & Quincy Troupe, *The Autobiography*

salt peanuts*

The Sugar Hill Harlem crowd på Birdland

- ▶ Gjengen rundt Miles Davis spilte rundt om i New York.
 - ▶ To ganger ble de fanget av radiostasjonen **WJZ-AM med Symphony Sid Torin** som MC
 - ▶ 17. februar og 2. juni, begge teipet av vår venn **Boris Rose**
- ▶ **Miles Davis All Stars**
- ▶ Miles Davis tp Kenny Drew p
J.J. Johnson tb Tommy Potter b
Sonny Rollins ts Art Blakey dm
- ▶ **Birdland, 2. juni 1951**
- ▶ **Down** (excerpt)
 - ▶ Ozone 7/Session Disc 102

Så er han her ... Så er han ikke her!

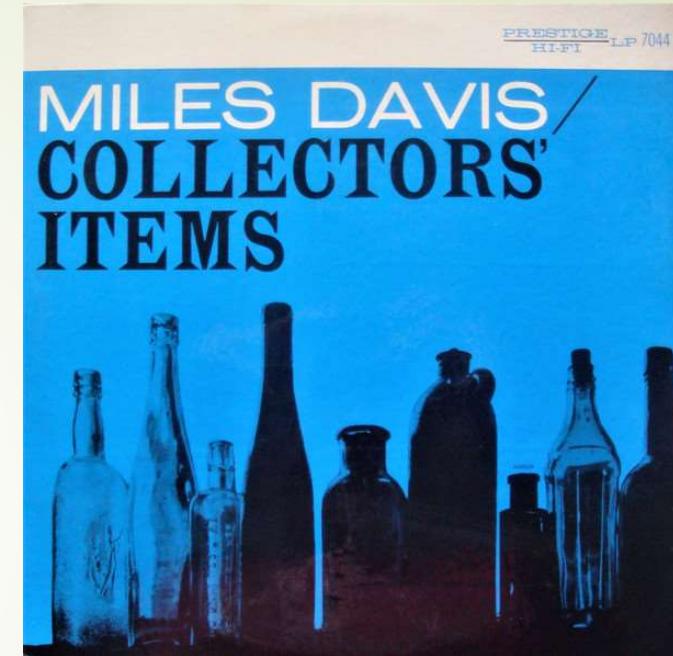
- ▶ Og så skal det gå både vinter og vår ...
 - ▶ ... og sommer og høst ...
- ▶ Ingen Sonny Rollins i 1952
 - ▶ 1949 her, 1950 bort, 1951 her, 1952 borte ...
 - ▶ Var det slik det skulle bli?
- ▶ Han brøt reglene for betinget løslatelse etter dommen i 1950, da han ble tatt for bruk.
 - ▶ Arrestert for bruk tidlig i 1952
 - ▶ Inn til Rikers Island igjen!
 - ▶ «I went back to Rikers. ... strung out again ... I had to go back on parole violation.
 - ▶ «[At] that point, I was like hoodlum [= thug, gangster, ruffian]»
- ▶ Han ble løslatt igjen, fortsatt på prøve, i januar 1953

Newk's time and music – #19

Still a junkie

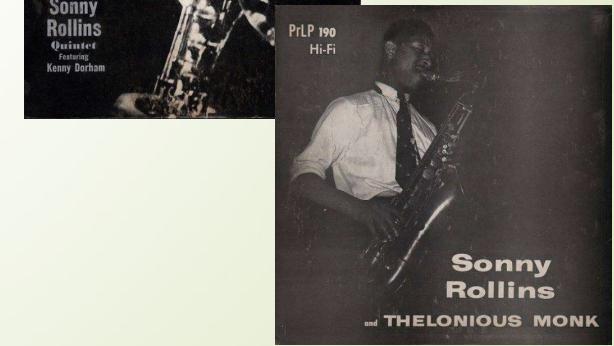
- ▶ 1953 var ikke et spesielt hyggelig år
- ▶ Selv om det startet med plateopptak med Miles, Bird og Philly Joe Jones
 - ▶ 30. januar 1953,
 - ▶ Miles' siste sesjon med Charlie Parker
 - ▶ Miles' første med Philly Joe Jones
 - ▶ Og Sonnys eneste studiosesjon med Bird
- ▶ Sonny Rollins forteller at det var Charlie Parker som motiverte ham til å ta den siste kampen mot misbruket.
- ▶ Da Bird spurte ham om han var rein, svarte han ja, selv om han fortsatt var misbruker
 - ▶ men «... somebody [det var visst Philly Joe Jones] with whom I had just been getting high ... spilled the beans [on the date] ...» til Bird
- ▶ Med bakgrunn i Birds skuffelse, sier Sonny
 - ▶ «I realized I would have to stop!»
- ▶ Men det skulle bli **en lang kamp!**

1953-1954

- ▶ Som en **junkie jailbird** var det vanskelig å få spillejobber, og samtidig:
 - ▶ «I knew it was just a matter of time that I could be picked up for parole [and] would have to spend the rest of my sentence, two more years on Rikers Island»
- ▶ **1953:** Ytterligere to plateinnspillinger
 - ▶ Modern Jazz Quartet, 7. oktober:
 - ▶ PR 7029 Sonny Rollins With The Modern Jazz Quartet, Art Blakey And Kenny Dorham
 - ▶ Thelonious Monk, 13. november
 - ▶ PRLP i66 Thelonious Monk Quintet
- ▶ **1954:** Fire plateinnspillinger
 - ▶ Art Farmer, 20. januar
 - ▶ PRLP 177 Art Farmer Quintet
 - ▶ Miles Davis, 29. juni 1954
 - ▶ PRLP 187 Miles Davis With Sonny Rollins
 - ▶ Sonny Rollins Quintet, 18. august 1954
 - ▶ PRLP 186 Sonny Rollins Quintet featuring Kenny Dorham
 - ▶ Thelonious Monk, 25. oktober 1954
 - ▶ PRLP 190 Sonny Rollins and Thelonious Monk

Newk's time and music – #21

Hardbopen fødes i 1954

- ▶ Sonny Rollins er med,
 - ▶ Tre av hans låter blir spilt inn, «Airegin», «Oleo» og «Doxo»
 - ▶ Spillestilen hans er under konstant utvikling og vekst
 - ▶ Han er definitivt en av dem som former det nye uttrykket!
- ▶ Men han er **ikke i stormens øye!**
 - ▶ Han er en «musikeres musiken», lite kjent utenfor den harde kjerne
 - ▶ Hans stil blir kritisert:
 - ▶ Nat Hentoff skriver i **DownBeat** i 1955, i anmeldelsen av PRLP 190 Sonny Rollins and Thelonious Monk:
 - ▶ «... Rollins swings hard, and he plays with considerable warmth, but ... **he lacks freshness of conception and his imagination is not** individually **distinctive** enough **to raise him to the top level ...»**
 - ▶ Og han er **fortsatt en junkie jailbird**
 - ▶ Dette skulle endre seg **i løpet av det neste året,**
 - ▶ **for på slutten av 1954 tok Sonny Rollins endelig grep!**

Første reelle «wood shedding»

- ▶ **Vi er på slutten av 1954:**
 - ▶ Max Roach advarte folk mot Rollins, «Stay away from Sonny – **he's dangerous!**»!
 - ▶ Sonny Rollins drar til Chicago, hvor han «... played a couple of gigs
 - ▶ **I was in bad shape**, sleeping in used car lots ... I used to ride the CTA all the way out to the end ... and back ...»
 - ▶ **Noe måtte gjøres!**
- ▶ «So I found ... **this institution in Lexington, Kentucky**»
 - ▶ Dette var US Public Health Service Hospital, som hadde et åpent og frivillig avvenningsprogram
 - ▶ I midten av **januar 1955** legger Sonny Rollins seg *frivillig* inn på et 4 ½ måneds avvenningsprogram,
 - ▶ han kan avslutte når han vil, men han holder ut!
 - ▶ **I slutten av mai 1955** har han fullført oppholdet
- ▶ Tør han vende tilbake til jazzlivet?
 - ▶ **Nei!**

