

Johan Hauknes
salt peanuts*
& Oslo Jazz Circle
14. januar 2020
salt-peanuts.eu

Blå musikk med Blue Note – #1

Åtti deilige år med Blue Note

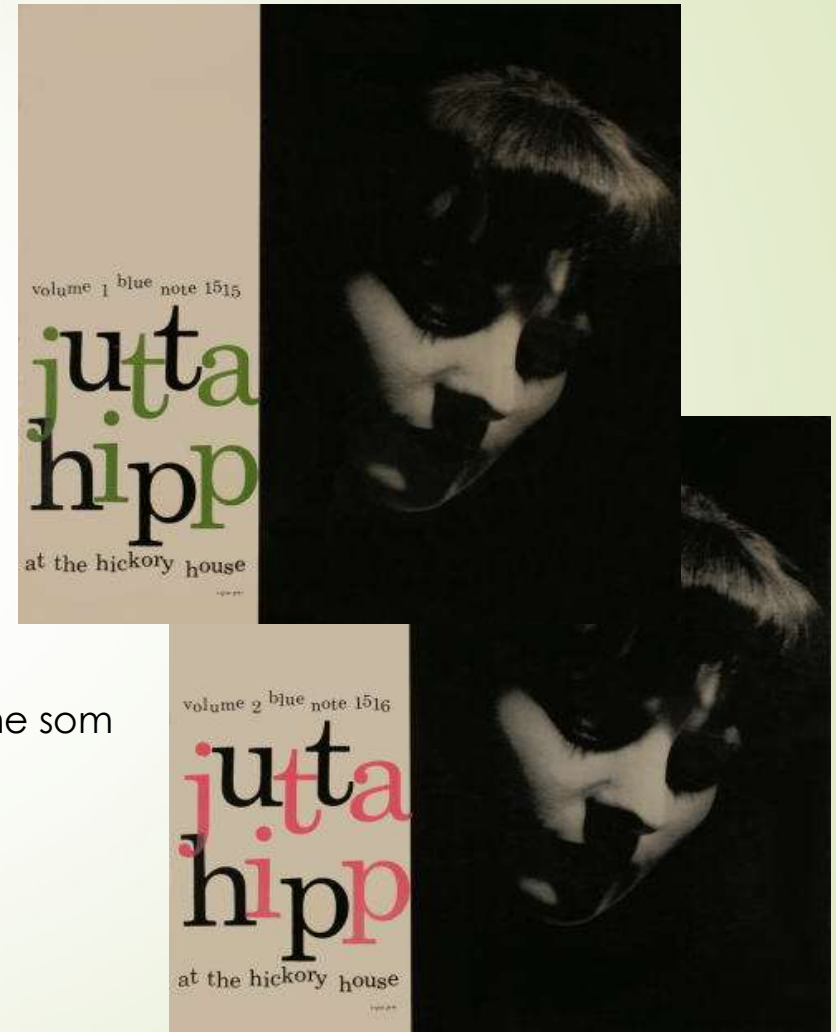
You just have to play better for Blue Note!

Preludium

► Jutta Hipp

- Die junge deutsche Pianistin aus Leipzig
- Jutta Hipps tragiske historie
 - Leonard Feathers fikk henne til USA i 1955
 - våren 1956: seks måneder spillejobb på
 - Hickory House, NYC
 - **Blue Note** tok opp 5. april 1956
- Hun ble møtt med New York-jazzverdenens sexistiske og nedvurderende holdning til henne som
 - kvinnelig og europeisk jazzmusiker
- La dette også være en påminnelse om den følgende historiens skjeive kjønnsdimensjon.
- Jutta Hipp er den eneste kvinnen som blir omtalt!

Det noen kaller blues, kaller jeg vakker musikk

- ▶ *Blue Note Records*, et navn som skaper rykninger i jazzfoten til enhver som vet noe som helst om jazzens moderne historie.
- ▶ Med LP-formatet lanserte Blue Note katalogserien «**Modern jazz**», med **katalognummer 15XX**.
- ▶ plateselskapet for «hard bop».
- ▶ 1500-serien ble videreført med samme navn i **4000-seriene**,
- ▶ Et utvalg av de i alt ca. 450 Blue Note-utgivelsene i disse seriene danner fortsatt i dag basisen i de fleste jazzplatesamlinger over hele verden
- ▶ Jeg er sikker på at vi ville komme til et svært høyt tall om vi summerte antall Blue Note-plater i de tilstedeværendes samlinger!
 - ▶ Ville det bli seks-sifret?

