

Johan Hauknes

OJC – Oslo Jazz Circle/salt peanuts*

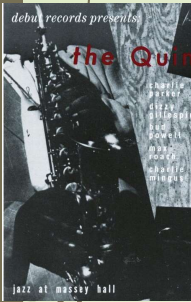
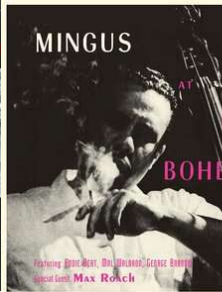
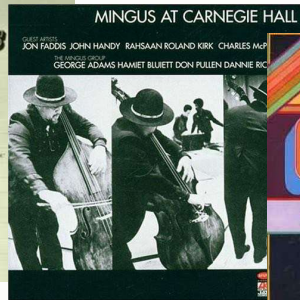
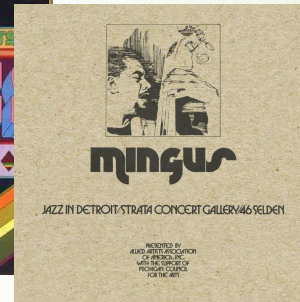
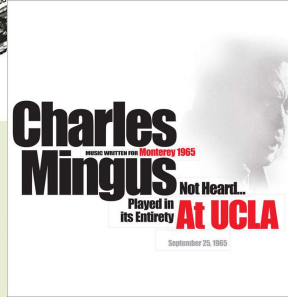
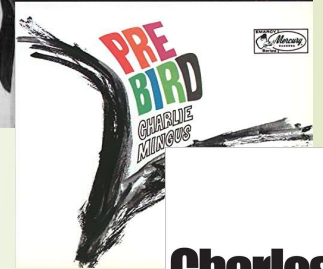
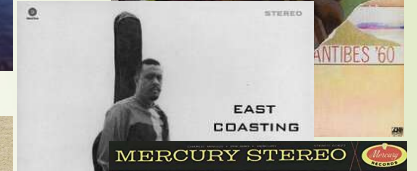
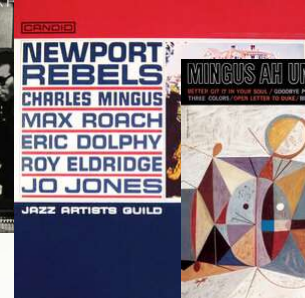
2. mai 2022, kl. 19.07

@ Victoria – Nasjonal jazzscene

ojc.no

salt-peanuts.eu

I am Three – #1

In other Words,

I am Three!

Charles Mingus —
Memoirs of a Half-Schitt Colored N***er

Johan Hauknes

salt peanuts*

Preludium: Let My Children Hear Music!

- ▶ Innspilt sept./okt./nov. 1971
- ▶ utgitt Columbia 1972

- ▶ 1 *The Shoes of the Fisherman's Wife are Some Jive Ass Slippers*
 - ▶ 2 *Adagio Ma Non Troppo*
- ▶ 3 *Don't be Afraid, the Clown's Afraid too*
 - ▶ 4 *Taurus in the Arena of Life*
 - ▶ 5 *Hobo Ho*
- ▶ 7 *The I of Hurricane Sue*
 - ▶ 6 *The Chill of Death*

I am Three – #3

feires nå ...

mandag 2. mai 2022

OJC/Nasjonal jazzscene

➤ **Dane Swan**

➤ **Epitaph 10**

➤ fra

➤ **A Mingus Lullaby**

➤ Guernica Editions 2016

➤ Dane Swan is

➤ a Bermuda-born, Toronto-based

➤ spoken word artist,

➤ former slam poet,

➤ musician, author, editor

Johan Hauknes

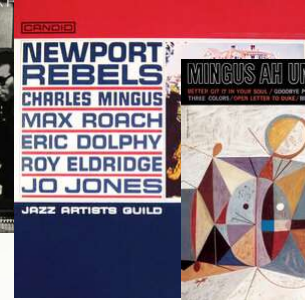
OJC – Oslo Jazz Circle/salt peanuts*

2. mai 2022, kl. 19.07

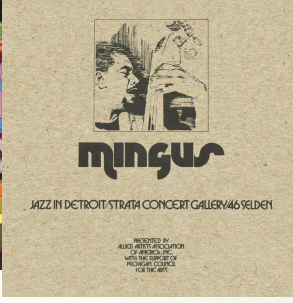
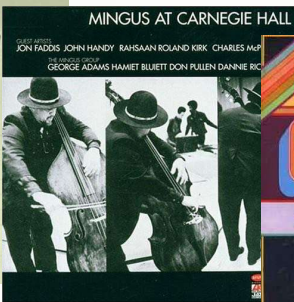
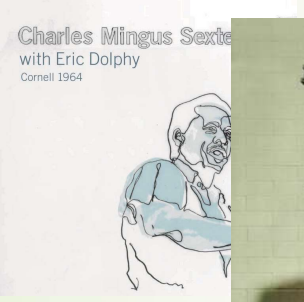
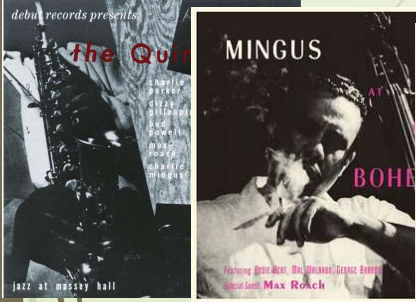
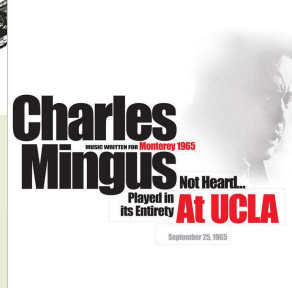
@ Victoria – Nasjonal jazzscene

ojc.no

salt-peanuts.eu

I am Three – #5

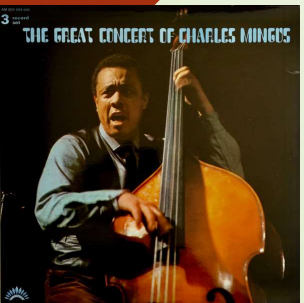

In other Words,

I am Three!