Sommeren og høsten 1955

- ▶ Rollins etablerer seg i Chicago, og finner seg etter hvert et rom på et YMCA-senter.
 - ▶ Han øver flittig, ved siden av å ta vaktmesterjobber og liknende
 - ▶ Etter hvert spiller han litt rundt omkring, men presset for stoff er hardt.
 - ▶ «I was really wrestling with the devil ...»
- ▶ Den 17. juli 1955 gjør Miles Davis sitt store comeback på Newport-festivalen og samler et band og drar på turné
 - ▶ En eller annen gang etter dette, spiller Miles i Chicago, og tilbyr Sonny Rollins jobb i bandet han planlegger (H. Wyatt, Sonny Rollins – Meditating on a Riff, 2nd ed. 2018, kilde-konflikt)
 - ▶ Kanskje var det da Miles hyret John Gilmore en kort periode?
 - ▶ Peter Losin påstår i sin nettbaserte Miles' sesjonografi(!) at Rollins spilte med Miles på Café Bohemia i juli-august 1955
 - ▶ dette kan ikke være korrekt

To Miles or not to Miles

- ▶ Sonny R er sitert på at «... I never knew that Miles wanted me to join his new group» (i E. Nisenson 2000)
- ▶ I det første november-nummeret 1955 av DownBeat er Miles intervjuet og beskriver **sitt nye band**
 - ▶ Philly Joe Jones/Paul Chambers/Red Garland og **Sonny Rollins**
 - ▶ DB, 22(22), November 2, 1955, p 13
 - ▶ men kort tid etter at nummeret kom ut, var Miles i studio for Columbia, med **John Coltrane**, i New York!
 - ▶ ...mens Sonny Rollins spiller litt, laster gods og vasker toaletter ... i Chicago
- ▶ **Meanwhile ...**
 - ▶ I nummeret før, i spalten «**Strictly Ad Lib**» (oversikt kommende konsertaktiviter) i Chicago-delen:
 - ▶ «**Clifford Brown** and **Max Roach** with their quintet reinvaded the Bee-hive for a six-weeker starting Sept. 29»

DB, 22(21), October 19, p 32

miles

A Trumpeter In The Midst Of A Big Comeback Makes A Very Frank Appraisal Of Today's Jazz Scene

By Nat Hentoff

APRIL A TIME of confusion and what appeared to be a whirlpool of trouble has brought Miles Davis again toward the forefront of the most important jazz group. He signed a contract guaranteeing him 20 weeks a year in Birdland the first three days of each month (Sept. 1, Oct. 1, Nov. 1, Dec. 1, Jan. 1). He has been added to the tour of the "big band" which will land tour that begins Feb. 5, and there are other engagements in the works.

Jack Tracy, who has been writing for Prestige—of course for one of the major record companies—has written recently, something will fom up and well

him and finally, to Miles' great delight, he has succeeded.

"To sound the way Sonny plays, the way he does, it takes a man to play it individually—different from anyone else in jazz today. We've got that quality now," says Miles. "I think we're getting the group to sound that way now. I think we're getting closer to it every day."

As far as records, Miles is dissatisfied with most of his recent output, since he has been trying to change his style and change, and his criteria for judge still is by his July performance at the Newport festival. He has asked Prestige's Jack Tracy to write: "Miles has been surprised to find that the music he has been writing for the last few weeks later, Miles surprised the inter-

national critics with his excellent first place in the Down Beat Critic poll.

But those listeners who had heard several of his creative efforts over the past year, particularly the Blue Note Blue N' Beoie date with Lucky Thompson, Lee Konitz, Al Haig, Horace Silver, and Percy Heath) de-
cided to do the same thing. Miles' ability should have been an excuse for them to have been surprised.

SO Miles is now in the most ad-
vantageous position of his career thus far. He has the group that he's been looking for, and he has the time to work on it for several months. As of this writing, on drums there is a new drummer, described by Miles as "the best drummer in the world." On bass, he has the young Detroit musician, Charles Mingus. Mingus has recently been working with George Wallen, and he has been writing for the last month. Miles says only "Wow! He really is good."

On piano is Red Garland from Philadelphian, and on trumpet is Sonny Rollins, for whom Miles has deep respect. Miles has been trying to convince Sonny to leave Chicago and go on the road with him, and with writing that would be com-
patible.

Miles, as his sharply receptive fans know, is a man of many moods. Another thing is that if Brubeck could play real good and Shelly is good, and so on, he would be a better player. Miles is a soloist. Carl Perkins, though, is an exception—he plays very good piano, but he doesn't record enough. I wish he did more.

The West Coast: "They do have some good players here," says Miles. "I don't know if they're as good as the ones in New York, but they're good. Carl Perkins, though, is an exception—he plays very good piano, but he doesn't record enough. I wish he did more."

Getting back to Brubeck, I'd say first of all, he's changed a lot. Another thing is that if Brubeck could play real good and Shelly is good, and so on, he would be a better player. Miles is a soloist. Carl Perkins, though, is an exception—he plays very good piano, but he doesn't record enough. I wish he did more."

Brubeck: "Well, Dave made one record I liked—Don't Worry About Me. I don't like the way he plays now. He doesn't swing, either, with another rhythm section. Frankly, I'd rather hear Dizzy play the piano than Brubeck, because Dizzy knows how to play the piano. He tries to play too much. A lot of guys are so concerned about technique that they play 88 keys they try to do too much. Tatum and Brubeck are the only ones who have a lot of technique and the feeling too. And I think that's what I like in his playing."

Brubeck: "Getting back to Brubeck, I'd say first of all, he's changed a lot. Another thing is that if Brubeck could play real good and Shelly is good, and so on, he would be a better player. Miles is a soloist. Carl Perkins, though, is an exception—he plays very good piano, but he doesn't record enough. I wish he did more."

November 2, 1955

The Beehive Lounge – where modern jazz is kept alive

- ▶ Clifford Brown-Max Roach Quintet seks uker residentskap
- ▶ Mandag 7. november tar Rollins med seg hornet til **The Beehive Lounge**, på East 55th Street
 - ▶ Har han spilt med dem tidligere?
- ▶ Mandag er normalt bandets off-dag, så det som nå skjer, er antakeligvis en **jam session**
- ▶ Max Roach tar vare på **et opptak** som i 1977 blir gitt ut på to LP-er i Japan
 - ▶ I 1979 utgitt som dobbelt-LP på Columbia
- ▶ Første opptak av disse musikerne sammen!
 - ▶ **men ikke nødvendigvis første gang!**

9. november 1955

- ▶ var Sonny Rollins fullt og ordinært medlem **av Clifford Brown/Max Roach Quintet**
- ▶ Rollins synes å understreke **tilfeldighetenes spill** i det som skjedde
 - ▶ «I didn't join Max's and Brownie's band because I had turned down Miles. ...»
 - ▶ «I played with them **because I was in Chicago** and because **I could go with them** back to New York.
 - ▶ «I had already started ... doing some blowing at the clubs. **They just happened to be there** at the time ...»
- ▶ **Clifford Brown** framstår i alle beskrivelsene som **clean-as-a-whistle** – han brukte ikke stoff, ikke alkohol, og generelt synes han å ha vært en fin fyr som møtte andre med stor respekt
 - ▶ Han var det **stikk motsatte av musiker-idelet** som de unge Harlem-musikerne etterstrebet
- ▶ Han hadde **en sterk personlig påvirkning** på Sonny Rollins, ved å vise:
 - ▶ du trengte overhodet ikke dop,
 - ▶ du måtte ikke være den tøffe, harde gatekjemperen

Men først, tilbake i New York

- går Rollins **i studio** for å lage det som er det beste han har gjort på plate så langt
- **Sonny Rollins Quartet – Worktime**
 - Prestige PR 7020
 - Rudy Van Gelder Studio, Hackensack NJ,
 - 2. desember 1955
 - Sonny Rollins ts
Ray Bryant p
George Morrow b
Max Roach dr
- Vi tar med oss medium-swingeren **Paradox**
 - M# 827, C# PRLP 7020
- **Om ikke dette setter deg i godt humør, så kan jeg ikke hjelpe deg!**

Nå var han i gang

► Clifford Brown and Max Roach at Basin Street

- EmArcy MG 36070
- Capitol Studios, NYC
- January 4, February 16 & 17, 1956

► Clifford Brown, tp
Sonny Rollins, ts
Richie Powell, p
George Morrow, b
Max Roach, dr

► Love is a Many Splendored Thing

- M# 12464-14, C# MG 36070
- CB + SR excerpt

Sorrig og glæde de vandre tilhope

► Clifford Brown – Max Roach Quintet

- Continental Restaurant,
Virginia Beach, Norfolk VA
- Monday June 18, 1956
(or later this week)
- Clifford Brown, tp
Sonny Rollins, ts
Richie Powell, p
George Morrow, b
Max Roach, dr
- **Someone to Watch over Me**
 - Sonny Rollins feature

Newk's time and music – #31

Interludium

- ▶ Freedom Suite
- ▶ WOR Studios, NYC
- ▶ March 7, 1958
- ▶ Released July/August 1958
 - ▶ Sonny Rollins, ts
 - ▶ Oscar Pettiford, b
 - ▶ Max Roach, dr
- ▶ Track list
 - ▶ A1 Freedom Suite
 - ▶ B2 Someday I'll Find You
 - ▶ B3 Till There was You
 - ▶ B4 Shadow Waltz

Saksofon, bass og trommer – et nytt format?

