

DUKE ELLINGTON

(1899-1974)

- 1 DO NOTHING TILL YOU HEAR FROM ME 4'07"
- 2 SATIN DOLL 2'36"
- 3 SOPHISTICATED LADY * 4'10"
- 4 CARAVAN ** 2'59"
- 5 DON'T GET AROUND MUCH ANYMORE 3'51"
- 6 AZURE* 2'45"
- 7 SQUATTY ROO 3'12"
- 8 PRELUDE TO A KISS 4'47"
- 9 MOOD INDIGO/PURPLE GAZELLE 5'45"
- 10 CHELSEA BRIDGE * 3'24"
- 11 STAR-CROSSED LOVERS 4'15"
- 12 ZWEET ZURZDAY** FROM "SUITE THURSDAY" 4'07"
- 13 TAKE THE 'A' TRAIN 3'15"
- 14 IN A SENTIMENTAL MOOD 4'19"
- 15 FAST & FURIOUS PIANO SOLO 2'47"

*DIANNE REEVES, VOCALS

**DON BYRON, CLARINET

DANIEL BARENBOIM, PIANO

CLIFF COLNOT, ARRANGER/CONDUCTOR

Larry Combs clarinet, soprano & alto saxophone Burl Lane soprano & tenor saxophone John Hagstrom trumpet Amir El Saffar trumpet & flugelhorn Dale Clevenger horn Michael Mulcahy trombone Charles Vernon trombone Brad Opland bass Charlie Harrison electric guitar Joel Spencer drums & percussion Kyle Woodring percussion

Dianne Reeves and Don Byron appear courtesy of Blue Note Records

What I have created is an adaptation of the original big band arrangements, which were for five saxophones, four/five trombones, four/five trumpets and rhythm section. I've condensed them into a chamber setting of two woodwinds, two trumpets, a French horn and two trombones and rhythm section. It has a more intimate chamber music quality, even though the essence of Duke Ellington's music has been retained. **Cliff Colnot**

Was ich geschaffen habe, ist eine Adaption von Big-Band-Arrangements, die ursprünglich für fünf Saxophone, vier bis fünf Posaunen, vier bis fünf Trompeten und Rhythmusgruppe eingerichtet waren. Ich habe sie in eine Kammerversion für zwei Holzbläser, zwei Trompeten, ein Horn, zwei Posaunen und Rhythmusgruppe verdichtet. Dies hat eine intimere, kammermusikalische Qualität, obwohl die Essenz von Duke Ellingtons Musik erhalten geblieben ist.

Cliff Colnot

Ce que j'ai réalisé est une adaptation des arrangements originaux pour big band (initialement cinq saxophones, quatre ou cinq trombones, quatre ou cinq trompettes et section rythmique). Je les ai réduits pour formation de chambre: deux bois, deux trompettes, un cor français, deux trombones et section rythmique. Le résultat revêt le caractère plus intime de la musique de chambre tout en conservant l'essence de la musique d'Ellington.

Cliff Colnot

Gemeinsam haben wir einen ganz besonderen Aufführungsstil für diese Musik entwickelt. Das ist es, was mich an dieser Musik fasziniert, das ist der Grund, weshalb ich diese Aufnahme gemacht habe. Damit möchte ich nicht sagen, daß dies die einzige Art ist, Ellington zu spielen, natürlich nicht. Aber dieser Stil ist in sich konsequent und genau das, was ich mir vorgestellt hatte.

Daniel Barenboim

Pour jouer cette musique, nous avons développé ensemble un style très particulier. Elle s'y prête, c'est ce qui me fascine en elle: voilà pourquoi j'ai fait cet enregistrement. Je ne veux pas dire que ce soit la seule façon de jouer Ellington, bien entendu. Mais c'en est une, et c'est exactement ce que j'avais imaginé.

Daniel Barenboim

Together we have evolved a very particular style of playing this music. This is what fascinates me in this music, this is the reason why I did this recording. I do not mean to say that this is the only way to play Ellington, of course not. But it is consistent and it is exactly what I had imagined. **Daniel Barenboim**

There are two things about Maestro Barenboim. One: he has huge ears. Second: he is a consummate musician. And that goes a long way towards being able to bridge any stylistic problem or inconsistency. **Cliff Colnot**

Il y a deux choses à souligner à propos du Maestro Barenboim. Un: il a une oreille redoutable. Et deux: c'est un musicien consommé. D'où cette capacité à résoudre tout problème ou toute incompatibilité stylistiques.