Charles Mingus —
Memoirs of a Half-Schitt Colored N***er

Johan Hauknes

salt peanuts*

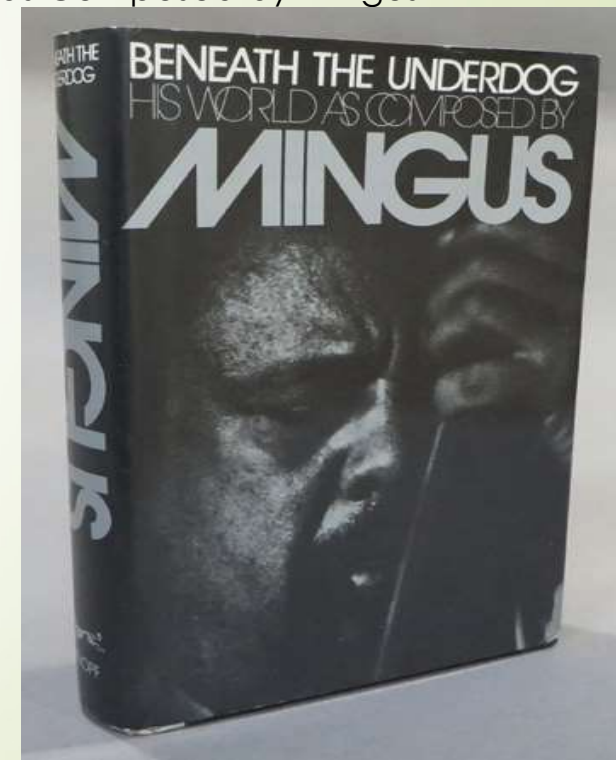
Charles Mingus jr. – musenes mann

- ▶ Født 22. april 1922 i Nogales, Arizona, på grensa mot Mexico
 - ▶ To eldre søstre
- ▶ Charles Mingus døde 5. januar 1979
 - ▶ Sue Mingus sprer asken over Ganges
- ▶ Familien flyttet i juli 1922 til Los Angeles, for å flytte sammen med mor Harrietts familie i forstaden Watts til Los Angeles,
 - ▶ Harriett: afroamerikansk mor, Hong Kong-kinesisk far
 - ▶ Harriett døde bare fire uker etter flyttingen
 - ▶ (myokarditt, hjertemuskelbetennelse)
- ▶ Charles Mingus sr., oversersjant (Staff Sergeant) i U.S. Army, pensjonert høsten 1922
 - ▶ Charles sr.: hvit mor, afroamerikansk far
 - ▶ seinere gruppeleder i Posten
 - ▶ Borgerlig, autoritær og voldelig mot barna
- ▶ Mamie Mingus, stemor, g.m. Charles sr., juli 1923
 - ▶ Halvt afro-amerikansk, halvt *native American*

Jeg kunne bruke timer på ...

- ▶ Alle historiene om Charles Mingus og hans temperament
 - ▶ Særlig når han opplevde seg utsatt for rasemessig diskriminering
 - ▶ Alle historiene i selvbiografien **Beneath the Underdog** – The World as Composed by Mingus
- ▶ Og historiene om da
 - ▶ **Red Norvo** får sitt pass påskrevet
 - ▶ **Juan Tizol** og kniven – da Mingus ble oppsagt av **Duke Ellington**
 - ▶ Hvem hadde kniven? Hadde noen kniv i det hele tatt?
 - ▶ han ville angripe **Jaki Byard** med brannøks,
 - ▶ han «dreit ut» **Zoot Sims** på direkte radio,
 - ▶ han slo ut tennene til **Jimmy Knepper**,
 - ▶ **Toshiko Akiyoshi** fikk pianodekslet slått igjen over hendene.
 - ▶ Fadesene med og historiene om **Town Hall-konserten** i 1962
 - ▶ ... og masse mer
 - ▶ Men **jeg vil ikke det**,
- ▶ for **jeg vil heller fokusere på musikken!**

Charles Mingus' musiske livsfaser

- ▶ 1940 – 1951 Learning the trade
 - ▶ de første stegene, med base i LA, California

- ▶ 1951 – 1955
 - ▶ 1951 til New York
 - ▶ Mingus som bebop-musiker med ambisjoner

- ▶ 1955 – 1960
 - ▶ Charles Mingus Jazz Workshop
 - ▶ Mingus som avantgardemusiker og musikkstrateg vokser fram

- ▶ 1960 – 1965
 - ▶ Mingus som anfører, rabulist og toneangivende musiker
 - ▶ 1964-turneen
 - ▶ Universitetets Aula, 12. april 1964 – **Alle** var jo der!?

Charles Mingus' musiske livsfaser

- ▶ 1966-1969 Er Mingus død?
- ▶ 1970 Mingus er tilbake
 - ▶ George Wein's Newport in Europe på turné
 - ▶ 22. oktober 1970 i Njårdhallen
- ▶ 1971-72 Let my children hear my music
 - ▶ 1972 i Europa
- ▶ 1973-75 Mingus' siste store band
 - ▶ George Adams/Don Pullen/Dannie Richmond/ ...
 - ▶ 26. juni 1975 Kongsberg jazzfestival
 - ▶ 19. august 1976 Club 7
- ▶ 1977 Begynnelsen på slutten
 - ▶ 1978 Joni Mitchell «Mingus»
- ▶ † 5. januar 1979

Learning the steps

- ▶ Barndom/ungdom in Watts, LA
 - ▶ Bassisten formes: fra klassisk til jazz, fra cello til bass
 - ▶ Mingus' Damaskus: Duke Ellington
 - ▶ «Duke taught me to hear music out of love»
 - ▶ Capri Club 1941/42: medlem av husbandet med Lee Young
- ▶ Duke Ellington/Jimmy Blanton duo-plater
 - ▶ 22. november 1939* og 1. oktober 1940:
 - ▶ Blues/Plucked Again [Col 35322]*
 - ▶ Sophisticated Lady/Pitter Panther Patter [Vic 27221]
 - ▶ Body and Soul/Mr. J.B. Blues [Vic 27406]
- ▶ 1942/43: Første jobb med nasjonale band:
 - ▶ Louis Armstrongs band i California
 - ▶ «I was with him ... about two to three months.»

