

JAZZTHETIK (August 07)

Schwarze Lebenskunst

Bitte schön, was ist Jazz? Lange Jahre gab es vor allem musiktheoretische Erklärungsversuche, die sich um Synkopen und Improvisation, Moll und Dur, Swing und Skalen drehten. Ab und wann tauchte auch noch der eine oder andere Afroamerikaner auf, der Jazz mit seiner Art des Gehens erklärte, den »Walking Bass« mit seiner Körpersprache in Verbindung brachte und den Blues als ein Lebensgefühl erwähnte. Hm, aber darüber nachzudenken in den offiziellen Jazzdiskursen? Besser nicht. Dann doch lieber ein neues Fass aufmachen und mit Stuart Nicholson flugs die Dominanz und Virilität des europäischen Jazz behaupten! So weit muss es allerdings nicht kommen.

Denn glücklicherweise hat Renate Da Rin in Köln die Jazzedition **buddy's knife** gegründet, eine Edition, die mit ihren ersten beiden Bänden zwei afroamerikanischen Musikern der ersten und zweiten Free-Jazz-Generation eine Stimme gibt. »Da der lebendigen Kölner Szene des Jazz und der Improvisierten Musik ein Verlag fehlt, der sich ganz und gar dem Thema widmet, haben wir ihn gegründet«, heißt es, und **buddy's knife** will explizit den »Stimmen, die über Jazz erzählen und über das, was ein Leben mit Jazz ausmacht« ein Forum bieten.« (Und das in englischer Sprache!) Den Anfang machen zwei Bassisten aus der Avantgarde-Szene. Zum einen Henry Grimes, der seit den Spätfünfzigern durch Aufnahmen mit Sonny Rollins, Monk, Ayler, Shepp und Cecil Taylor auf sich aufmerksam machte. Grimes gilt dank seines weitsichtigen Spiels als stilbildend für improvisierende Bassisten, doch irgendwann in den Spätsechzigern verabschiedete er sich von der Musikszene, engagierte sich im Straßentheater und fiel irgendwann durch das eh weitmaschige soziale Netz Amerikas. William Parker schenkte ihm 2002 einen neuen Bass, Grimes übte und meldete sich dann wieder auf der Szene zurück.

In den Jahren der inneren Emigration hatte Grimes immer wieder Gedichte geschrieben, und die finden sich jetzt in dem radikal klar typografierten Buch **Signs Along the Road**. Der Musiker Marc Ribot erklärt in seinem luziden Vorwort, wie die Gedichte Grimes' zu lesen sind. Es seien Spielereien mit Worten und ihrer Deutung, aber auch mit (Sprach-)Rhythmen und Doppeldeutigkeiten, die ohne das Verständnis etwa der Musik von Monk & Co. kaum zu verstehen sind. So werde aus Gedichten, die sich auf den ersten Blick wie Amateur-Poesie lesen, dann ein Stück afroamerikanischen Lebensgefühls, wo Sprache, Dichtung und Musik ein und denselben Rhythmus, ein und denselben Geist atmen.

William Parker, der Mann, dessen Geschenk Grimes wieder in die Öffentlichkeit zurückholte, ist seines Zeichens ebenfalls Bassist und seit den frühen siebziger Jahren durch seine Arbeit mit Frank Lowe ein Begriff in der

Szene. Parker, ein Garrison-Schüler, spielte mit u.a. Brötzmann und Roscoe Mitchell, mit John Zorn und Derek Bailey. Und: Er ist nicht nur Bassist, sondern auch ein Philosoph, der an die Heiligkeit der Musik glaubt. Der Band **Who Owns Music** trägt den beredten Untertitel **Notes from a Spiritual Journey** und trifft den Kern der Aussagen besser als der Haupttitel, der an ein dröges ökonomisches Manifest denken lässt. Und wovon schreibt Parker? Er bedankt sich seitenweise bei den Musikern, die ihn beeinflusst haben, von Mingus bis Ray Brown. Er erzählt in prägnant gesetzten Worten vom Blues und von der Macht der Musik gegen die Übel der Welt, er vermischt Zen-Anekdoten mit Anklagen gegen die Musikvernichter von Seiten des Rassismus und einer Welt, die ihre Werte gegen das Leben ausrichtet. Ein faszinierend originelles Buch voller Einsichten in die Innenwelten eines afroamerikanischen Musikers – gerade auch deshalb, weil hinter jedem Wort Parkers Erfahrungen stecken, die **so** nur jemand machen konnte, der als Afroamerikaner sozialisiert wurde. Hier, in den Worten Parkers, schwingt eine Jazz-Erfahrung mit, die im afroamerikanischen Jazz zu hören ist – aber eben nicht in der, zugegebenermaßen, oftmals auch interessanten Musik, die als europäischer Jazz verkauft wird, aber eben diese Bezeichnung kaum verdient.