- ▶ **Et nakent format**, ingen akkordinstrumenter. Harmonisk åpenhet:
 - ▶ **Jakten på frihet** fra akkordenes tvangstrøye
 - ▶ Samtidig driver **Ornette Coleman** sin utforskning av musikalsk frihet på Vestkysten
 - ▶ Miles Davis' album **Milestones** ble spilt inn bare dager før **Freedom Suite**
 - ▶ Låta «Milestones» var den første modale Miles-låta (G dorisk/A dorisk)
 - ▶ Bro videre til **Kind of Blue** → **John Coltrane** → **post bop**
- ▶ **Et utfordrende format!**
- ▶ Er Sonny Rollins **den første** som prøver ut dette trioformatet?
 - ▶ **Way Out West**, Mar 1957
 - ▶ **A Night at the Village Vanguard**, Nov 1957
 - ▶ **Freedom Suite**, Feb/Mar 1958
- ▶ **Mulige presedenter?**

Sonny Rollins i Europa mars 1959

- ▶ Sonny Rollins tar formatet med seg videre
- ▶ I mars 1959 legger han ut på en **Europa-turné**
 - ▶ **Henry Grimes** på bass
 - ▶ **Pete La Roca** på trommer*
 - ▶ Konserter i blant annet
 - ▶ San Remo, Stockholm, Zürich (radio studio), Laren (NL), Frankfurt, Aix-en-Provence, Danmark, England
 - ▶ Opptak har overlevd fra noen av disse konsertene
- ▶ **Stockholm 2.-4. mars:** Dragon DRCD 229 (1993)/DRLP 73 (1989)
 - ▶ Ca. en time med fantastisk musikk , høydepunktet **St. Thomas fra Nalen**
- ▶ **Zürich 5. mars:** TCB 02402 (2016)
 - ▶ Ca. 25 min: Lytt til «It Could Happen to You»!
- ▶ **Aix-en-Provence 11. mars:** Landscape LS2-909 (1991)
 - ▶ 50 min+: Pure bliss! Med **Kenny Clarke**, dr

Sonny Rollins Trio in Europe 1959

► Sonny Rollins Trio & Horace Silver Quintet – Zürich 1959

- Sonny Rollins, ts
Henry Grimes, b
Pete La Roca, dr

- Swiss Radio Days – Jazz Series #40
- TCB 02402 (2016)
- Recorded at Radio Studio Zürich
- 5. mars 1959
- Recorded by Radio SRF

► It Could Happen to You

Hvorfor ble han borte – igjen ?

- ▶ Historien er mange – og svarene spriker
- ▶ Jakten på å bli bedre ... og bedre ... og bedre
 - ▶ Den som har begge beina på jorda ...
- ▶ The problem was that I really **wasn't good enough for myself** ...

Hvorfor ble han borte – igjen ?

- ▶ Historien er mange – og svarene spriker
- ▶ Jakten på å bli bedre ... og bedre ... og bedre
 - ▶ Den som har begge beina på jorda ...
- ▶ The problem was that I really **wasn't good enough for myself** ...
- ▶ **Williamsburg Bridge**
 - ▶ «We're just trying to find ourselves musically»
 - ▶ «I did not go on the bridge to change my style»

Så, i oktober 1961:

- ▶ Sonny Rollins kommer tilbake!
- ▶ I oktober/november 1961 spilte Rollins med en ny kvartett på **Jazz Gallery** i New York
 - ▶ Sonny Rollins, ts
 - ▶ Jim Hall, g
 - ▶ Bob Cranshaw, b
 - ▶ Walter Perkins, dr
- ▶ Responsen var positiv, men **lunken!**
 - ▶ Det var ikke en ny Rollins,
 - ▶ men det var heller ikke mer av det samme
- ▶ Kommersielle RCA Victor ga Rollins platekontrakt
 - ▶ Forskudd **US\$90 000!**

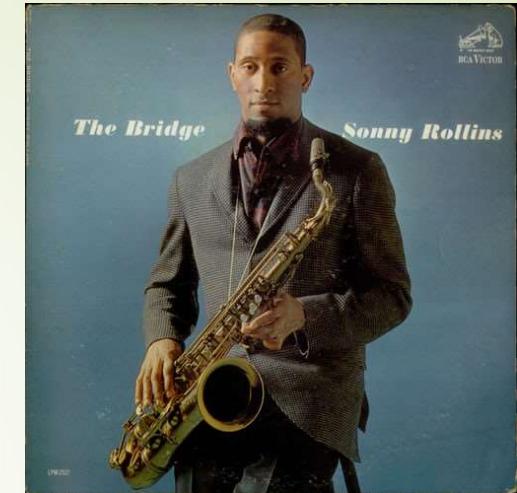

Nye Rollins 1962-65

► The Bridge

- 30. januar, 13. og 14. februar 1962
- Utgitt 1962
- Viktigste spor: **God Bless the Child**

Newk's time and music – #38

Nye Rollins 1962-65

► What's New?

- 5., 15.-26. april, 5. mai 1962
- Utgitt 1962
- Viktigste spor: **Jusongo/Bluesongo**

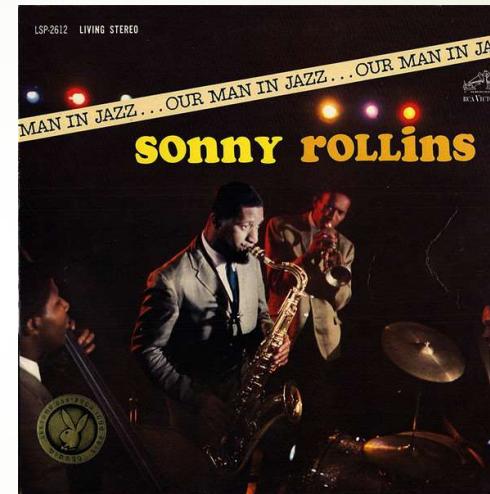
Newk's time and music – #39

Nye Rollins 1962-65

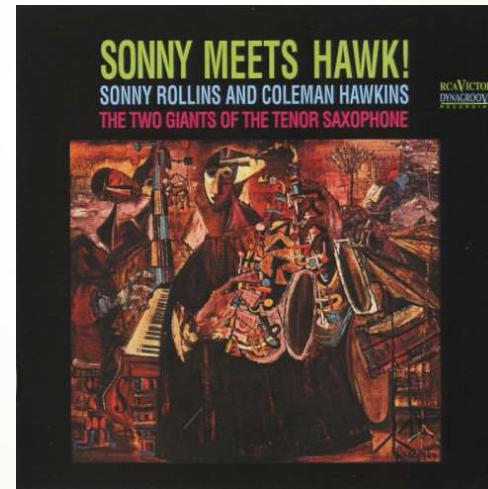
Newk's time and music – #40

- ▶ Our Man in Jazz
 - ▶ 27.-30. juli 1962
 - ▶ Utgitt 1963
 - ▶ Viktigste spor: Oleo

Nye Rollins 1962-65

- ▶ **Sonny Meets Hawk!**
 - ▶ 15., 18. juli 1963
 - ▶ Utgitt 1963
 - ▶ Viktigste spor: **At McKie's**

Nye Rollins 1962-65

Newk's time and music – #42

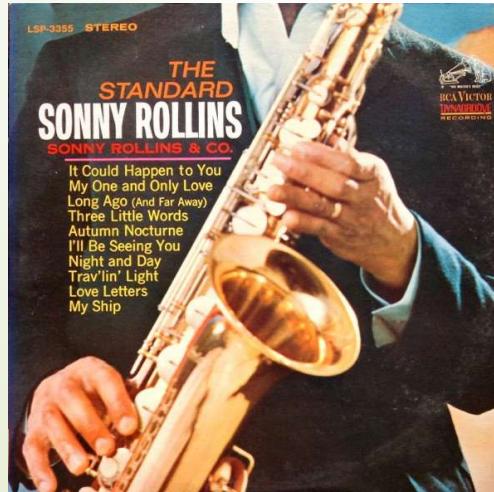
Now's the Time!