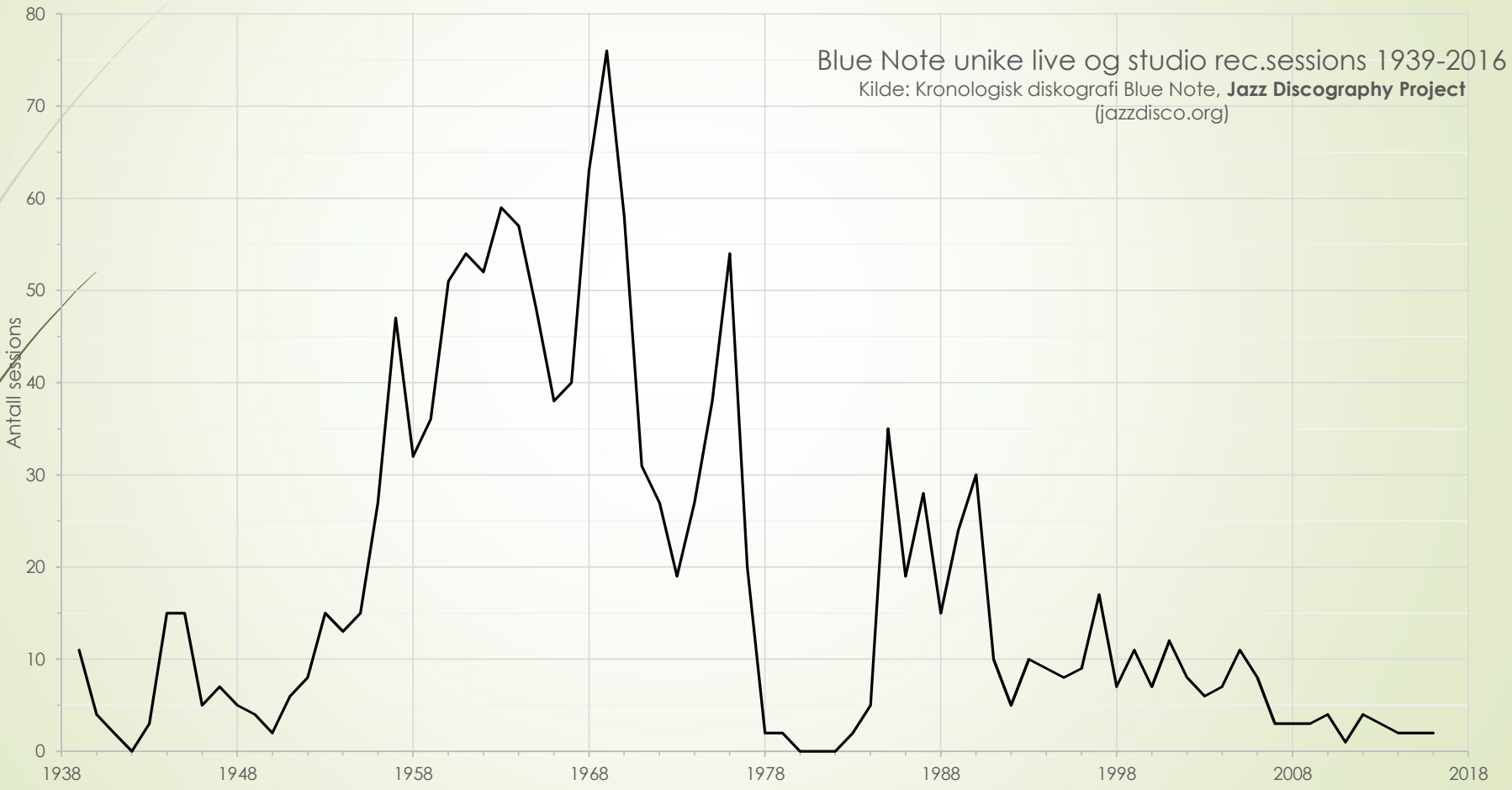
Tre naturlige deler

- Jeg **skal ikke fortelle den store historien** om Blue Note Records, om Alfred Lion og Francis Wolff
 - Er du interessert i dette kan jeg anbefale
 - *Richard Cook: Blue Note Records – The Biography* (2001)
 - DVD-ene *«It must swing – The Blue Note Story»*, (Wim Wenders/NDR 2018) / *«Blue Note – Beyond the notes»*, (Sophie Huber/Universal 2019) / *«Blue Note – A story of modern jazz»* (Julian Benedikt/EuroArts Entertainment, 1997)
 - Jeg **skal ikke gå inn på diskografiske** detaljer for **den seriøse/gale Blue Note-samler**
 - som detaljstudier av labler, BN-adresser, deep groove vs. line groove, osv.
 - Alt dette finner du på nettet!
 - Jeg skal ikke gå inn i førsteutgaver som investeringsobjekt
 - La det bare være sagt: Jeg kommer til å spille musikk som i førsteutgaver ville vært verdt ca. en kvart million kroner.
- **Del I Forhistorien og selskapet**
- **Del II 1500-serien**
 - Musikken!
- **Del III 4000-serien**
 - Musikken!

