

11. 07. 2021

»I write what I feel. You don't sit down to bridge a gap, to create a synthesis between jazz and Classics. I don't want to be accused or praised for bridging a gap. Each bit of music is a reflection of the composer's ideas.

Basically, I believe in lyricism. I believe there should be warmth in music, not clever exercises in counterpoint for its own sake. Bartók and Alban Berg were fantastic composers; both were intricate and warm.

I object to writing a time, say 32 measures, just for blowing purposes. A composition should have value, sense. I feel we should write honestly, to communicate feeling. That's why the blues will never die, because they communicate immediately.

I'm not trying to solve any problem. I'm saying what I want to say.

If Beethoven at 29, after the *Eroica*, returned to his first teacher, then we should be humble about everything, from the symphony to the hillbilly band. We should be aware of all contributions.

Classical musicians should become hip, too. The art of classical improvisation has perished, despite the fact that the primary function of the musician is to express himself on his instrument immediately, instead of waiting for someone write it. I know I was attracted to jazz by its improvisation. It's tremendously exciting to me.

I respect people from Stravinsky to an underrated Ferde Grofe. I think guitarist Jim Hall is extremely talented. Ellington, too, has always influenced me, because he performs all kinds of music. His music will last because he deserves the name composer, as Irving Berlin does; note, Duke is a composer, not a tunesmith. He composes; he does not write in 32-bar phrases.

I've been interested in mystic philosophy on a realistic basis. Zen teaches that knowledge in itself is of no consequence without the truth that comes only from living a full life, from learning to absorb life in its totality.

In terms of music, the musician must read to learn and experience in order to grow. I think many jazzmen tend to shut their minds off to the classics, folk songs, etc. After years of blowing, they fall into a groove or style. I feel a musician's expression should change, as Picasso's has done. As a result, some of my writing is funky; some classical in nature.«

[Aus dem CD-Booklet zu: The Music of Fred Katz / Feat. The Chico Hamilton Quintet — Fresh Sound Records, 2008]

Frederick Katz [1919 – 2013] war der erste klassische Musiker und Komponist, der das Cello ernsthaft in den Jazz integriert hat. Ernsthaft, das heißt: als eigenständiges Instrument, offen für alle freien Formen der Improvisation. In seiner Grundhaltung ein Pionier, in seiner musikalischen Freiheit ein Avantgardist, als Komponist ein Erneuerer und als Cellist ein Weiterentwickler der Möglichkeiten dieses Instruments. Obwohl er nicht der erste Cello-Spieler im Jazz war, kann man sagen: das Jazz-Cello als Begleit- und Solo-Instrument ist seine Erfindung. Er hat eine klassische Ausbildung als Konzert-Cellist; einer seiner Lehrer war der heute legendäre Pablo Casals. Damals, in den Aufbrüchen der 20er und 30er Jahre, sammelten sich Jugendliche und junge Erwachsene mit solchen Ausnahmeeigenschaften oft in der Kommunistischen Partei der USA. Sowas gabs mal.

Die experimentierfreudigste Zeit war die mit dem Chico Hamilton Quintet, die Jazzgruppe, die den sogenannten "Chamber Jazz" erfunden hat, Jazz als Kammermusik, meist in der Besetzung: Cello, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Altsaxophon, Klarinette, Flöte, Posaune, Oboe, Fagott. Kleine Abweichungen nicht ausgeschlossen.

Das alles fand in der zweiten Hälfte der 50er Jahre statt. Die Vinyl-Schallplatten aus der Zeit sind nur schwer oder gar nicht mehr zu finden. Als Wiederveröffentlichung auf CD ist derzeit noch einiges lieferbar bzw. auffindbar, was sich allerdings schnell ändern kann. Die CD als Tonträger, begleitet von Booklets mit Texten und Kommentaren von kompetenten und bestens informierten Autoren, Schriftstellern, Journalisten, verliert immer mehr gegen das Aufkommen von primitiven, aus jedem historischen Zusammenhang gerissenen, noch dazu akustisch miserablen Audio-Dateien.