- ▶ 20. januar, 14., 18. februar, 14. april 1964
- ▶ Utgitt 1964
- ▶ Viktigste spor: Four

salt peanuts*

Nye Rollins 1962-65

Newk's time and music – #43

- The Standard Sonny Rollins
 - juni, juli 1964
 - Utgitt 1965
 - Viktigste spor: ?

salt peanuts*

Sonny Rollins er vår mann

► Our Man in Jazz

- RCA Victor LSP-2612, 1963
- Recorded at **Village Gate**, Greenwich Village
- 27.* og 28. juli 1962

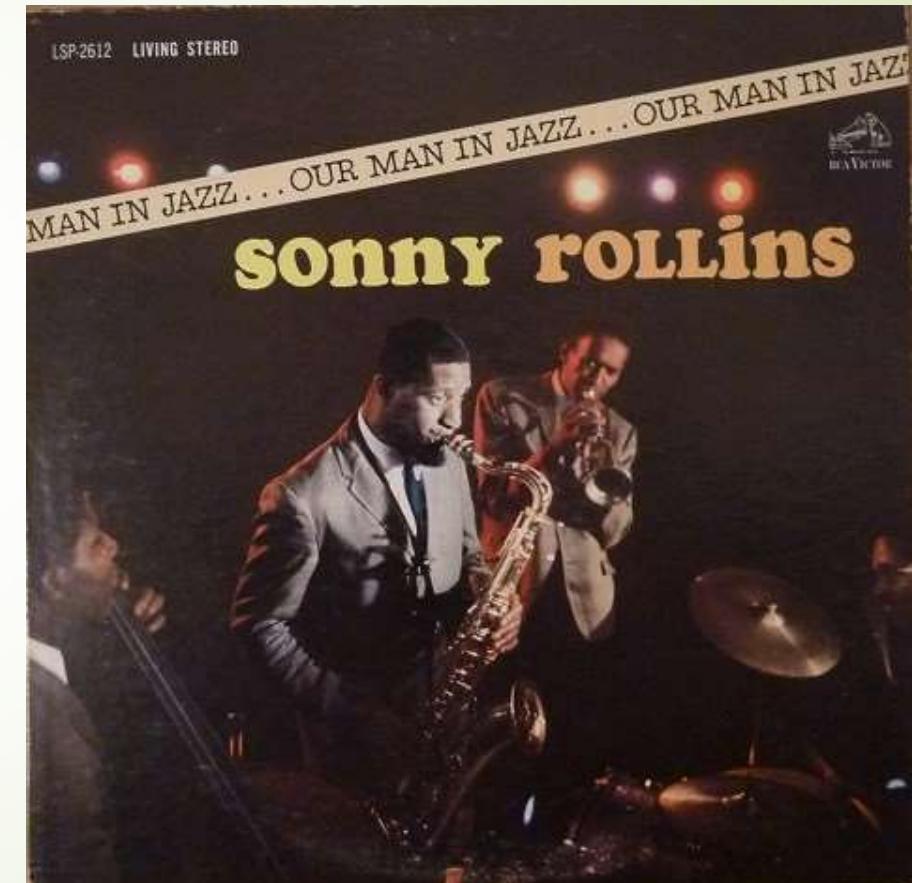
- Sonny Rollins, ts
Don Cherry, corn
Bob Cranshaw, b
Billy Higgins, dr

► Oleo* (#1)

- første strekk utdrag
- Rollins + Higgins!

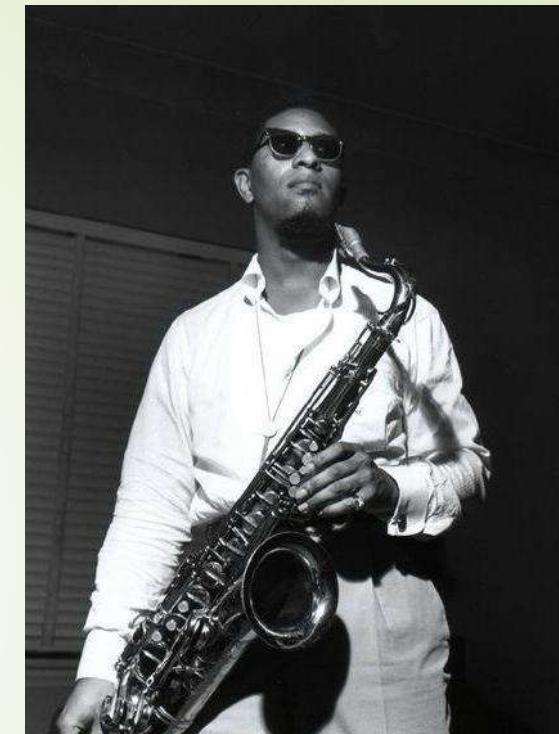
Sjekk ut:

- Complete Live at the Village Gate 1962
- 6 CDs, Solar Records 4569959, 2015

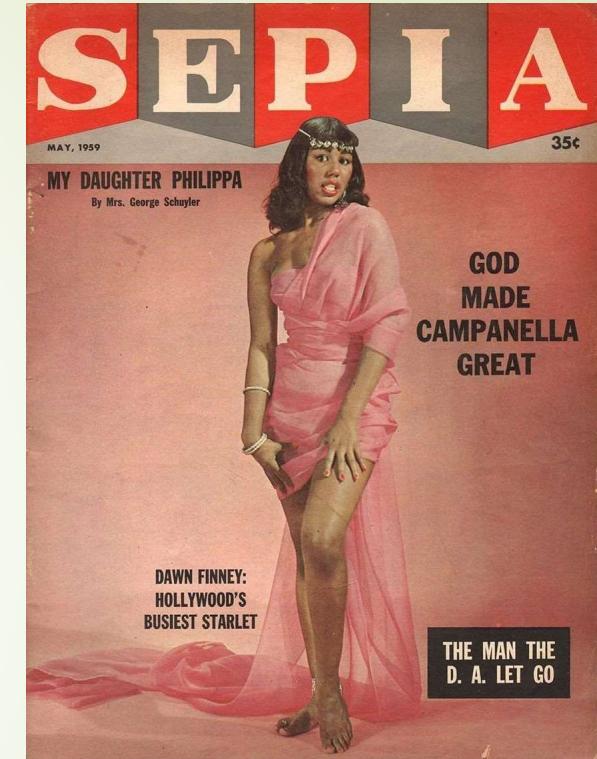
Sonny Rollins was a dap daddy

- ▶ Stilskaper ikke bare med musikk
 - ▶ Han var «... a ladies' man» og en stilfull mann

Sonny Rollins was a dap daddy

- ▶ Stilskaper ikke bare med musikk
 - ▶ Han var «... a ladies' man» og en stilfull mann
- ▶ Dawn Finney

Sonny Rollins was a dap daddy

- ▶ Stilskaper ikke bare med musikk
 - ▶ Han var «... a ladies' man» og en stilfull mann
- ▶ Dawn Finney
- ▶ Stil var viktig

Sonny Rollins was a dap daddy

- ❑ Etter en tid uten hår grodde han i 1963 en mohikaner-frisyre. Han beskrev motivasjonen selv slik i 2018:
 - ❑ ... that was before the punk guys.
 - ❑ I was playing down in the Five Spot ... there was a Native American guy in the crowd with some of the fans and
 - ❑ on one of the breaks, we'd be outside, and he was talking with me, and so I got the idea,
 - ❑ "Well, let's give a little salute to the Native Americans, why not?"
 - ❑ So it was wanting to pay some sort of homage to the First Americans here.
 - ❑ I've always been the guy who didn't mind breaking the mold.