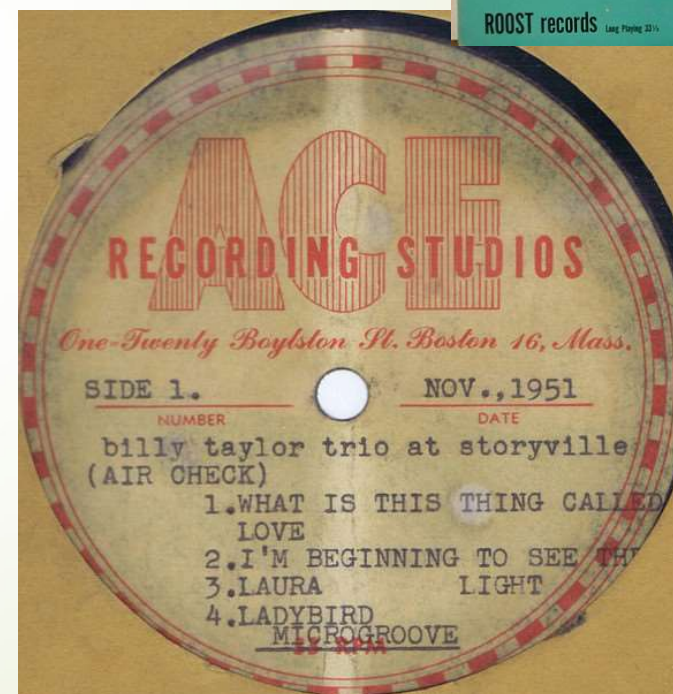
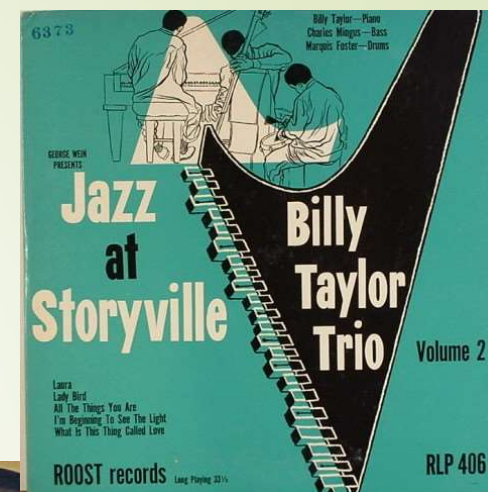
First bluesy steps in California 1945-51

- ▶ Jazz at the Philharmonic – 12. februar 1945
- ▶ Illinois Jacquet and his All Stars – 2. august 1945
- ▶ Dinah Washington & Lucky Thompson All Stars – desember 1945
- ▶ Charles Mingus Sextet – januar 1946
- ▶ Baron Mingus and his Octet – 20. april 1946
- ▶ Med Lionel Hampton 1947-48,
 - ▶ første steg ut av California
- ▶ Baron Mingus 1948-49
- ▶ Red Norvo Trio 1950-51
 - ▶ **Move** [1950-1013]

Billy Taylor Trio 1951

- ▶ Billy Taylor Trio
 - ▶ Billy Taylor – p, Charles Mingus – b, Marcus "Marquis" Foster – dr
- ▶ At Storyville, Boston MA
 - ▶ (muligens 6.) november 1951
 - ▶ fra Ace Rec. Studios Air Check, 12"
 - ▶ Muligens identisk til Roost RLP 406
- ▶ I'm Beginning to See the Light
 - ▶ fra bridge'n i Billy Taylors tredje kor

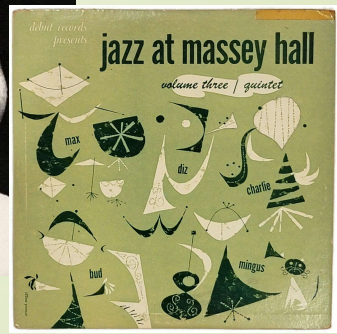
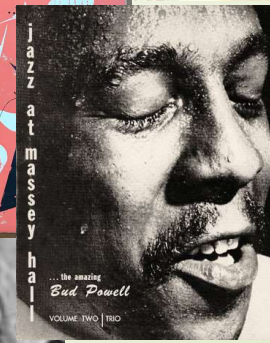
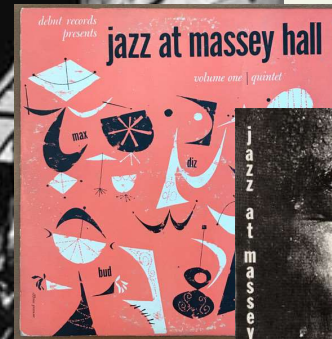
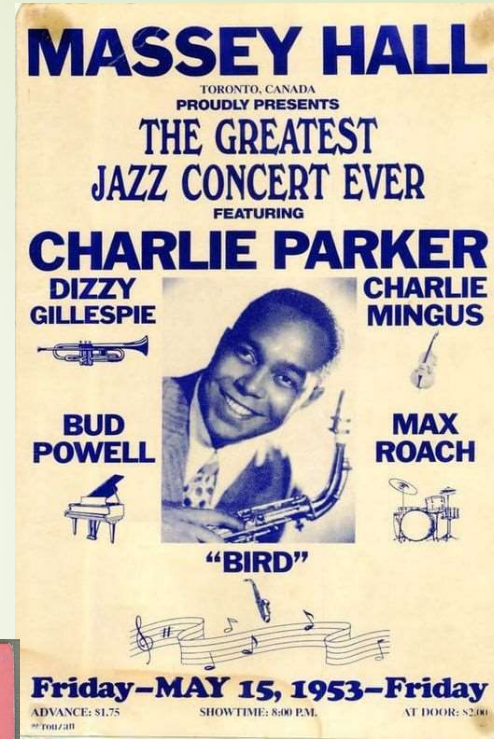