Hier eine kleine Liste noch nicht ganz verschwundener CDs:

- Recorded: 1955 — The Chico Hamilton Quintet: Featuring Buddy Collette & Jim Hall — Pacific Jazz TOCJ-6114 / Toshiba-EMI Ltd. (Original Mono) / Made in Japan, 1997
- Recorded: 1955 — The Original Chico Hamilton Quintet: Complete Studio Recordings featuring Buddy Collette & Jim Hall — Lone Hill Jazz LHJ 10217 / Made in the EU, 2006
- Recorded: 1956-57 — Chico Hamilton Quintet: Complete Studio Sessions 1956-1957 / Featuring Paul Horn, John Pisano, Fred Katz & Carson Smith — Fresh Sound Records / FSR-CD 513 / Made in Spain, 2008
- Recorded: 1957 — The Music of Fred Katz — Featuring The Chico Hamilton Quintet — Enthält die ursprüngliche LP: Zen - The Music of Fred Katz with Paul Horn and The Chico Hamilton Quintet + "Concerto of Jazz Themes from Sweet Smell of Success" (Group Improvisation / 16 Min.) — Fresh Sound Records / FSR-CD 521 / Made in Spain, 2008
- Recorded: 1957 — Chico Hamilton Quintet & Elmer Bernstein: Jazz and Orchestral Themes recorded for the Soundtrack of the Motion Picture "Sweet Smell of Success" — El Records & Cherry Red Records / ACMEM 132 CD / Made in the EU & UK, 2008
- Recorded: 1958-1959 — Chico Hamilton Quintet: Plays South Pacific & Ellington Suite — Fresh Sound Records / FSR 2257 / Made in Spain, 2010
- Recorded: 1958-1959 — Fred Katz and His Music — Doppel-CD mit den drei LPs: Soul°Cello / 4-5-6 Trio / Fred Katz and his Jammers — Fresh Sound Records / FSR-CD 744 / Made in Spain, 2012
- Recorded: 1959 — Chico Hamilton Quintet: With Strings Attached (Orchestra under the direction of Fred Katz) & Three Faces of Chico — Warner Bros. Records 9362478742 / Made in Germany, 2000
- Recorded: 1989 — The Original Chico Hamilton Quintet: Reunion — Soul Note 121191-2 / Made in Italy, 1991

Und übrigens: die frühe Chico Hamilton Musik, die West Coast / California Jazz ist, kennt schon im Jahr 1955 ein Stück wie "Free Form", was die Behauptung widerlegt, der Free Jazz sei ein East Coast / New York Jazz Phänomen vom Anfang der 60er Jahre. Dieses Stück wird auf manchen Schallplatten als *Group Improvisation* ausgewiesen, auf anderen als *ad lib*. Eines der erstaunlichsten Stücke der Jazzgeschichte, das als Chico Hamilton / Fred Katz Gemeinschaftsarbeit gilt, ist die Improvisation "Concerto of Jazz Themes from Sweet Smell of Success". Dazu hat Jordi Pujol in dem oben bereits erwähnten Booklet zu "The Music of Fred Katz" geschrieben: »The CD ends with one of the most unusual jazz recordings ever attempted. It features the Quintet, under normal recording conditions, performing *Concerto of Jazz Themes*, an extended improvisation of several of their own themes composed for the soundtrack of *Sweet Smell of Success*. It will be

difficult to believe that not even a sketched arrangement was made for this recording, yet this is the actual case. The resulting music is a beautifully integrated composition conceived in free concerto form, which allows each of the individuals in the group great freedom for expression in the group's atonal and polytonal framework.«

Es gibt sogar eine Verbindung zwischen Fred Katz und Bob Dylan. Das Katz-Cello ist zu hören auf dem Soundtrack zu "*Pat Garrett and Billy The Kid*", in dem Stück "*Final Theme*".

Den schönen Abschluß der Hamilton Quintet Geschichte bildet die "Reunion" Musik von 1989, in der Besetzung Buddy Collette, Fred Katz, John Pisano, Carson Smith und Chico Hamilton, produziert von einem der besten und kompetentesten Jazz-Produzenten aller Zeiten: Giovanni Bonandrini. Allein die 8 Minuten lange improvisierte Erneuerung von "*Free Form*" (hier mit dem Titel "*Five Friends*", also erneut bzw. weiterhin aus dem Effeff gespielt: die fünf Freunde der freien Form können, was sie tun, und sie tun, was sie können) überschreitet, mal wieder, jede Jazz-Grenze und jede andere Genre-Grenze, auch die von Tonalität, Atonalität und Polytonalität. Musiker wie diese kennen kein Nachlassen.

∞ ∞ ∞

Lesen / Hören / Schauen

Reg Whitaker: *Das Ende der Privatheit / Überwachung, Macht und soziale Kontrolle im Informationszeitalter* (München: Verlag Antje Kunstmann, 1999).

The Quest — Mal Waldron: Piano // Eric Dolphy: Alto Sax & Clarinet // Booker Ervin: Tenor Sax // Ron Carter: Cello // Joe Benjamin: Bass // Charles Persip: Drums — (Prestige Records / New Jazz Records / OJC, 1992).

ZDF — Fußball Europameisterschaft — Endspiel (mit falschem Ergebnis).

Fortsetzung folgt ...

© 2021, Felix Hofmann