1963

- ▶ Januar 1963 – **Europaturné**
 - ▶ Don Cherry, Henry Grimes, Billy Higgins
 - ▶ Stockholm, København, Paris, Stuttgart, Roma ...
- ▶ Februar 1963 – **studio**
 - ▶ Tre spor med Rollins/Cherry
 - ▶ Bonusspor på CD Our Man in Jazz
- ▶ Juli 1963 – Newport-festivalen & studio med **Coleman Hawkins** og ... **Paul Bley!**
 - ▶ 6. juli – Newport-festivalen (Roy McCurdy dr)
 - ▶ 15. & 18. juli – RCA-studio (Roy McCurdy dr)
 - ▶ **Sonny meets Hawk**
- ▶ September 1963 – **First time in Japan**
 - ▶ Paul Bley, Henry Grimes, Roy McCurdy
 - ▶ with Betty Carter

1964 – det er vanlige folks tur, nå!

► Now's the Time

- ... la Rollins gjøre bop-slagere for «vanlige folk»
- Med bl.a, **Herbie Hancock** og **Thad Jones**

► The Standard Sonny Rollins

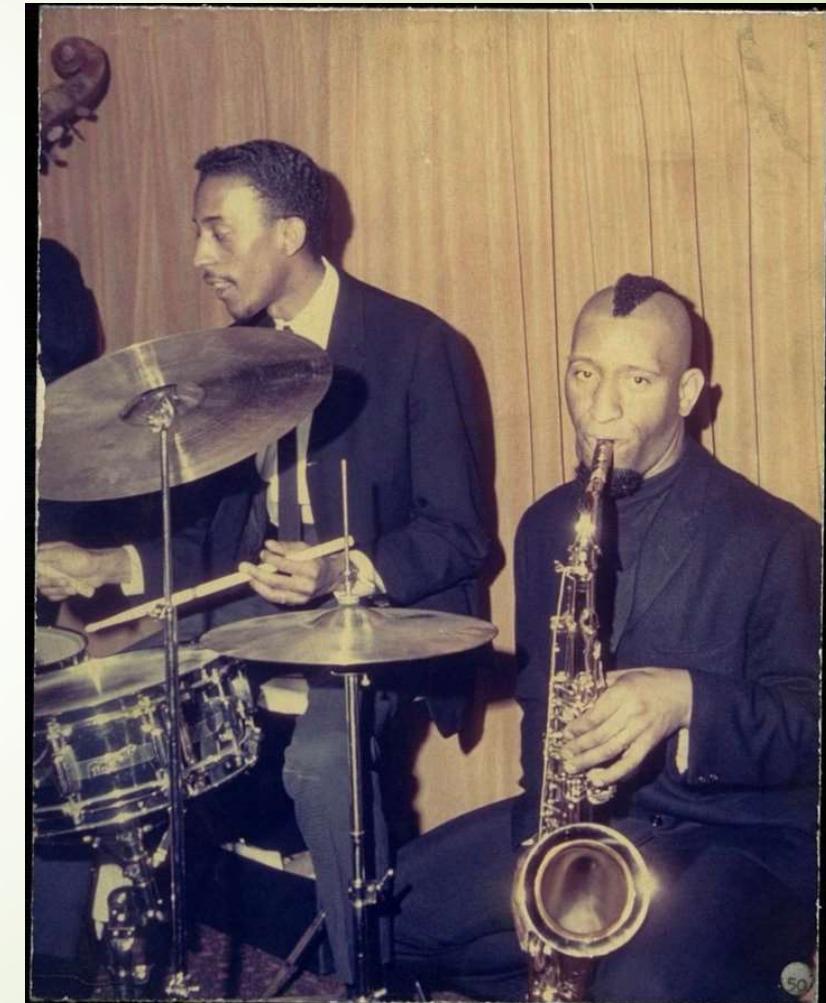
- ... la Rollins spille jazzstandarer for «vanlige folk»
- **Jim Hall** tilbake i bandet en kort stund

► Dette er **RCA på det verste**:

- Korte låter, skreddersydd for radiospilling,
- Fading midt i soli ...!

► Men la det være sagt:

- Det er ingenting galt med **Rollins' spill!**
- men for Amiri Baraka en skuffelse

1965: Impulse!

► Store forhåpninger

- men raskt skuffet!

► There Will Never Be Another You

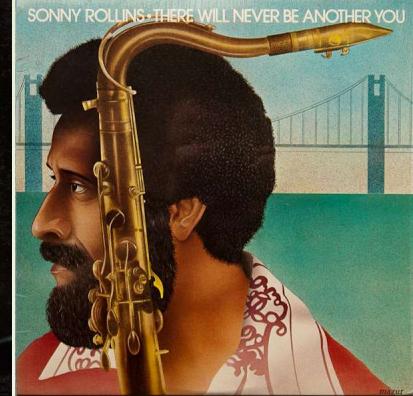
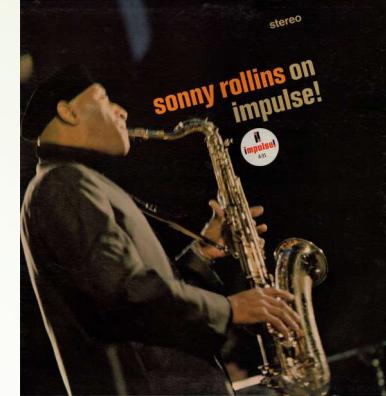
- Live-album fra Museum of Modern Art, NYC
- 17. juni 1965, utgitt 1978

► On Impulse!

- studioalbum, Van Gelder Studio
- 8. juli 1965

► 2 x Europa

- Januar 1965 på Ronnie Scott's i London
 - med Stan Tracey (p), Rick Laird (b), Ronnie Stephenson (dr)
- Oktober/november 1965
 - København, Paris, Berlin
 - med bl.a. NHØP, Alan Dawson, o.a.

1965 Berliner Jazztage

- ▶ 29. oktober 1965, i Philharmonie, Berlin
- ▶ **Sax Battle: Berlin Festival Tenor Workshop**
 - ▶ Dexter Gordon (ts)
Booker Ervin (ts)
Sonny Rollins (ts)
 - ▶ Rytmeseksjon:
Kenny Drew (p)
Niels-Henning Ørsted Pedersen (b)
Alan Dawson (dr)
- ▶ Slutten av (20+ min)
- ▶ **Scapple from the Apple**