Steppin' into NYC

- ▶ 1951/52: Med Celia starter Mingus **Debut Records**
 - ▶ Debut US: 1951-57
 - ▶ DLP-1 Strings and Keys, 14. april 1951
 - ▶ duoplate med Spaulding Givens
- ▶ Høsten 1951: New York
- ▶ Miles Davis Sextet
 - ▶ «Lady Bird», Birdland 29. september 1951
- ▶ 1952-55: Charlie Parkers band
- ▶ januar 1953: Duke Ellington's band
 - ▶ Mingus & Tizol
- ▶ 1953-55: Bud Powell Trio

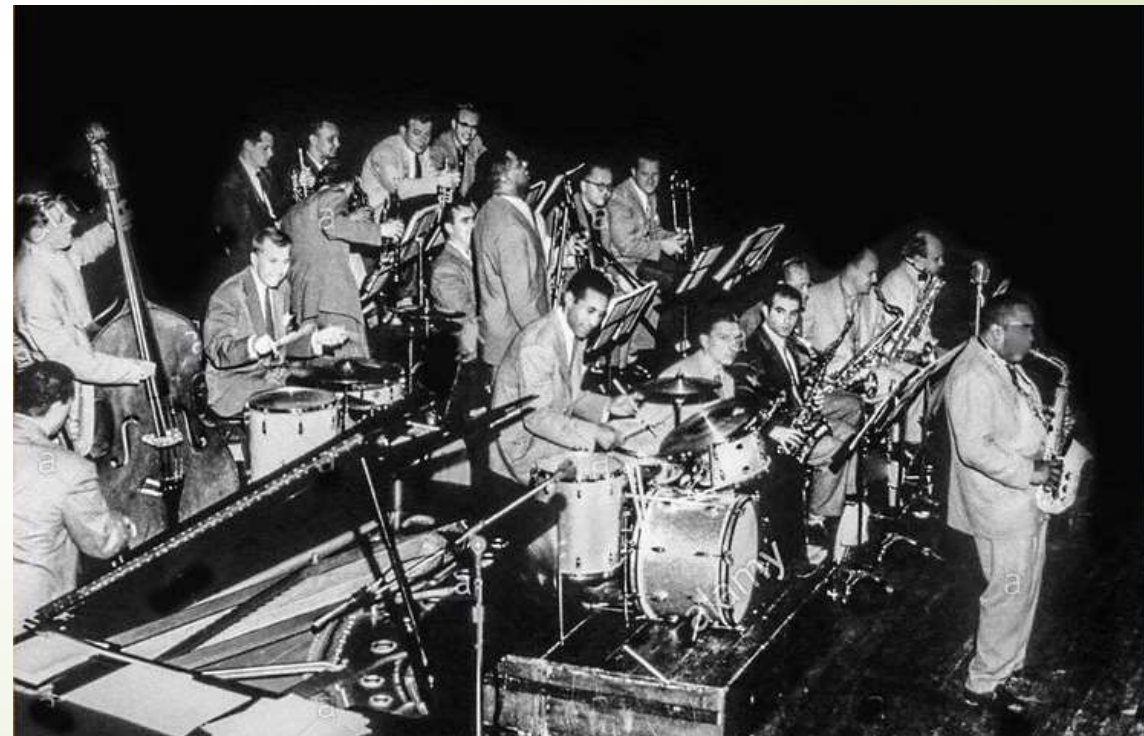
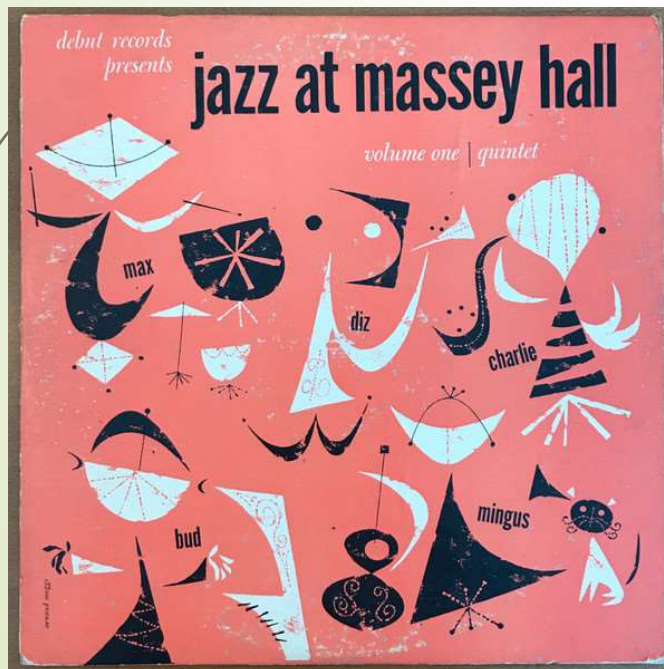
Massey Hall, Toronto 15. mai 1953

Salt Peanuts – Salt Peanuts – Salt Peanuts!

- ▶ Massey Hall, Toronto, fredag 15. mai 1953
 - ▶ Dizzy Gillespie, tp, voc Charlie Chan, as
 - Bud Powell, p Charles Mingus, b Max Roach, dr
- ▶ Jazz at Massey Hall, volume 1 Quintet, DL-2 (10")

En æra tar slutt ...