Beide, Parker und Grimes, schreiben und spielen die deutliche Sprache des afroamerikanischen Jazz. Dass **buddy's knife** ihnen eine Heimstatt bietet, ist das Verdienst von Renate Da Rin, die mit ihrer Einstellung der des Jazz nicht fernsteht: »Ich bin von der Musik und von den Musikern einfach fasziniert, insbesondere wenn sie auch noch imstande sind, sich verbal zu äußern. Es ist mir einfach eine Herzensangelegenheit, ihre Schriften zu veröffentlichen!« So trifft es sich, dass in Köln Musik und Buchkunst zur Lebenskunst sich vereinen. Keine schlechte Empfehlung, oder?

-- Harald Justin

Henry Grimes: Signs Along the Road, Köln 2007, buddy's knife, 129 Seiten.
William Parker: Who Owns Music, Köln 2007, buddy's knife, 141 Seiten.

www.jazzthetik.de/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=1

<< >>< >< <> <> <> ><

Translation into English by German-born New York photographer Nick Ruechel:

Schwarze Lebenskunst (Black Art Of Life)

What really is Jazz, please? For many years, attempts at an explanation were based chiefly on musical theory and revolved around syncopation and improvisation, major and minor, scales and swing. Once in a while, Afro-Americans would weigh in and explain Jazz along the lines of a personal style of walking, connecting the 'walking bass' with their own body language, and defining the blues as a way of life.

Hmm, contemplating this concept in the official discourses on Jazz? Maybe not a good idea.

Maybe it would be better to open up a new can of worms and use Stuart Nicholson to expound on the virility and dominance of European free jazz. But we don't have to go that far.

Fortunately, Renate Da Rin founded the Jazz Book Publishing house, "Buddy's Knife" in Cologne. With its first two releases, the publisher has given a voice to African-American musicians of the first and second generations of free jazz. "We created the company since the lively Jazz scene in Cologne and improvised music per se was missing a publisher solely dedicated to this subject matter."

Buddy's Knife intends to provide a forum to the voices who speak about Jazz and about what constitutes living within this art form -- and all this in the English language!

The beginning is dedicated to two bassists from the avant-garde scene, one being **Henry Grimes**, who gained recognition in the mid-'50's through his recordings with Sonny Rollins, Thelonious Monk, Albert Ayler, Archie Shepp, and Cecil Taylor. Grimes's progressive style of playing provided a conceptual and stylistic blueprint for improvising bassists, but in the mid-60's he suddenly disappeared from the scene, got involved in street theater, and eventually became a casualty of America's deficient social network. William Parker presented Grimes with a bass in 2002, and Henry then started practicing again and returned to the scene shortly thereafter.

Throughout the years of physical and internal exile, Grimes kept writing poetry, a selection of which can now be found in the book "Signs Along The Road". Fellow musician Marc Ribot explains in his lucid preface how to approach Grimes' poems: He maintains that the word games and their interpretation, but also the rhythm of the language and certain ambiguities, can scarcely be understood without an intimate knowledge of the music of Monk & Co. Hence, the verses that read at first glance like amateur poetry become a piece of the Afro-American way of life where language, poetry and music breathe the same rhythm.

William Parker, a man whose gift propelled Grimes back into the public eye, is a bassist in his own right and a recognizable force since the early 70's, initially through his work with Frank Lowe. Parker, a student of Jimmy Garrison, has performed with Peter Broetzmann, Roscoe Mitchell, John Zorn, and Derek Bailey, among many others. He is not only a bass player but also a philosopher who firmly believes in the sanctity of music.

The volume entitled "Who Owns Music?" bears the subtitle "Notes From A Spiritual Journey," which explains the books' statement much more poignantly than its three-word title, which reminds one of a dull economic manifest. What does Parker write about? He spends pages thanking the musicians who have influenced him, from Charles Mingus to Ray Brown, and speaks eloquently about the Blues and the power of music over the evils of the world. Parker mixes Zen-infused anecdotes with indictments against the racist destroyers of music and a world that establishes its values in opposition to human life. It is a fascinatingly original book full of insights into the inner world of an African-American artist. The unique experiences behind Parker's stories could have only been processed by someone who was socialized as an African-American. Parker's words oscillate with a type of musical experience that can only be heard in Afro-American Jazz but not in (the equally interesting) art form being sold as European Jazz, but which doesn't really deserve such classification.

Both Parker and Grimes write and perform in the clear language of Afro-American Jazz. The fact that Buddy's Knife provided a forum for them must be credited to Renate Da Rin, whose attitude towards Jazz isn't much different: "I am simply fascinated by the music and its artists, particularly when they can also express their art in words. Publishing their written works is very close to my heart."

So it comes to pass that in Cologne, musical and written art unify to represent the art of life -- not a bad recommendation. What do you think?

-- **Harald Justin**

Henry Grimes: Signs Along the Road, Cologne 2007, buddy's knife, 129 p.

William Parker: Who Owns Music, Cologne 2007, buddy's knife, 141 p.

www.jazzthetik.de/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=1