Cliff Colnot

Maestro Barenboim zeichnet sich durch zwei Dinge aus. Zum einen hat er riesige Ohren. Zum anderen ist er ein vollendeter Musiker. Und dies trägt sehr viel dazu bei, jegliche stilistische Schwierigkeit oder Inkonsistenz überbrücken zu können.

Cliff Colnot

DUKE ELLINGTON would have been one hundred years old in April 1999 – a welcome opportunity for many musicians from the most disparate fields to take a renewed interest in his music. Born Edward Kennedy Ellington, Duke Ellington is universally admired as the greatest jazz composer of the 20th century, but even outside the field of jazz, it would not be wrong to describe him as one of the century's greatest composers. Many of his works are staples of the jazz repertory and continue to be reinterpreted and quoted: suffice it to mention "Mood Indigo", "Caravan" and "In a Sentimental Mood", all three of which are included in the present release.

Ellington grew up in Washington and went to New York with his band, the "Washingtonians", in 1923, establishing the "jungle sound" of the early Ellington Orchestra, which by 1927 was performing at the Cotton Club in Harlem. It soon became famous throughout America as a result of radio broadcasts and recordings, with Ellington not only writing a whole host of extremely popular melodies, but also composing and arranging orchestral works, including concertos and suites such as the tone poem "Black, Brown and Beige" of 1943 and film scores such as that of Otto Preminger's "Anatomy of a Murder" in 1959.

As a big band leader, Ellington knew how to take full advantage of the qualities of each member of his band and create completely idiosyncratic tone colours that have gone down in the history of music as "Ellingtonia". In performing his works, he relied on the collaborative input of his soloists, all of whom played this music with their own individual sound and style. Ellington's alter ego, Billy Strayhorn, collaborated on many pieces up to his death in 1967. Ellington himself died of lung cancer in 1974. Towards the end of his life he wrote several sacred works.

"Only rarely does one find music that creates such an abiding impression, especially when we are dealing with works that have managed to break free from the culture group from which they originally came." (James L. Collier)

6

DIANNE REEVES'S vocal qualities and powers of expression have made her one of the most exceptional jazz singers of our day. She was born in Detroit in 1956 but grew up in Denver, where she was soon discovered by Clark Terry, who used to play solo trumpet in Duke Ellington's band. Today she continues the tradition of such classical jazz singers as Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan and Carmen McRae, with a particular interest in earlier periods of jazz and in the tradition from swing to pop.

Dianne Reeves is an accomplished scat singer who performs with the same degree of warmth and intonational security no matter what she is singing. Her audiences are invariably impressed by the great naturalness and deep emotion that she brings to all her performances, whether classical jazz, blues or the songs of Joni Mitchell. She has also made successful forays into soul and pop, notably under the producer and pianist George Duke and the arranger Bob Belden, on whose album "Strawberry Fields" she may be heard performing songs by the Beatles.

Dianne Reeves's recordings all reveal her skill and maturity not only as a jazz singer but also as a song writer. Her album "The Great Encounter" brings together three generations of musicians and is her personal tribute to Ella Fitzgerald. An outstanding interpreter of Duke Ellington's music, Dianne Reeves occupies a leading position among female jazz singers of the 1990s, a position that she owes, not least, to her highly distinctive voice.

Anyone wanting to find the right clarinetist for a new recording of Ellington's works need look no further than DON BYRON, whose affinity with this music, in which the clarinet plays a major part and often acquires an almost incantatory character, is clear from his swinging rhythms and warm tone. Byron, who has extensive experience in this field, brings to all his work the qualities gleaned from his Afro-American upbringing. At home in virtually every musical genre, he has played in big bands, bebop combos, ragtime orchestras, chamber-music ensembles and rock and salsa bands.

The forty-year-old clarinetist was born in the Bronx and approaches jazz with a profound awareness of its deep-rooted traditions. Stylistically speaking, his playing is marked by his enthusiasm for klezmer music and swing, as may be heard in his album, "Don Byron Plays the Music of Mickey Katz". Also worth mentioning in this context is his CD, "Bug Music", which allows present-day listeners to relive the music of the age of swing.

7

During the early 1980s Don Byron led the Conservatory Band at Boston and in this capacity appeared at innumerable Jewish ceremonies. But he is equally at home in serious music, performing classical chamber music as well as modern works. He has also written music for the Kronos Quartet. Don Byron is a musical all-rounder with a passionate social awareness and individuality, who approaches traditional and avant-garde jazz, klezmer and classical music with equal respect and enthusiasm.