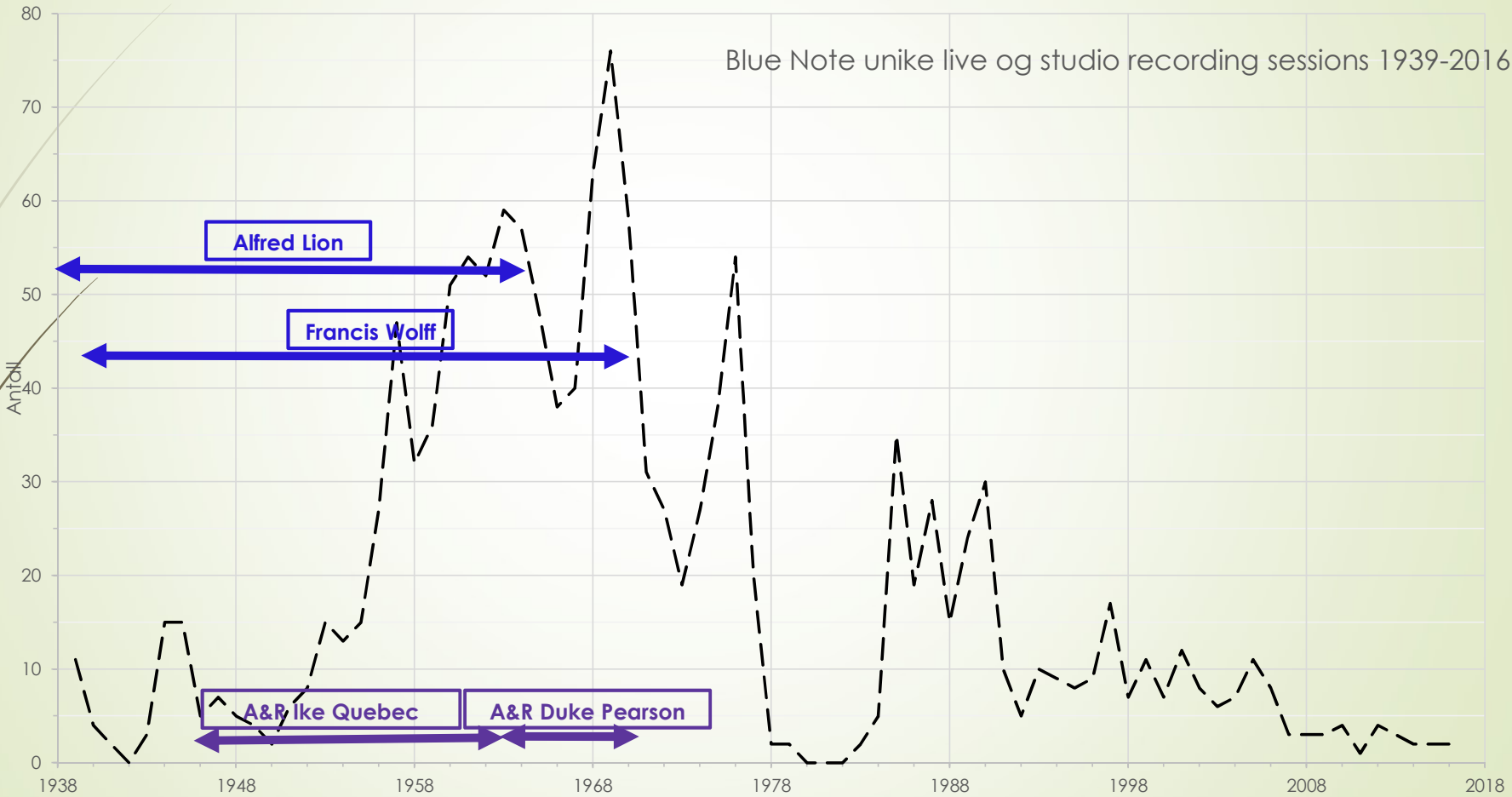

I. Litt om selskapets historie

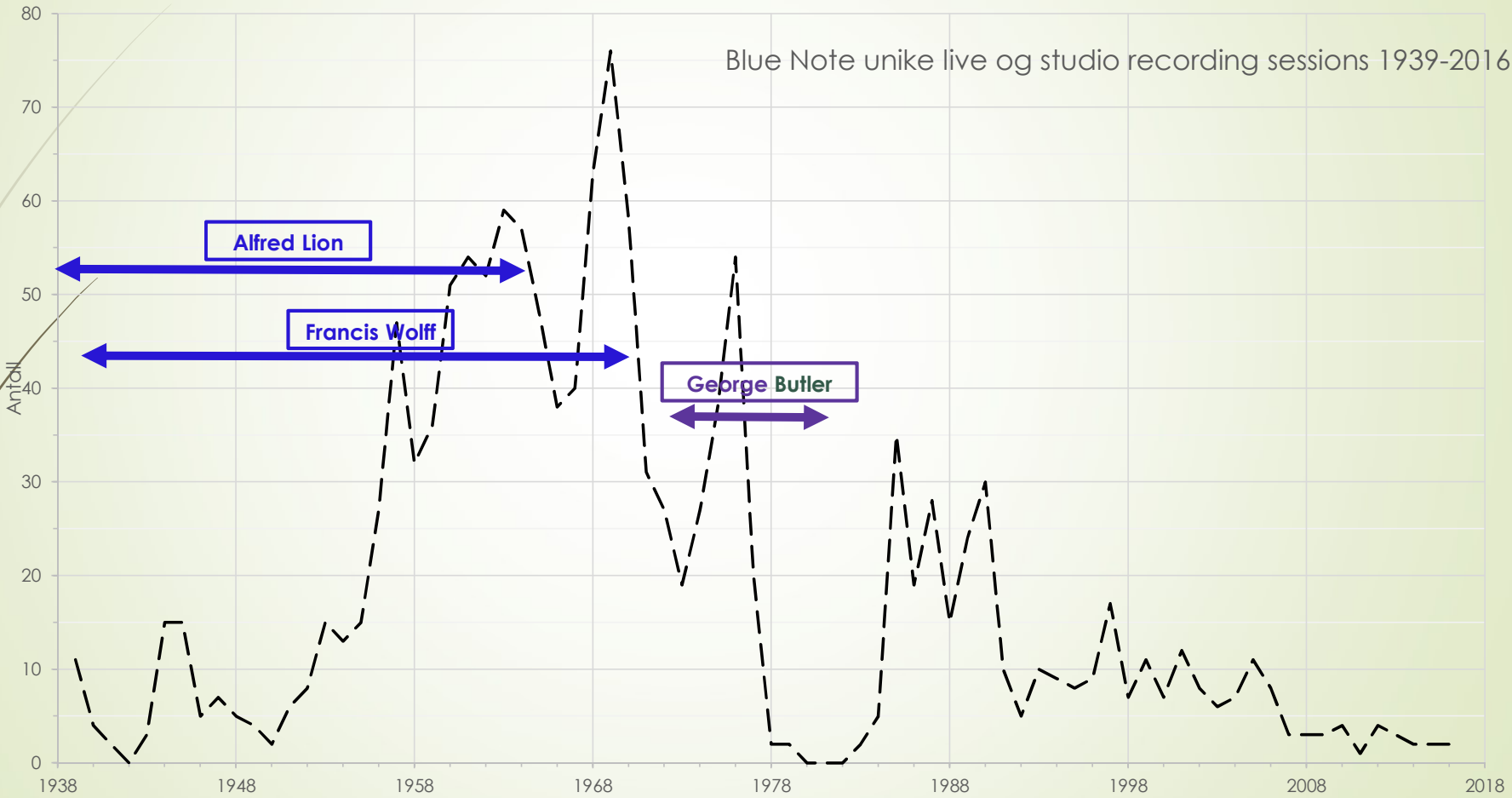
Blue Notes historie i fem bilder I

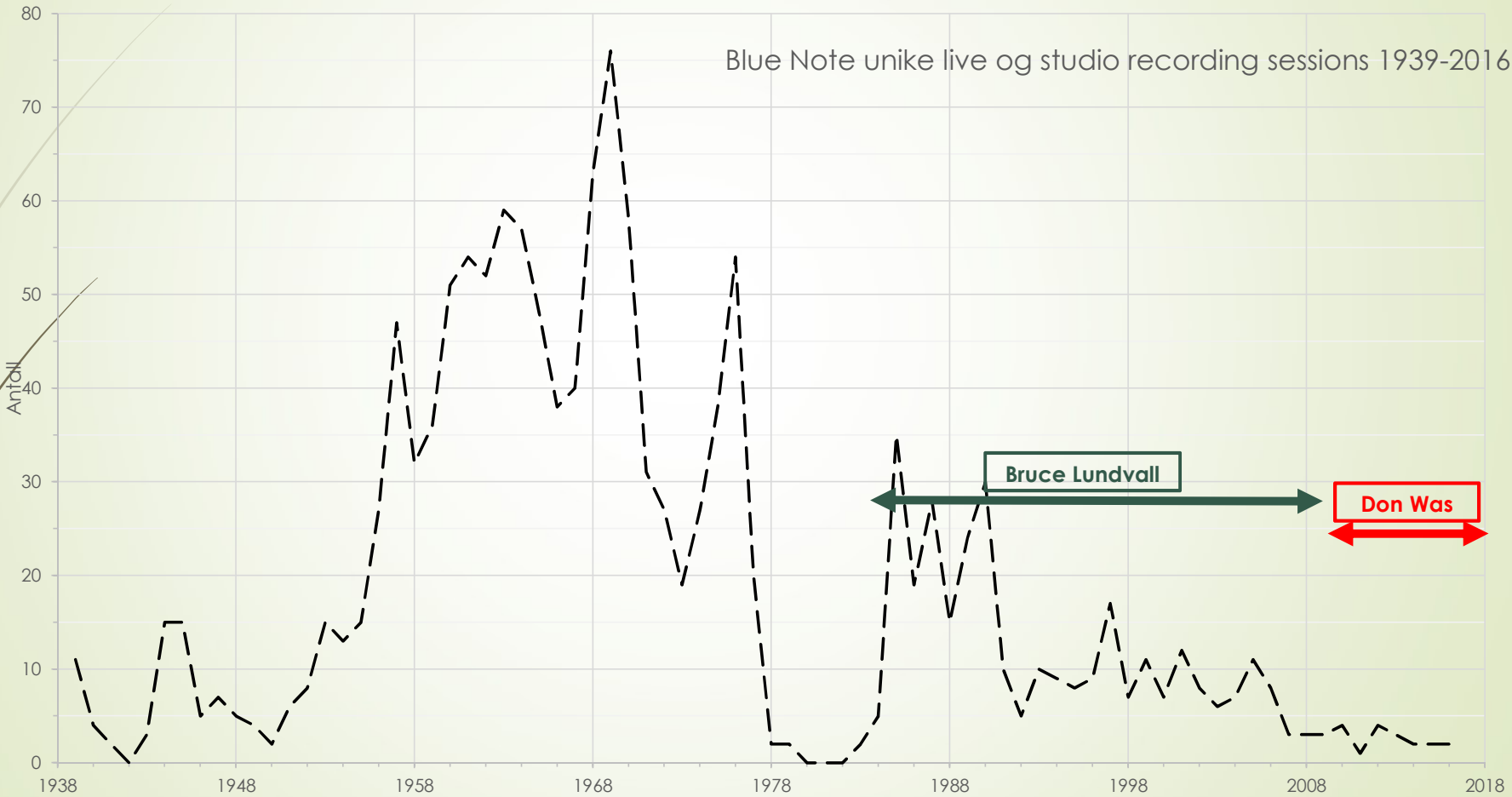
Blue Notes historie i fem bilder II

Blue Notes historie i fem bilder III

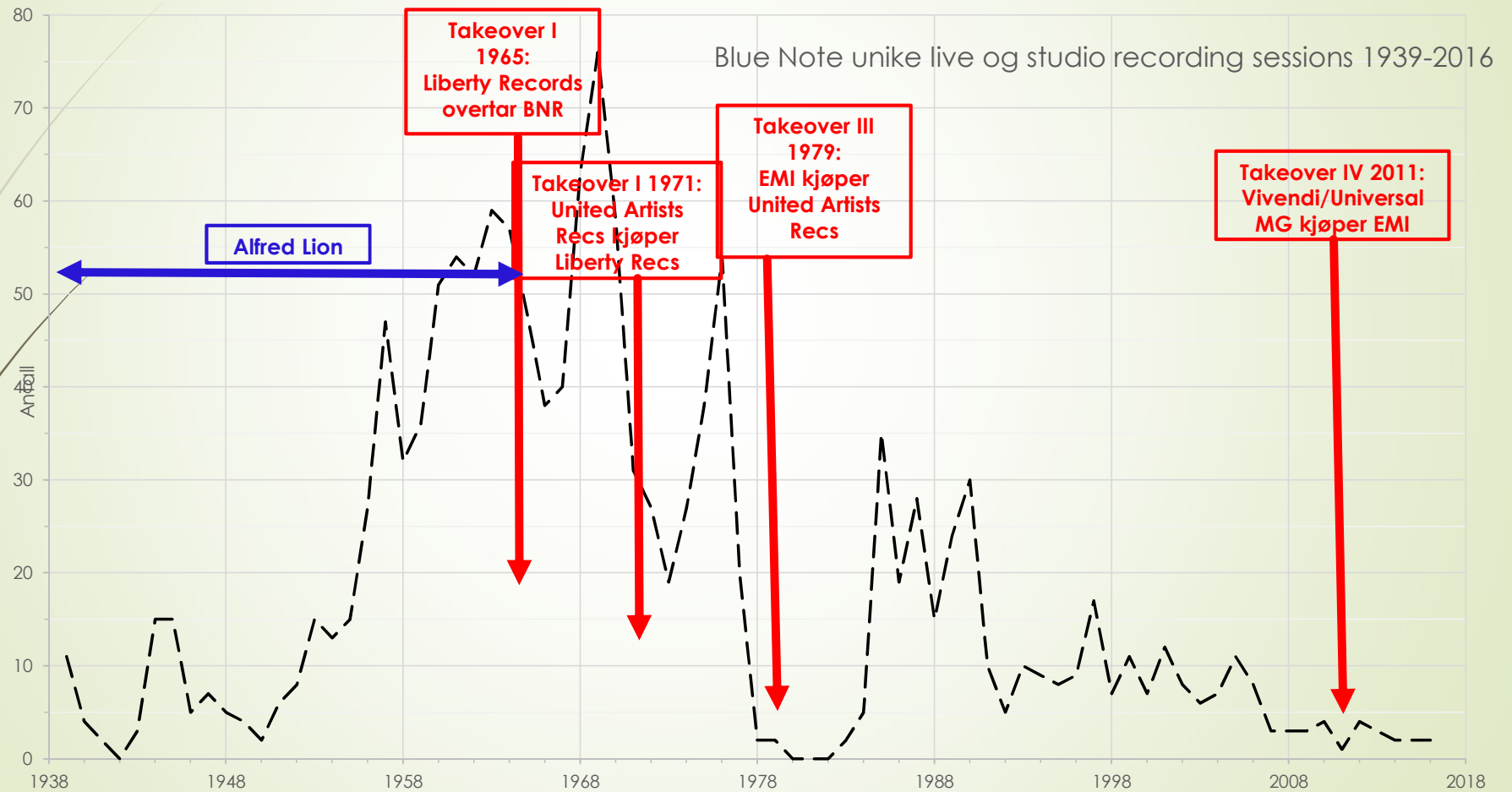
Blue Notes historie i fem bilder IV

Johan Hauknes

salt peanuts*

Blue Notes historie i fem bilder V

Blue Notes historie starter

- 23. desember 1938
- John Hammond's «From Spirituals to Swing» i Carnegie Hall
- I salen sitter **Alfred Lion**, en ung flyktning fra Hitler-Tyskland
- Dette er noe av det han hører den kvelden:

From Spirituals to Swing, 23. desember 1938

- ▶ **Meade Lux Lewis, Albert Ammons & Pete Johnson:**
 - ▶ *Jumpin' Blues*
- ▶ Dette er begynnelsen på «the Boogie Woogie Craze»,
- ▶ En galskap Alfred Lion ble en del av!