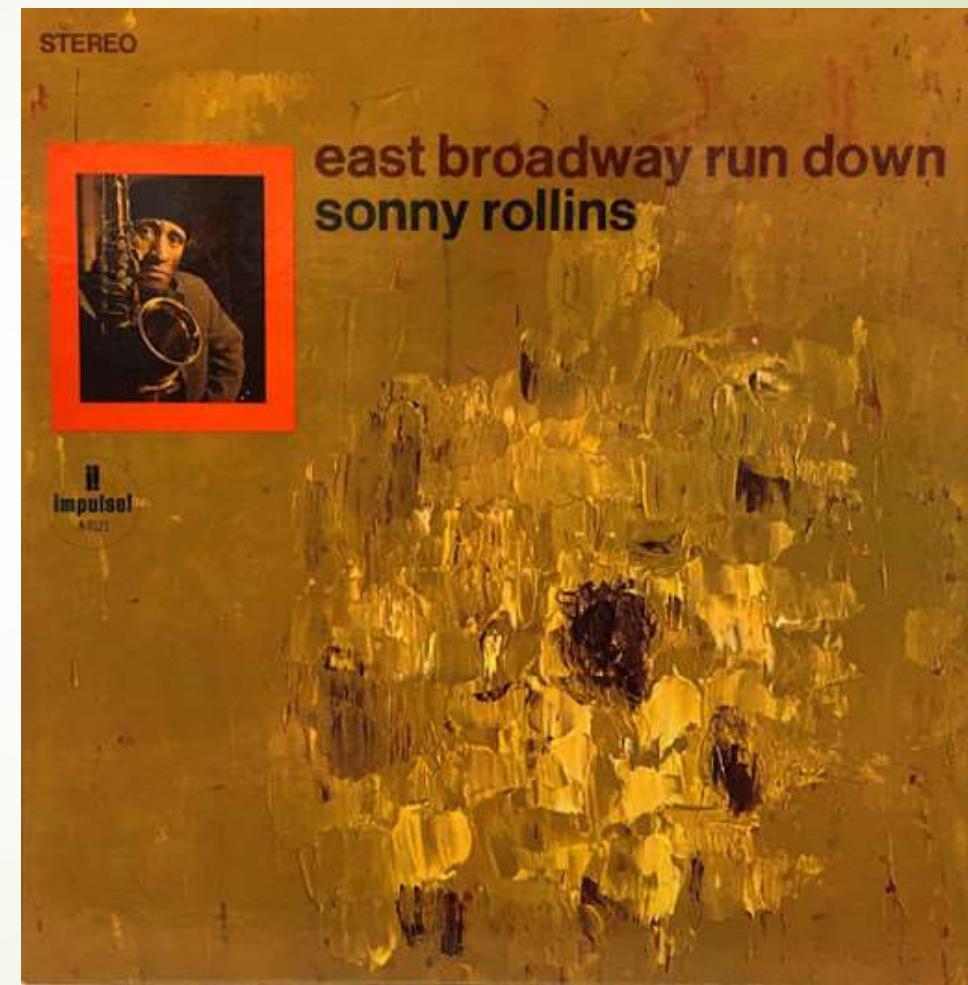
1966: Rollins

- ▶ Januar/februar 1966:
Half Note med McCoy Tyner
- ▶ Mai 1966: **Ny plate** med Elvin Jones, Jimmy Garrison og Freddie Hubbard
- ▶ Oktober/november 1966:
Europaturné
 - ▶ **Newport in Europe**
 - ▶ **Sonny Rollins Trio & Max Roach Drums Unlimited**
 - ▶ med Freddie Hubbard
 - ▶ København, Stockholm, Paris, Graz, Reading og Manchester, ...

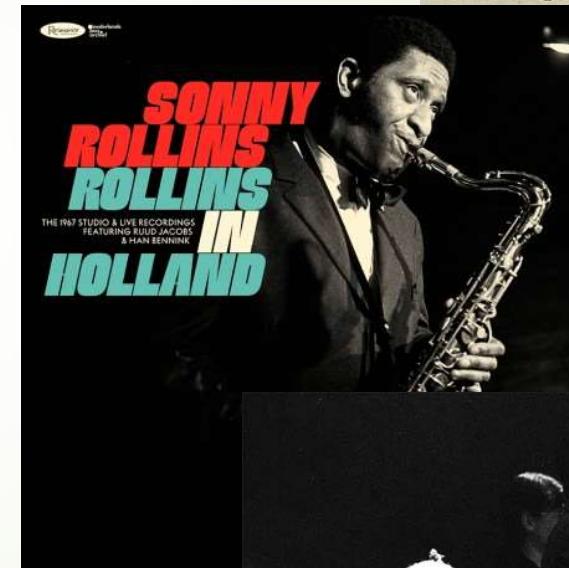
East Brodway Run Down

- ▶ Van Gelder Studio, Englewood Cliffs NJ
- ▶ 9. mai 1966
- ▶ Sonny Rollins (ts)
Freddie Hubbard (tp)
Jimmy Garrison (b)
Elvin Jones (dr)
- ▶ Slutten av (20+ min)
- ▶ **East Broadway Run Down**

1967 – 1968: Frustrasjon og separasjon

- ▶ Erfaringene med **Impulse!** skapte stor frustrasjon
- ▶ I 1967 var Rollins i **Nederland i mai**,
 - ▶ med Han Bennink og Ruud Jacobs,
 - ▶ Hilversum, Loosdrecht og Arnhem, 3.-5. mai
 - ▶ **John Coltrane** dør i juli
- ▶ Høsten 1967 – **Vestkysten?**
 - ▶ Both/And, SF og Penthouse, Seattle
- ▶ Lucille og Sonny **separert**
- ▶ Januar/februar 1968
 - ▶ Sonny Rollins i **Japan**
 - ▶ Studier i Zen buddhisme
- ▶ Vår/sommer 1968: **Mumbai** (Bombay), India
 - ▶ Studier i yoga, hinduisme
- ▶ 6.-8. september 1968: **Montmartre, København!**

1969: Sabbat eller ikke Sabbat

- ▶ Januar? 1969: **Ronnie Scott's**
- ▶ February 18, 1969: **Composer's Showcase – Whitney Museum, NYC**,
Sonny Rollins solo: Tone Poem for Saxophone
 - ▶ Orrin Keepnews in audience
- ▶ Vår/sommer1969: **Town Hall, NYC**, Sonny Rollins med **New York Bass Violin Choir** (med 7 kontrabasser!) bl.a. Bill Lee, Richard Davis, Ron Carter og Buster Williams
- ▶ Vår/sommer 1969: **Village Vanguard**, en uke
- ▶ ?? 1969 - **UC Berkeley, CA** (Rollins solo)
- ▶ ?? 1969 - **Aqua Lounge, Philadelphia**
- ▶ September 1969: **Jazz Workshop, SF**

Sonny Rollins i Norge

► Kongsberg jazzfestival

► 25. juni 1971 NRK

► 26. juni 1974 NRK

► 30. juni 1979 Niks

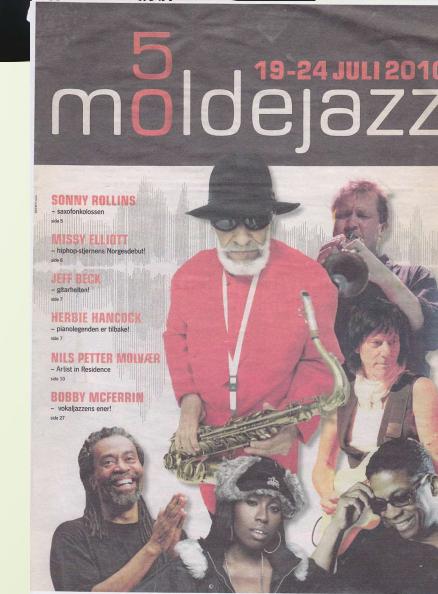
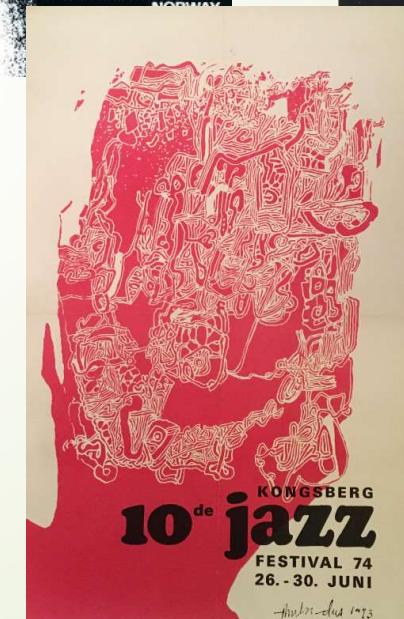
► Moldejazz

► 20. juli 2010 Niks

salt peanuts*

Newk's time and music – #57

25. Juni 1971

- Kongsberg kino, Kongsberg jazzfestival
- Sonny Rollins, Bobo Stenson, Arild Andersen, Jon Christensen
- NRK-opptak (32 min):
 - 1) Sonnymoon for two 16:00
 - 2) In a sentimental mood 14:30
- I tillegg kommer
 - 3) St Thomas (19:30)
 - 4) There will never be another you (02:20)
 - 5) + en liten fanfare til slutt fra scenevingen
- Til sammen en time
- Her er