- Charlie Parker – Kenny Dorham – Bud Powell – Charles Mingus – Art Blakey
- Birdland, torsdag 3. & fredag 4. mars 1955
 - alt rakner nå ...
- «I'm goin' someplace, pretty soon, where I'm not gonna bother anybody.»
- CP † 12. mars 1955

1954-55 Hvor er vi? Veien videre?

- ▶ Art Tatum hentet Mingus til Miami for fire ukers gig,
 - ▶ 1954-55: Ingen kjente opptak, dessverre
- ▶ Hvor var Mingus nå?
 - 1) En solid dose blues og gospel, og bebopens frigjørende virkning
 - 2) Duke Ellingtons musikalske univers, a) form, og
b) å skrive for sine medmusikanter og
c) Ellington-orkestrenes organiske ensemblelyd
 - 3) It's all one music! Det er ingen forskjell på jazz og klassisk musikk
- ▶ **Mingus' credo** ble nå tydeligere og tydeligere:
 - ▶ Those who have separated the two – into jazz and classical – will finally see that **it's all one music** we're playing and
 - ▶ what they've been buying is just the confusion out of the separation of the two
 - ▶ **True jazz is an art**, and as with all the arts, [it] is the individual's means of expressing his deepest and innermost feelings and emotions
 - ▶ ... **it will no longer be necessary for a musician to jump up and down on a drum or to dance on the bandstand to receive recognition**

The Jazz Workshop is born

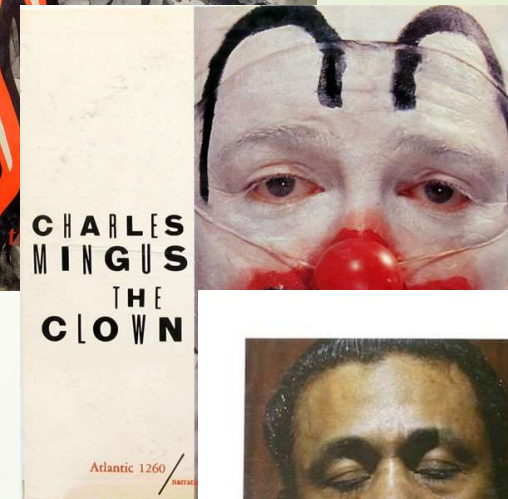
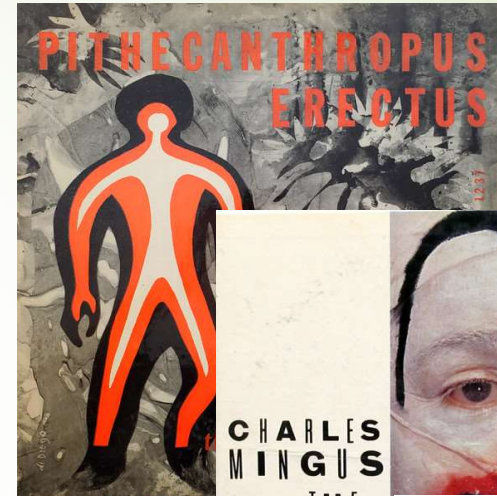
- ▶ Jazz Composers Workshop 1954/55
 - ▶ John LaPorta inviterte, bl.a. Teo Macero, Teddy Charles, Charles Mingus
 - ▶ Mingus tar dette videre
- ▶ De neste stegene
 - ▶ Fokus på form, på musikkens struktur med
 - ▶ sammensatte former, storform-baserte kompositoriske uttrykk.
 - ▶ Nye former for samspill mellom komponert og improvisert musikk,
 - ▶ frigjøring av improvisasjon fra form og akkordskjema,
 - ▶ større vektlegging av framføringens emosjonelle dimensjon
 - ▶ nye former for kollektiv musikalsk utvikling og improvisasjon
- ▶ Mingus tar ideen videre: Hans **Jazz Workshop** som musikalsk verksted for kollektiv utvikling av musikken
 - ▶ Men ingen tvil: Fra nå av **sitter Mingus i** det musikalske **førerasetet**
 - ▶ Et økt fokus på musikkens rolle og funksjon i samtiden: Den **politiske og emosjonelle** Mingus

Tre album som setter Mingus' tone

- ▶ Kontrakt med Atlantic
 - ▶ Nesuhi Ertegun
- ▶ 1956: Pithecanthropus Erectus, Atlantic 1237
- ▶ 1957: The Clown, Atlantic 1260
- ▶ 1959: Blues & Roots, Atlantic 1305

- ▶ Men også: **Dannie Richmond**
 - ▶ oktober 1956, the Pad, NYC
 - ▶ DR medlem av Charles Mingus Jazz Workshop

The Charles Mingus Jazz Workshop: Pithecanthropus Erectus (1956)

- ▶ Et oppgjør med rasismen i USA
 - ▶ Dette er den hvite manns endelikt,
 - ▶ om ikke frigjøring sikres for alle
- ▶ **A jazz tone poem**
 - ▶ **depicting the modern counterpart of the first man,**
 - ▶ ... pounding his chest and **preaching his superiority**
 - ▶ Overcome with self-esteem, **he goes out to rule and enslave the world**
 - ▶ the **inevitable emancipation of the enslaved** will
- ▶ ... **finally destroy him completely.**

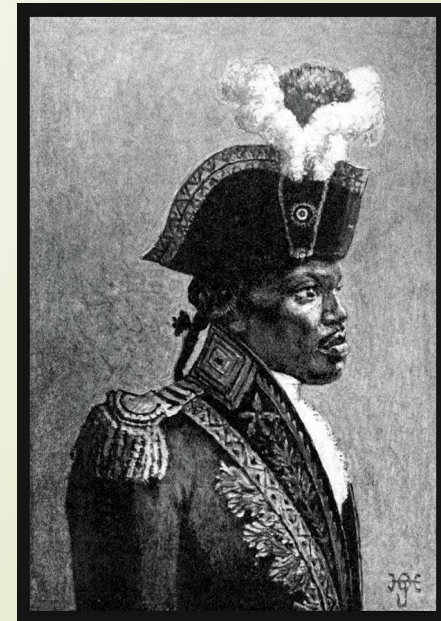
Pithecanthropus Erectus (komposisjon)