To uker seinere er Blue Note på beina

- ▶ På trettendedagen, den 6. januar 1939, arrangerte Alfred Lion studioopptak
- ▶ **Meade «Lux» Lewis og Albert Ammons**

- ▶ **6. januar 1939: probably WMGM Radio Station, NYC,**

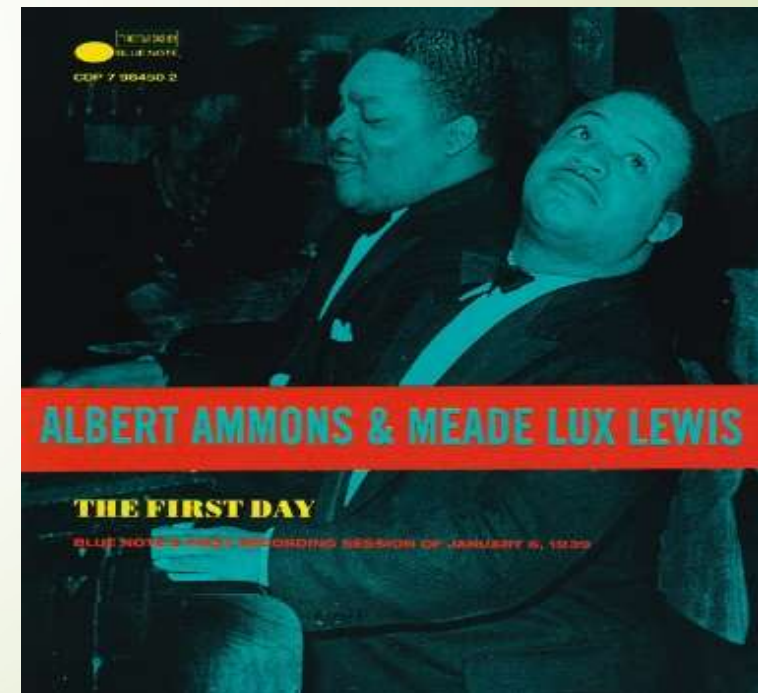
- ▶ Albert Ammons:

- ▶ «*Chicago in Mind*»

- ▶ **BN 4 Albert Ammons - Chicago In Mind / Meade "Lux" Lewis, Albert Ammons - Two And Fews, 1939**

- ▶ Her fra

- ▶ Albert Ammons og Meade «Lux» Lewis: *FirstDay*

Blue Notes første salgssuksess kom sommer 1939

- ▶ **BN 6 Port of Harlem Seven - Pounding Heart Blues / Sidney Bechet - Summertime 1939**
 - ▶ Sidney Bechet, soprano sax; Meade "Lux" Lewis, piano; Teddy Bunn, gitar; Johnny Williams, bass; Sidney Catlett, drums.
 - ▶ *Summertime*
 - ▶ probably WMGM Radio Station, NYC,
 - ▶ June 8, 1939

The AFM recording ban 1943/44

- ▶ **AFM – American Federation of Musicians** – nedla forbud for sine medlemmer for å spille inn plater.
 - ▶ Kravet var at musikere skulle ikke bare ha **session fees**, de skulle også ha royalty-rettigheter på sine arbeider
- ▶ **Blue Note** var av de aller første som inngikk en avtale med AFM og fikk lov å spille inn plater igjen allerede i 1943
 - ▶ En rettferdig, åpen kontrakt som tjente musikernes interesser og som sikret høy kvalitet på produksjonen var en viktig del av Blue Note og
 - ▶ av hvorfor Blue Note var attraktivt for musikerne
- ▶ Ikke bare betalte Blue Note (ofte mer enn) «union scale» for studiotiden, **de betalte også for øvings- og innstuderingstid i studio!**
 - ▶ «the difference between Blue Note and Prestige is two days of [paid] rehearsal», sa Bob Porter, produsent i Prestige («the junkies' table»)!
 - ▶ og automatiske royalty-rettigheter

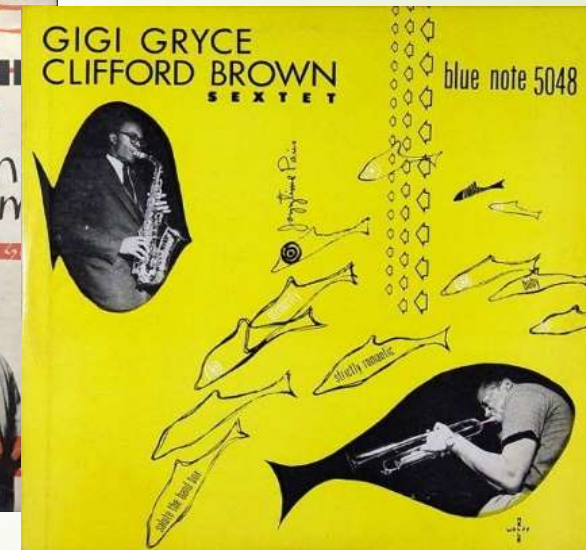
II. 1500 Modern Jazz (1501-1600) – 1955–58

Serien kunne også vært kalt «**Nye stemmer!**»!

BLP 1517 Gilbert «Gil» Mellé – Patterns in Jazz

- Bohem, maler, designer og musiker

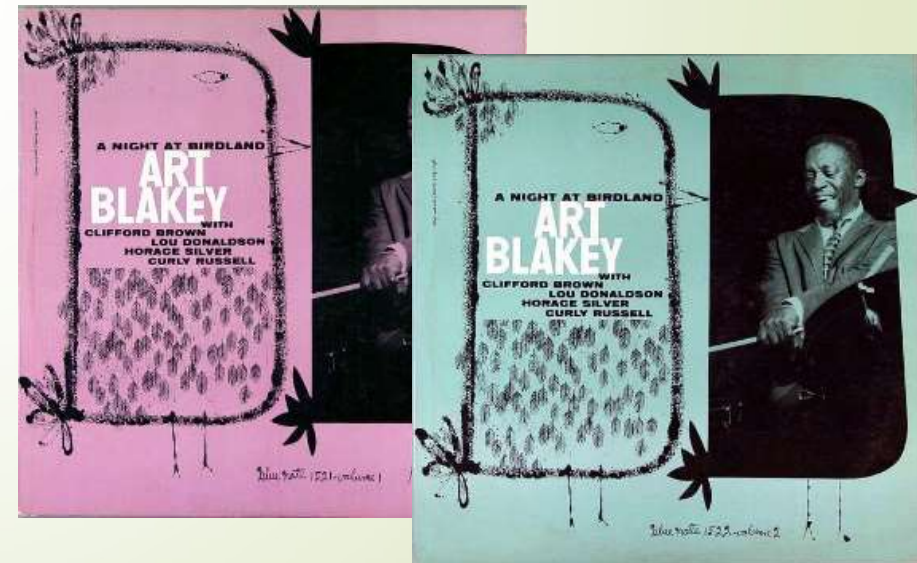
BLP 1517 Gilbert «Gil» Mellé – Patterns in Jazz

- ▶ Bohem, maler, designer og musiker
- ▶ **BLP 1517 Patterns in Jazz /1956**
- ▶
- ▶ Gil Mellé, baritone sax; Eddie Bert [Edward Bertolatus], trombone; Joe Cinderella, guitar; Oscar Pettiford, bass; Ed Thigpen, drums.
- ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ, April 1, 1956
- ▶ *The Set Break*