Silver City – Kongsberg jazzfestival 1979

► Don't Stop the Carnival

- Great American Music Hall, San Francisco CA
- 13.-15. april 1978

- Sonny Rollins ts
Aurell Ray g
Mark Soskin p
Jerry Harris b
Tony Williams dr

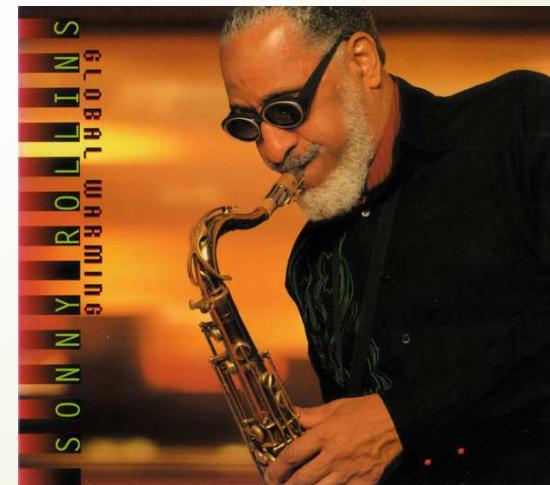
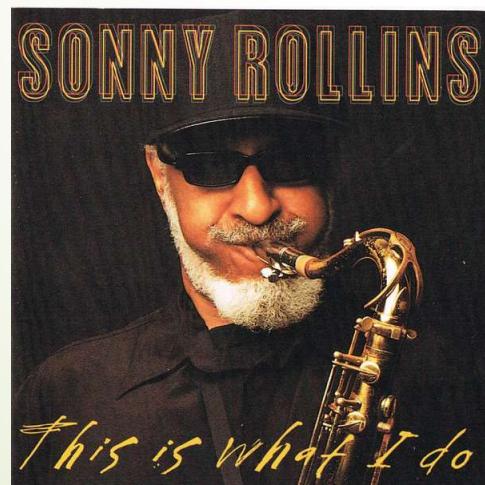
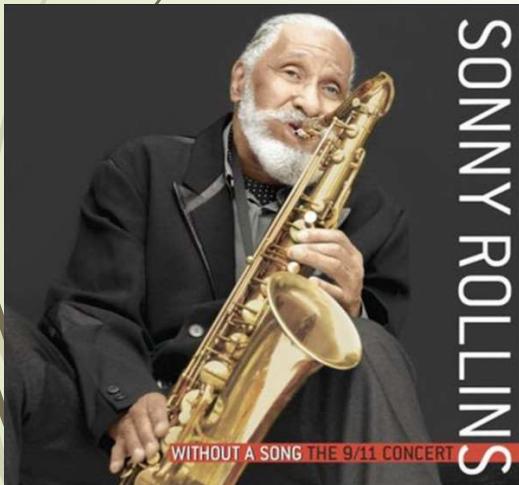
► Silver City

- excerpt

1972-2005 Milestone Records

- **Next Album** (1972)
- + 18 andre album, før
- **Global Warming** (1998)
- **This is What I Do** (2000)
- **Without a Song – The 9/11 Concert** (2005)

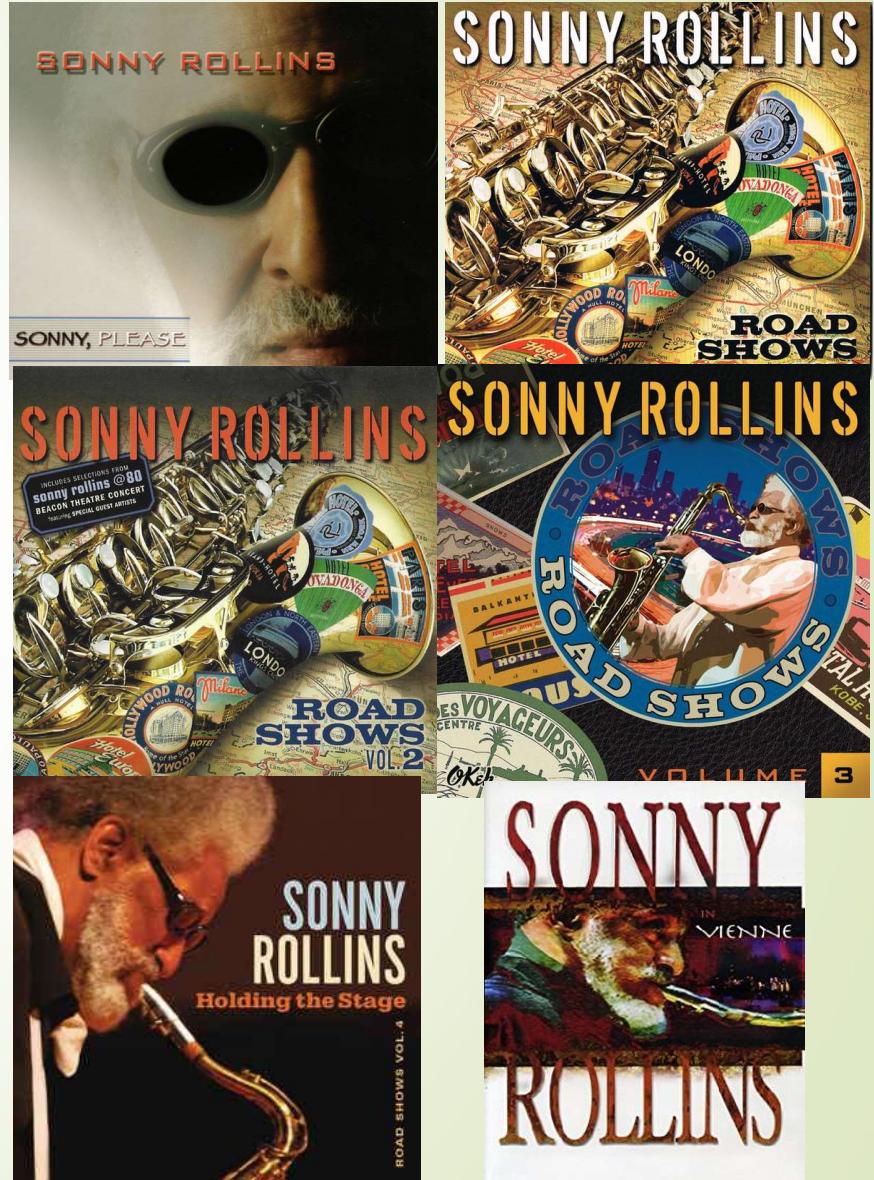

2005 – 2016 Doxy Records

- ▶ **Sonny, Please** (2006)
- ▶ **Road Shows Vol 1** (2008)
- ▶ **Road Shows Vol 2** (2011)
- ▶ **Road Shows Vol 3** (2014)
- ▶ **Holding the Stage – Road Shows Vol 4** (2016)

- ▶ **In Vienne** (DVD, 2008)

Newk's time and music – #61

Sonny Rollins 2010

- ▶ Dessverre ingen opptak fra Romsdalsmuseet
- ▶ Her er et lite utdrag fra
- ▶ **St. Thomas**
 - ▶ North Sea Jazz Festival
 - ▶ Amazon Hall, Rotterdam Ahoy
 - ▶ søndag 11. juni
- ▶ (Nesten) En liten smak av hvordan det lød på Romsdals-museet tirsdag 20. juli
- ▶ Ikke akkurat hifi, men ...

Sonny Rollins
Moldejazz 2010,
Romsdalsmuseet, tirsdag 20. juli
Foto: Johan Hauknes

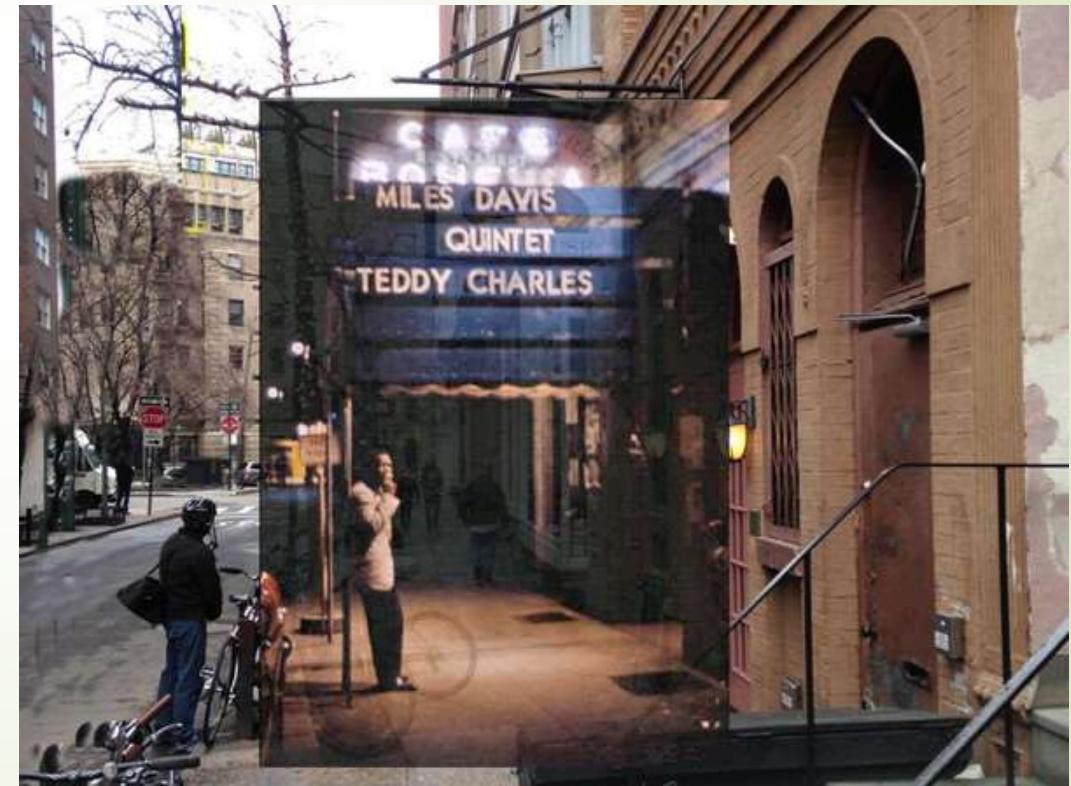
Ja, giv Tid, saa blir du med i Miles sitt band ...?