- ▶ Albumet «Pithecanthropus Erectus» ble utgitt i juli 1956
 - ▶ Atlantic 1237
 - ▶ Charles Mingus – b
Jackie McLean – as
J.R. Monterose – ts
Mal Waldron – p
Willie Jones – dr
- ▶ 30. januar 1956, Audio-Video Studios, NYC
- ▶ ABAC-form,
 - ▶ A-del: 16 takter, i f-moll
 - ▶ B og C: av ubestemt lengde (inntil cue)
 - ▶ modalt basert over et vamp på \parallel : Fm7 | Bb7 : \parallel ,
- ▶ Mingus' «musicians ... had to 'learn' it by hearing it from Mingus and then finding their own routes to understanding
- ▶ **the rise and fall of 'white man'**

Den politiske Mingus II: Haitian Fight Song

- ▶ Opprøret mot franske styre fra 1791 av slaver på Haiti, den nye grunnloven i 1801 og selvstendigheten fra Frankrike 1804
 - ▶ Toussaint Louverture leder for opprøret (døde 1803)
 - ▶ I 1804 ble Haiti etablert som den første frie republikken styrt av fargede
- ▶ Mingus «... thought about Bartok ... [Randy] Weston and Roach. He got stuck on a spiritual, humming it, and went to the piano ... It became 'Haitian Fight Song'»
 - ▶ Gene Santoro: *Myself When I am Real* (2000)
 - ▶ Senere er den også gjort med tittelen «ll B.S.»
- ▶ Utgitt på 1957-albumet «The Clown»
 - ▶ **Dannie Richmonds** første plateinnspilling med Charles Mingus

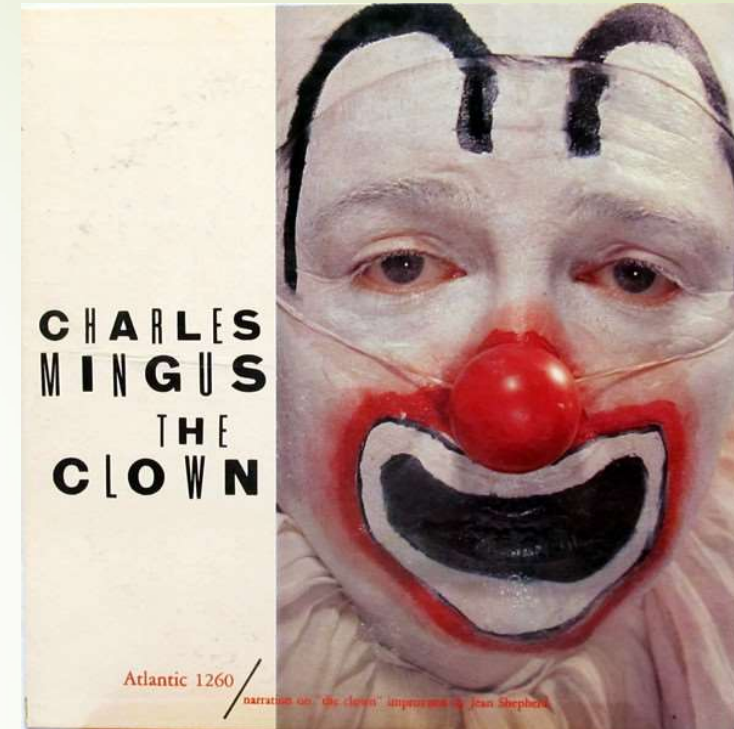

Haitian Fight Song

- ▶ En 8-takters bass-intro + et 8-takters vamp i bassen,
- ▶ et bluesbasert tema i g-moll («minor blues»)
- ▶ et «head arrangement», intet mer
- ▶ åpenbare referanser

- ▶ «The Clown», utgitt august 1957
- ▶ Atlantic 1260
- ▶ Innspilt 12. mars 1957 i Atlantic Studios
- ▶ Charles Mingus – b
- ▶ Curtis Porter [Shafi Hadi] – as
- ▶ Jimmy Knepper – tb
- ▶ Wade Legge – p
- ▶ Dannie Richmond – dr

CHARLES MINGUS THE CLOWN
Atlantic 1260

narration on "the clown" impression by Jean Shepherd

THE CLOWN
By Charles Mingus. Char-Mus. RSD. Time: 12:21.
NARRATION BY JEAN SHEPHERD

PERFORMERS:
Charles Mingus, Eric Lewis, George Duvivier, Jimmy Knepper, Dannie Richmond, Wade Legge, Curtis Porter, Shafi Hadi.

THE CLOWN
This is a high ability recording for the best results anyone can get. It is a high degree of musical intelligence with a 100 mile stretch.

University has a system to be part of the University's Faculty of the Creative Arts. Charles Mingus, pianist Dick Johnson, the author of "The Clown" and "The Clown" is a powerful piece which began with an intense rhythmic intensity. Mingus' impression of the clown is a powerful piece which began with an intense rhythmic intensity. Mingus' impression of the clown is a powerful piece which began with an intense rhythmic intensity.

As for the two groups in the album, Mingus began by playing first a musical piece that had the same feel as the first piece. I think it was the first piece that Mingus played. I think it was the first piece that Mingus played. I think it was the first piece that Mingus played.

And in 1975, in the album "The Clown" by Charles Mingus, the author of "The Clown" and "The Clown" is a powerful piece which began with an intense rhythmic intensity. Mingus' impression of the clown is a powerful piece which began with an intense rhythmic intensity.

Atlantic Recording Corporation, 137 West 57 Street, New York 19, New York. Printed in U.S.A.