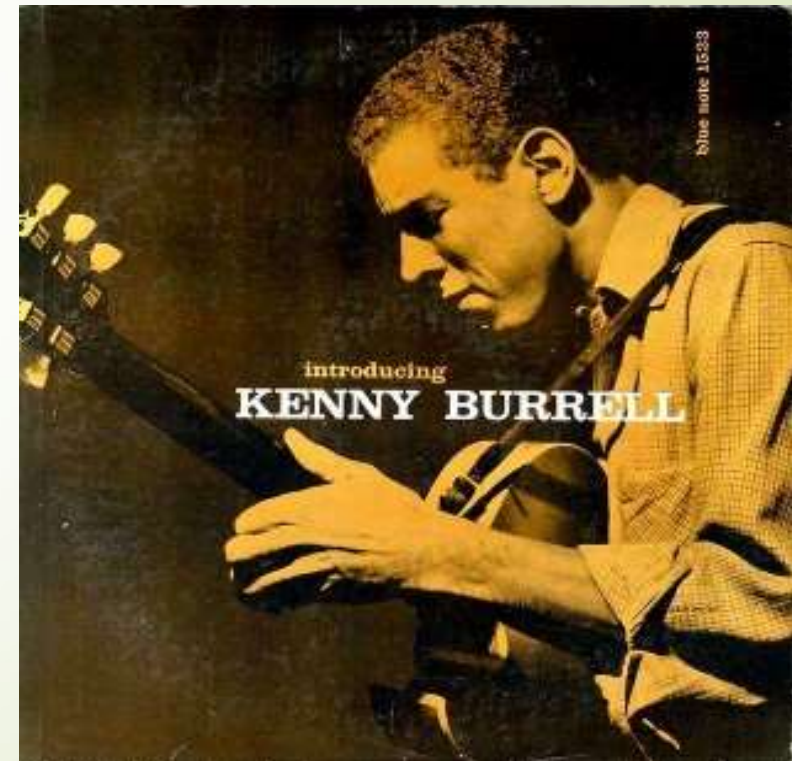
BLP 1521/22 Art Blakey Quintet: A Night at Birdland

- ▶ I 1954: Blue Notes første *live-innspilling!* På **Birdland**, med **Art Blakey Quintet**
 - ▶ Med Van Gelder bak spakene
- ▶ **A Night at Birdland**
 - ▶ Clifford Brown, trumpet; Lou Donaldson, alto sax; Horace Silver, piano; Curly Russell, bass; Art Blakey, drums
 - ▶ «**A made up working band** ... that might be called the Blue Note Family» -- Leonard Feathers
 - ▶ Jeg kaller det **Versjon null av Jazz Messengers**
 - ▶ men Feathers **visste ikke hvor rett** han skulle få: Flere av disse skulle sette **sterkt preg** på **Blue Note** de kommende 15 årene!
 - ▶ Birdland, NYC
 - ▶ søndag 21. februar 1954
 - ▶ *A Night in Tunisia* (Dizzy Gillespie)

BLP 1523 Introducing Kenny Burrell /1956

- ▶ Tommy Flanagan, piano; Kenny Burrell, gitar; Paul Chambers, bass; Kenny Clarke, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ May 29, 1956
- ▶ *Fugue 'N' Blues (Kenny Burrell)*

Van Gelders opptaks-estetikk

- ▶ En gjenkjennelig «sound»
 - ▶ Nær-mikking, «intim lyd»,
 - ▶ Fast panorering, uten noen dikkedarer, lite lekking mellom instrumentene.
 - ▶ Dynamisk «handlings»-rom for instrumentene, ingen overstyring, eller overbelastning
 - ▶ Luft i lydbildet
 - ▶ Rein pianolyd, ingen skingring i diskanten, og ikke minst: *stemt* piano!
- ▶ Til forveksling de samme kriterier som var viktige Jan Erik Kongshaug
- ▶ RvG-lyd av og til for «varm»
 - ▶ «the piano is under a hood»
- ▶ **Charles Mingus** nektet å spille med RvG bak skapene:
 - ▶ «[Van Gelder] tries to change people's tones. I've seen him do it; I've seen him take Thad Jones and the way he sets him up at the mike, he can change the whole sound. That's why I never go to him; he ruined my bass sound[!]».

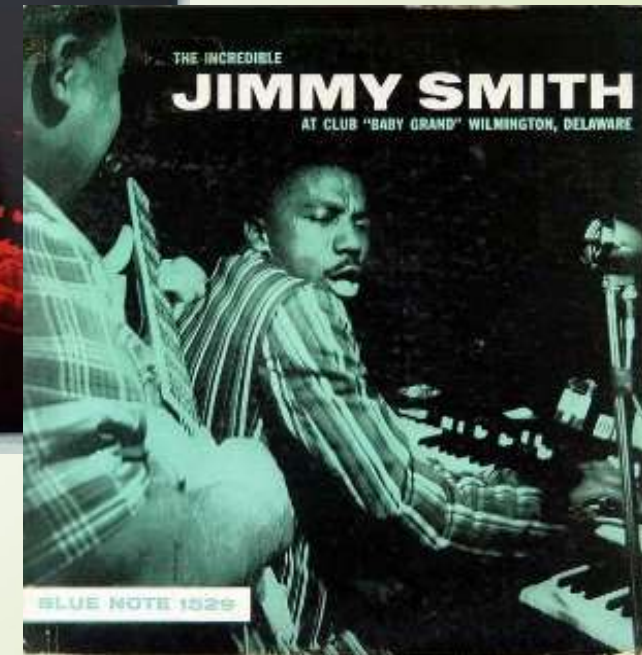
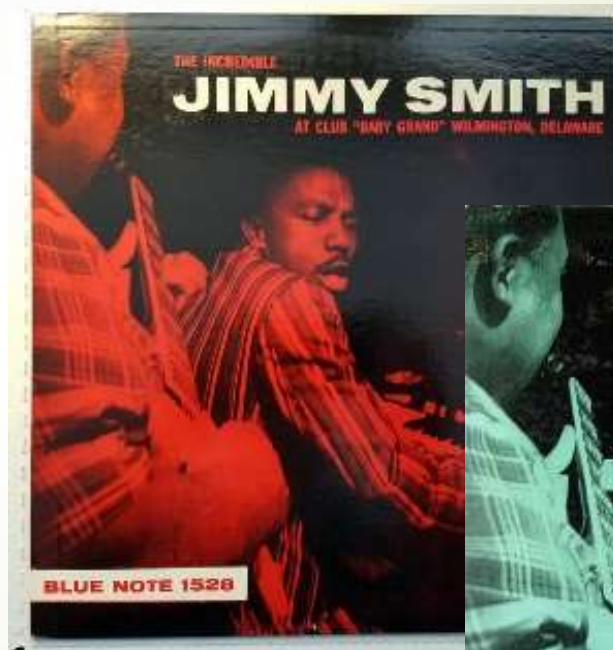
BLP 1527 The Magnificent Thad Jones /1956