The versatility that characterizes DANIEL BARENBOIM'S work as an internationally acclaimed conductor, pianist and chamber musician can be traced back to the very outset of his career.

He was born in Buenos Aires in 1942 as the son of Russian Jewish immigrants and was six when he received his first piano lessons. His father remains his only teacher. He gave his first concerts at the age of seven and was immediately launched on a career as a child prodigy. In 1952 the family moved to Israel and shortly afterwards he joined Igor Markevich's conducting class in Salzburg. When Wilhelm Furtwängler heard the by now eleven-year-old Daniel Barenboim for the first time in Salzburg in 1953, he described him as nothing less than a "phenomenon". Barenboim then spent eighteen months in Paris, where he studied harmony and composition with Nadia Boulanger. He made his first gramophone recordings as a pianist in 1956 and began his career as a conductor during the early 1960s. As both pianist and conductor he initially worked very closely with the English Chamber Orchestra and was soon being invited to conduct some of the world's leading symphony orchestras. From 1975 to 1989 he was music director of the Orchestre de Paris. He made his operatic debut at the 1973 Edinburgh International Festival and eight years later appeared for the first time at the Bayreuth Festival, where he has been a regular visitor ever since. He performs no less frequently at the Salzburg Festival. Since 1992 Daniel Barenboim has been both music director of the Chicago Symphony Orchestra and general music director of the Berlin Staatsoper Unter den Linden, two of the most prestigious positions in the world of music today.

Daniel Barenboim's versatility is reflected not least in the varied repertory that he has recorded under the terms of his exclusive contract with TELDEC CLASSICS INTERNATIONAL, a repertory that ranges from operas and symphonic works to pieces for piano solo and Argentinian tangos.

8

Zunächst einmal war es für mich eine wundervolle Lernerfahrung, denn es ist in vielerlei Hinsicht eine vollkommen andere Art, Musik zu betrachten und zu hören. Und ich hatte darüber hinaus enorm viel Spaß.

Daniel Barenboim

Pour moi cela a été avant tout une merveilleuse expérience d'apprentissage: c'est à plus d'un titre une manière totalement différente de considérer la musique et de l'écouter. Et j'y ai pris un plaisir fou.

Daniel Barenboim

First of all it was a wonderful learning experience for me, because it is in many ways a completely different way of looking at music and of listening to music. And I also had a tremendous amount of fun. Daniel Barenboim

What is really great about Ellington's music is how unusual it is put together. There are so many unusual orchestral touches that are

really great, and a lot of his chords are really unexpected. That's what makes him great.

Don Byron

Ce qu'il y a de formidable dans la musique d'Ellington, c'est la manière extraordinaire dont elle est composée. On y rencontre tant de passages orchestraux hors du commun, tant d'accords tout à fait inattendus. C'est ce qui fait d'Ellington un grand.

Don Byron

Das wirkliche Grandiose an Ellingtons Musik ist ihre ungewöhnliche Zusammensetzung. Sie hat so viele ungewöhnliche orchestrale Facetten, die wirklich grandios sind, und sehr viele seiner Akkorde kommen wirklich unerwartet. Das ist es, was seine Größe ausmacht.

Don Byron

9

**Im April 1999 wäre »DUKE«
EDWARD KENNEDY ELLINGTON
einhundert Jahre alt geworden:**

ein Anlaß für viele Musiker aus unterschiedlichsten Sparten in der ganzen Welt, sich erneut seinem Werk zu widmen. Der Name Ellington steht für den größten Jazz-Komponisten dieses Jahrhunderts, doch über die Grenzen des Jazz hinaus ist es nicht vermessen, ihn als einen der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts zu bezeichnen. Viele seiner Stücke sind zu Jazz-Standards geworden und

werden bis heute immer wieder neu interpretiert und zitiert, so wie »Mood Indigo«, »Caravan« oder »In A Sentimental Mood« auf der vorliegenden Aufnahme.