- ▶ Var Sonny Rollins **medlem av Miles' band** eller ikke?
 - ▶ Miles syntes å mene det
 - ▶ De spilte sammen ute høsten, 1949 og i 1951
 - ▶ Rollins var med Miles i studio i 1951, 1953 & 1954
 - ▶ Rollins var også med i studio 16. mars 1956 [Miles Davis Collectors' Items]
 - ▶ mens Miles hadde **første kvintetten** som «working band»!
- ▶ I **perioden 1949-55** hadde ikke Miles noe band, i institusjonalisert forstand
 - ▶ rekruttering for spillejobber fra et løst nettverk av «associates»

Café Bohemia, 15 Barrow St., Greenwich Village, NYC

- ▶ They're wailin', they're wailin' down at the Bohemia tonight, don't you think so?
- ▶ 13. juli 1957
- ▶ **Bye Bye Blackbird**
- ▶ Miles Davis tp
Sonny Rollins ts
Red Garland p
Paul Chambers b
Art Taylor dr
- ▶ Mutual Network
Guy Wallace (MC)

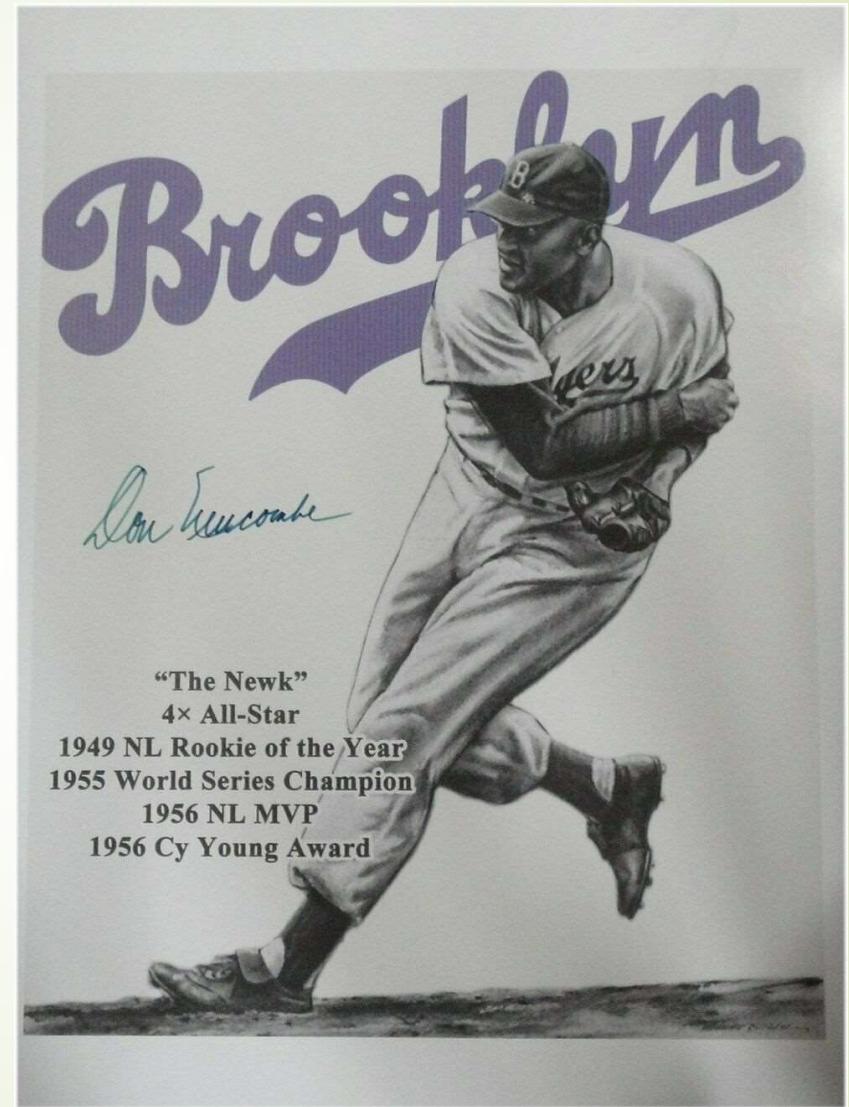

By the way ...

- ▶ Vet du
- ▶ hvorfor Sonny Rollins fikk kallenavnet?
- ▶ Newk
- ▶ Fordi ...

salt peanuts*

Newk's time and music – #65

Takk for meg!

► ... og takk til Sonny Rollins!

Referanser

- ▶ Eric Nisenson, **Open Sky – Sonny Rollins and his World of Improvisation**, St Martin's Press NYC 2000
- ▶ Richard Palmer, **Sonny Rollins – The Cutting Edge**, Continuum 2004/1998
- ▶ Peter Niklas Wilson, **Sonny Rollins – The Definitive Musical Guide**, Berkeley Hills Books 2001
- ▶ Hugh Wyatt, **Sonny Rollins – Meditating on a Riff**, A journey into his world of spirituality, Kamama Books, 2nd ed. 2018
- ▶ Christine M. Thread, **It's All Good – Colossal Conversations with Sonny Rollins**, They Are Divine Books 2018
- ▶ LeRoi Jones [Amiri Baraka], **Black Music – Essays by**, Akashic Books 2010
- ▶ John Abbott & Bobo Blumenthal, **Saxophone Colossus: A Portrait of Sonny Rollins**, Abrams 2010
- ▶ Jan Evensmo, **The Tenor Saxophone of Theodore Rollins «Sonny»**, Sonny Rollins Solography 2020/2021
- ▶ Jazz Discography Project, **Sonny Rollins Discography Project**, Group TGS, jazzdisco.org
- ▶ **Sonny Rollins Omnibook** – B♭ instruments, Transcriptions by Chris 'Doc' Stewart, Hal Leonard 2018
- ▶ Davis N. Baker, **The Jazz Style of Sonny Rollins – A Musical and Historical Perspective**, Alfred Publishing 1980
- ▶ Charley Gerard, **Jazz Masters – Sonny Rollins** – for B♭ Tenor Saxophone, Amsco Publications 1987
- ▶ **DownBeat**, various issues
- ▶ **Discogs.com**, Sonny Rollins discography

Postludium

- ▶ København 1968
 - ▶ Naima (!! <3 !!) 10:46
 - ▶ Sonny Rollins, ts
Kenny Drew, p
NHØP, b
Al 'Tootie' Heath, dr
 - ▶ Jazzhus Montmartre,
København
 - ▶ 6. september 1968

Ekstranummer .. Milestone Jazzstars 1978

- ▶ **NB!** Dette er **ikke** LP-utgivelsen
- ▶ **Hill Auditorium, University of Michigan**
 - ▶ Ann Arbor MI
 - ▶ September 9, 1978
 - ▶ WCBN-FM RB
- ▶ Sonny Rollins, ts, ss
McCoy Tyner, p
Ron Carter, b
Al Foster, dr
- ▶ A The Cutting Edge 10:34
B In a Sentimental Mood 10:56
C Nubia 14:46
D Don't Stop the Carnival 06:41
E Continuum 07:29
F N.O. Blues 11:03
G Impressions 10:04