- ▶ Thad Jones, trumpet; Billy Mitchell, tenor sax; Barry Harris, piano; Percy Heath, bass; Max Roach, drums
 - ▶ **Billy Mitchell:** vokst opp i Detroit, 1956-57 med Dizzy Gillespie, 1957-1967 med Count Basie
 - ▶ **Barry Harris:** også fra Detroit, men spilte også med Max Roach på denne tida
 - ▶ Clifford Brown og Richie Powell døde tre uker før denne innspillingen.
- ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
- ▶ July 14, 1956
- ▶ *Billie-Doo (Thad Jones)*

BLP 1528/29 The Incredible Jimmy Smith at Club "Baby Grand" Wilmington, Delaware /1956

- ▶ Jimmy Smith, B3; Thornel Schwartz, guitar; Donald Bailey, drums
- ▶ Club Baby Grand, Wilmington, DE,
- ▶ August 4, 1956
- ▶ Rec. eng. Rudy Van Gelder
- ▶ *Caravan (Tizol/Ellington)*

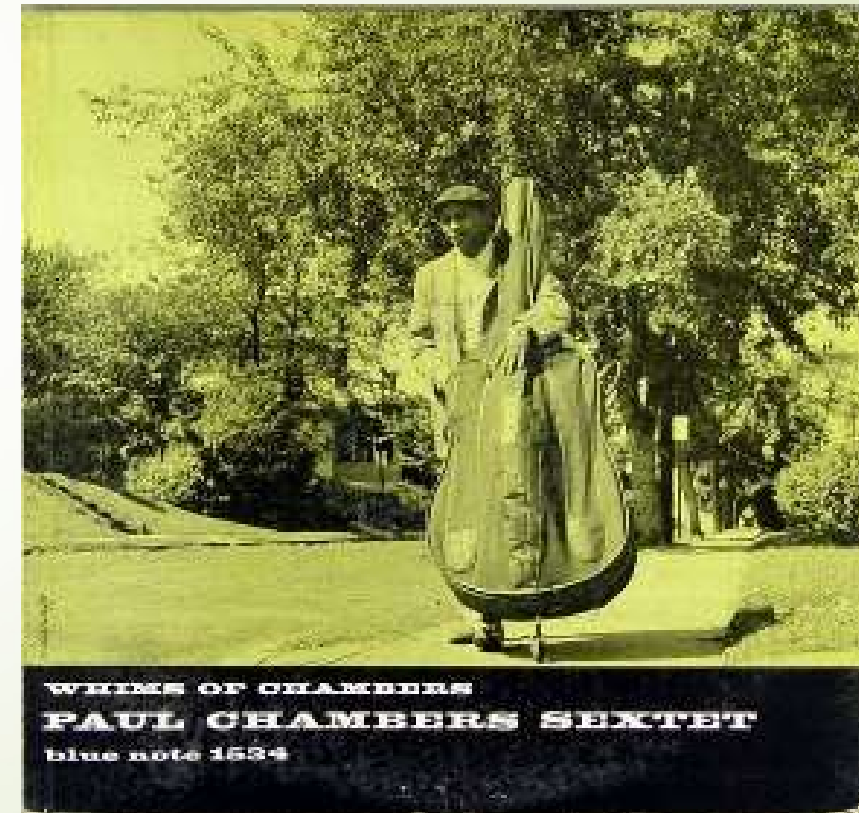
BLP 1533 Introducing Johnny Griffin /1956

- ▶ Johnny Griffin, tenor sax; Wynton Kelly, piano; Curly Russell, bass; Max Roach, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ April 17, 1956
- ▶ *Nice and Easy (Johnny Griffin)*

BLP 1534 Paul Chambers Sextet – Whims of Chambers /1956

- ▶ Horace Silver, piano; Kenny Burrell, gitar; Paul Chambers, bass; "Philly" Joe Jones, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ September 21, 1956
- ▶ *Whims of Chambers (Paul Chambers)*

BLP 1536 J.R. Monterose – with ... /1956

- ▶ Ira Sullivan, trumpet; J.R. Monterose, tenor sax; Horace Silver, piano; Wilbur Ware, bass; "Philly" Joe Jones, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ October 21, 1956
- ▶ *Wee-Jay (J.R. Monterose)*

BLP 1537 Lou Donaldson – Quartet/Quintet/Sextet 1957

► Kenny Dorham, trumpet; Matthew Gee, trombone; Lou Donaldson, alto sax; Elmo Hope, piano; Percy Heath, bass; Art Blakey, drums

► Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,

► August 22, 1954

► *The Stroller* (Horace Silver)

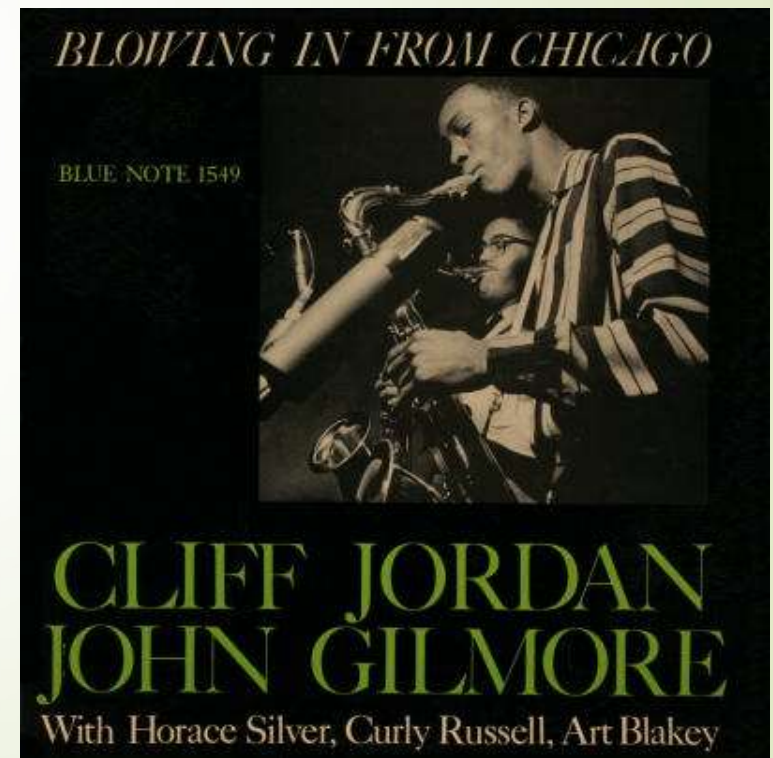
BLP 1538 Lee Morgan – Indeed! /1956

- ▶ Lee Morgan, trumpet; Clarence Sharpe, alto sax; Horace Silver, piano; Wilbur Ware, bass; Philly Joe Jones, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ November 4, 1956
- ▶ *Roccus (Horace Silver)*

BLP 1549 Cliff Jordan, John Gilmore – Blowing in From Chicago /1957

- ▶ John Gilmore, Clifford Jordan, tenor sax; Horace Silver, piano; Curly Russell, bass; Art Blakey, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ March 3, 1957
- ▶ *Blue Lights (Gigi Gryce)*
 - ▶ [soli: JG, HS, ...]