Blues and Roots

- An assessment of the roots
 - it presents one part of my musical world, **the blues**
- Each composition **builds from the previous one**,
 - [but] one composition expresses **only part** of the total world of my music
 - and **the succession** of compositions creates **the statement I'm trying to make**
- The greatness of **jazz** is that it is an **art of the moment**
 - through **improvisation**,
 - but also through the successive **relation of one composition to another**
 - Med andre ord: **Hver konsert – hvert album – skal forstås som en storform!**
- **Konseptmusikk, konseptalbum,**
 - Mingus var der **ti år før rocken!**

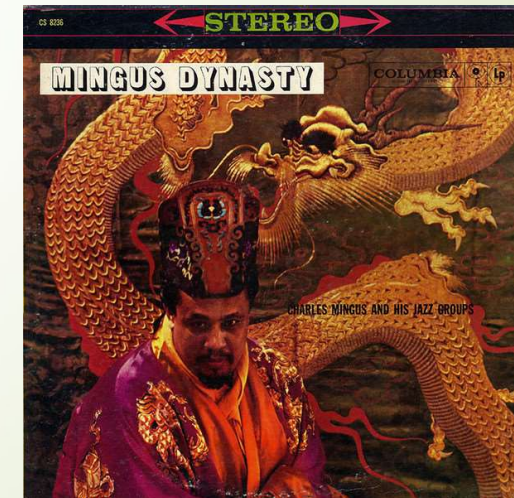
Wednesday Night Prayer Meeting

- ▶ «**Blues & Roots**», Atlantic 1305, utgitt mars 1960
 - ▶ Innspilt Atlantic Studios, NYC
 - ▶ 4. februar 1959
 - ▶ Charles Mingus – b
Jackie McLean, John Handy – as
Booker Ervin – ts
Pepper Adams – baris
Jimmy Knepper, Willie Dennis – tb
Horace Parlan – p
Dannie Richmond – dr
- ▶ Solos:
 - ▶ John Handy – as, Willie Dennis – tb,
Horace Parlan – p, Booker Ervin – ts, Dannie Richmond – dr
- ▶ Blues i F-dur med tretakt-følelse (12 takter, 6/8(?) takt)
 - ▶ med sterk swing-følelse

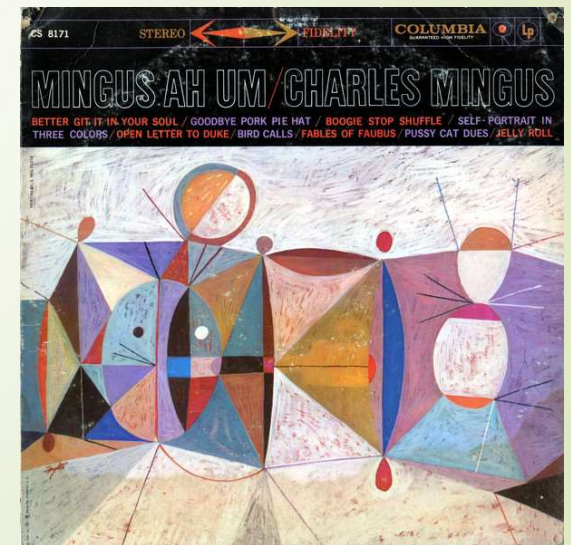
Teo Macero ringer

- ▶ Det leder til
- ▶ Fire album for Columbia,
 - ▶ **Mingus Ah Um** (mai 1959)
 - ▶ **Mingus Dynasty** (november 1959)
 - ▶ **Let My Children Hear Music** (september-november 1971)
 - ▶ Livealbumet **Charles Mingus and Friends in Concert** (februar 1972)

Mingus Ah Um!

- ▶ Hva svarte Charles Mingus da Teo Macero sommeren 1959 spurte etter navnet på den nye plata?
 - ▶ «Ah ... um ... let me think, ...ah ... um ... call it anything!»
 - ▶ **NB! Dette er en oppdiktet morsomhet!**
- ▶ Her kommer den sanne historien om vitsen bak navnet

Mingus Ah Um!

Bøying etter kjønn av adjektiv i latin, entall, nominativ

Lærd, kultivert, utdannet, erudit- + **kjønnbestemt endelse**

hankj hunkj intetkj

eruditus erudita eruditum

salt peanuts*

Mingus Ah Um!

Eller som i

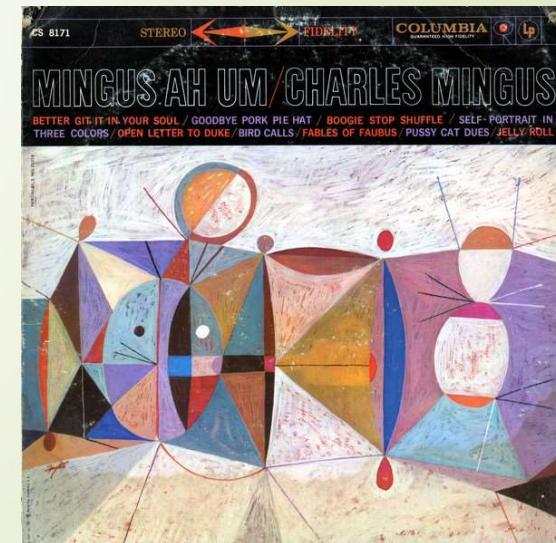
avgått, fortjent, meritert, emerit- + kjønnsbestemt endelse

hankj hunkj intetkj

emeritus emerita emeritum

salt peanuts*

Altså Mingus Ah Um!