BLP 1576 Sonny Clark – Sonny's Crib /1958

- ▶ John Coltrane, tenor sax; Curtis Fuller, trombone; Donald Byrd, trumpet; Sonny Clark, piano; Paul Chambers, bass; Art Taylor, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ September 1, 1957
- ▶ *Sonny's Crib (Sonny Clark)*

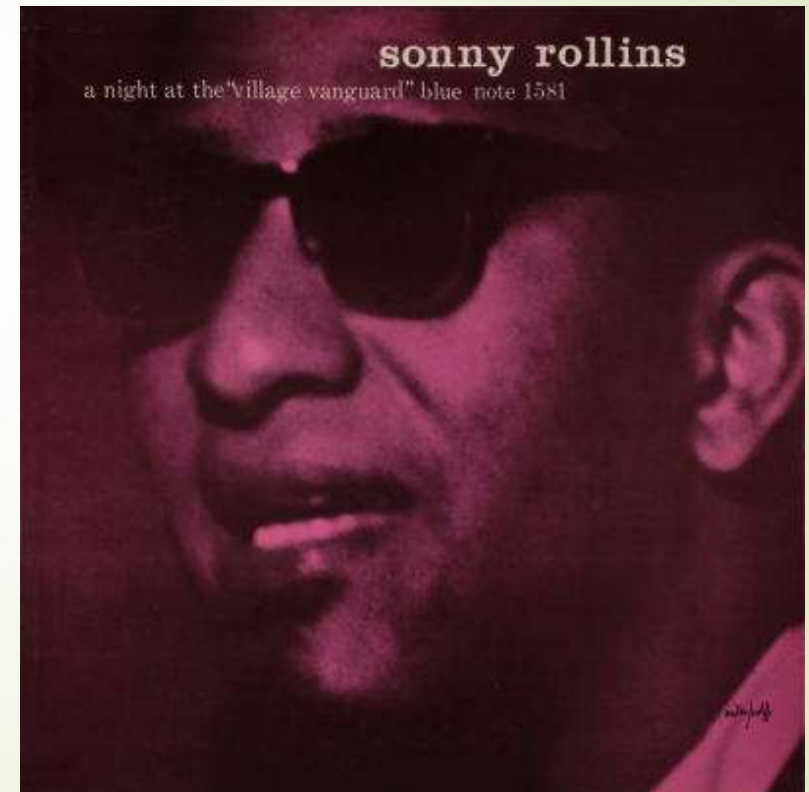
BLP 1577 John Coltrane – Blue Train /1957

- ▶ Lee Morgan, trumpet; Curtis Fuller, trombone; John Coltrane, tenor sax; Kenny Drew, piano; Paul Chambers, bass; "Philly" Joe Jones, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ September 15, 1957
- ▶ *Lazy Bird (John Coltrane)*

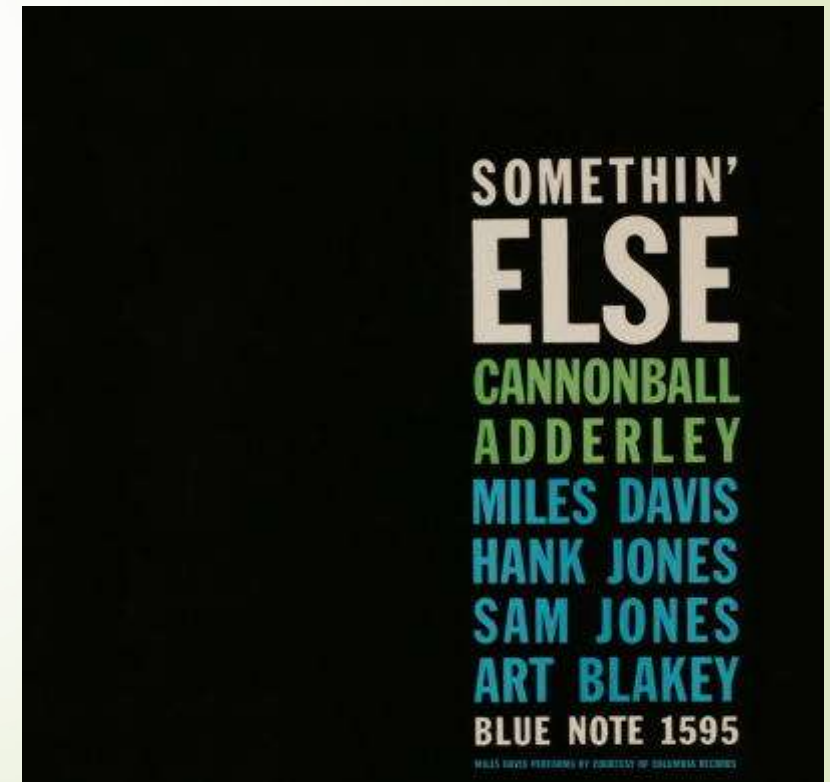
BLP 1581 Sonny Rollins – A Night at the Village Vanguard /1957

- ▶ Sonny Rollins, tenor sax; Wilbur Ware, bass; Elvin Jones, drums
 - ▶ Village Vanguard, NYC
 - ▶ Evening set, November 3, 1957
 - ▶ Rec. eng. Rudy Van Gelder
- ▶ *Sonny Moon for Two (Sonny Rollins)*

BLP 1595 Cannonball Adderley – Somethin' Else /1958

- ▶ Miles Davis, trumpet; Cannonball Adderley, alto sax; Hank Jones, piano; Sam Jones, bass; Art Blakey, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ March 9, 1958
- ▶ *Somethin' Else (Miles Davis)*

Da tar vi pause!

- ▶ Dette var **musikk for ca. 150 000,-** i Blue Note-førsteutgaver!
- ▶ **BLP 1595 Cannonball Adderley - Somethin' Else /1958**
- ▶ Miles Davis, trumpet; Cannonball Adderley, alto sax; Hank Jones, piano; Sam Jones, bass; Art Blakey, drums
 - ▶ Van Gelder Studio, Hackensack, NJ,
 - ▶ March 9, 1958
 - ▶ *Autumn Leaves*
 - ▶ *Love for Sale*
 - ▶ *One for Daddy-O*