Dermed: Kjønnsbøyning av adjektivet **ming-** i nominativ entall:

hankj hunkj intetkj

mingus minga mingum

Eller Ming +

-us

-a

-um

Altså:

Ming-us, -a, -um

Eller **Mingus Ah Um**

Med justert skrivemåte for å sikre uttale
som ivaretar vitsens mening

salt peanuts*

Hatten te'n Lester

- ▶ Da **Charles Mingus** gikk i studio **12. mai 1959** hadde han skrevet den vakreste **hommage** som – etter min, enkle mening – noensinne er skrevet,
- ▶ «**Goodbye Pork Pie Hat**»
 - ▶ fra plata – og som fikk navnet sitt etter hatten til Lester Young

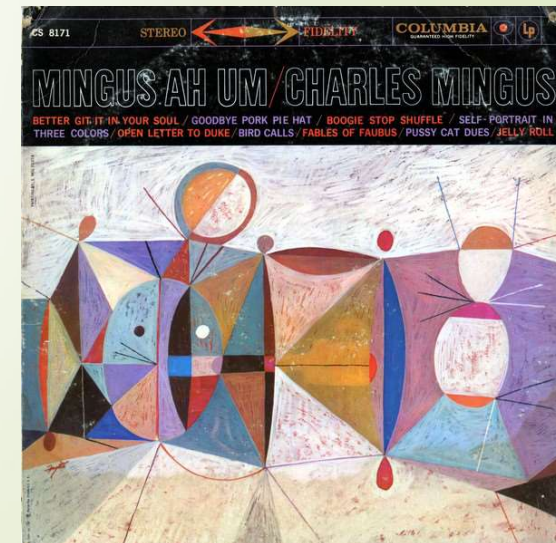
▶ «**Mingus Ah Um**», er ett av Mingus' definitive mesterverk. Med ett av hans aller beste band, noensinne: *Charles Mingus* (37)

▶ *John Handy* (26) *ts*-solo
Shafi Hadi [*Curtis Porter*] (29) *as*, *ts*
Horace Parlan (28) *p*

Booker Ervin (28) *ts*
Jimmy Knepper (31) *tb*
Dannie Richmond (27) *tr*

salt peanuts*

Fables of Faubus

- **Sangen om Orval Faubus' fabler** var i 1959 – og i mange år framover et sterkt politisk statement fra Mingus

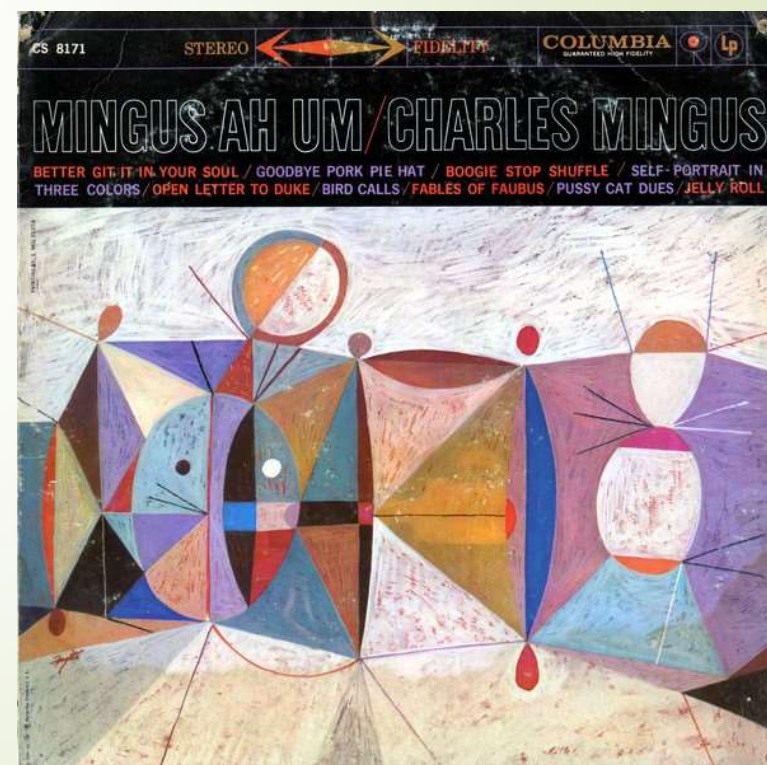
- **«Fables of Faubus»**

- Innspilt 5. mai 1959, **Charles Mingus** med

► John Handy – ts	Booker Ervin – ts
Shafi Hadi – ts	Jimmy Knepper – tb
Horace Parlan – p	Dannie Richmond – tr

- «Fables of Faubus» ble skrevet **med tekst**
 - men Columbia tillot ikke at teksten ble inkludert
 - men Mingus ga den ut på Candid i 1961
 - Charles Mingus presents Charles Mingus

- **En av 1959s aller viktigste utgivelser!**

Urban Blues

- ▶ All the Things you C#
- ▶ All the Tings you could be by now if Sigmund Freud's wife was your mother
- ▶ Meditations on a pair of wire-cutters
- ▶ A.T.F.W.Y.O.U.U.S.A.
- ▶ E's flat, Ah's flat too,
 - ▶ seinere Hora Decubitus
- ▶ The Shoes of the Fisherman's Wife are Some Jive Ass Slippers

Urban Blues

- ▶ «If Charlie Parker Were a Gunslinger, There'd Be a Whole Lot of Dead Copycats»
 - ▶ Eller «Gunslinging Bird»
- ▶ Mingus Dynasty, Columbia CL 1440/CS 8236, utgitt 1960
- ▶ Innspilt Columbia 30th Street, NYC
 - ▶ 1. november 1959, med C. Mingus, bass og vokal og
 - ▶ Richard Williams – tp, Jimmy Knepper – tb, John Handy – as, Booker Ervin & Benny Golson – ts, Jerome Richardson – baris, Teddy Charles – vib, Roland Hanna – p, Dannie Richmond – dr
- ▶ Blues i 6/8, med film-noir urban setting
 - ▶ Mingus' vanskeligste låt å spille?

PAUSE

Charles Mingus Sextet i Njårdhallen

Duke Ellington Medley

-
- In a Sentimental Mood / C-jam Blues / All too Soon /
/ Sophisticated Lady / Mood Indigo / Take the A Train