Der in Washington aufgewachsene Ellington kam 1923 mit seiner Band, den »Washingtonians«, nach New York und prägte den »Jungle Sound« des frühen Ellington-Orchesters, welches ab 1927 im Cotton Club in Harlem durch Radioübertragungen und Plattenaufnahmen landesweit berühmt wurde. Duke Ellington war nicht nur der Schöpfer sehr populärer Melodien. Er erlangte seinen Ruhm auch durch das Komponieren und Arrangieren von orchestralen Werken wie Concerti und Suiten (hervorzuheben ist die »Black, Brown and Beige-Suite« von 1943) und Filmmusiken (z. B. zu Otto Premingers »Anatomy of a Murder« von 1959).

Als Bigbandleader wußte Ellington die Qualitäten eines jeden individuellen Charakters in seiner Band zu nutzen, um völlig eigene Klangfarben zu kreieren, die als »Ellingtonia« einen Platz in der Musikgeschichte gefunden haben. Beim Aufführen seiner Werke verließ er sich auf die Zusammenarbeit mit seinen Solisten, die mit ihrem ganz persönlichen Klang und Stil die Musik spielten. Besonders Ellingtons »Alter Ego« Billy Strayhorn war für viele Kompositionen bis zu seinem Tod im Jahr 1967 mitverantwortlich. Ellington, der gegen Ende seines Lebens mehrere geistliche Werke schuf, starb 1974 an Lungenkrebs.

»Nur selten findet man eine Musik, die so dauerhaft wirkt, speziell dann, wenn es sich um Arbeiten handelt, die es geschafft haben, die Grenzen des Kulturkreises, aus dem sie ursprünglich stammen, zu sprengen.« (James L. Collier)

**Ihre stimmlichen Qualitäten und ihre große Ausdruckskraft machen
DIANNE REEVES zu einer außergewöhnlichen Jazz-Diva unserer
Zeit.**

Die 1956 in Detroit geborene und in Denver aufgewachsene Sängerin wurde schon früh von dem Trompeter und ehemaligen Duke-Ellington-Solisten Clark Terry entdeckt. Heute führt sie die Linie der klassischen Jazz-Sängerinnen wie Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan oder Carmen McRae fort, wobei ihr die Liebe zu vergangenen Jazz-Epochen und zur Tradition von Swing bis Bop immer anzu merken sind.

Den Scatgesang beherrscht Dianne Reeves meisterhaft, und sie trägt ihre Songs mit warmer, intonationssicherer Stimme vor, egal um welche Stilistik es sich handelt. Sie überzeugt mit einer großen Selbstverständlichkeit und mit starker Emotionalität, sei es bei Jazz-Klassikern und Blues oder bei Songs von Joni Mitchell. Selbst Ausflüge in Soul- und Popgefilde, zum Beispiel unter dem Produzenten und Pianisten George Duke oder dem Arrangeur Bob Belden, auf dessen Album »Strawberry Fields« sie Beatles-Songs interpretiert, gelingen ihr spielerisch.

Ihre Aufnahmen beweisen Reeves' Könnerschaft und Reife als Jazz-Sängerin und darüber hinaus auch als Songwriterin. Mit dem Album »The Great Encounter«, einem Treffen dreier Musikergenerationen, würdigte sie respektvoll Ella Fitzgerald. Dianne Reeves ist zweifellos eine exzellente Ellington-Interpretin, die mit ihrer unverwechselbaren Stimme eine Spitzenposition im Kreise der Jazz-Sängerinnen in den 90er Jahren einnimmt.

**Wenn es darum geht, für eine heutige Ellington-Aufnahme den richtigen
Klarinettenisten zu finden, dann ist DON BYRON die erste Wahl.**

Seine Affinität zur Musik Duke Ellingtons, in der die manchmal fast beschwörend klingende Klarinette eine große Rolle spielte, wird hörbar durch seinen swingenden Rhythmus und den warmen Ton. Der erfahrene Musiker bringt den Hintergrund der afro-amerikanischen Kultur mit in sein Spiel ein und bewegt sich mit Leichtigkeit in nahezu allen musikalischen Genres. Er spielte in Bigbands und Bebop-Combos, im Ragtime-Orchester, im Kammermusikensemble sowie in Rock- und Salsabands.

Der aus der Bronx stammende 40jährige Klarinettenist pflegt einen Jazz-Ansatz mit Traditionsbewußtsein. Seine Stilistik ist darüberhinaus geprägt von der Begeisterung für Klezmer und swingenden Tanz, wovon das Album »Don Byron plays the Music of Mickey Katz« zeugt. Hervorzuheben ist auch die CD »Bug Music«, die die Musik der Swing-Ära wiederaufleben läßt.

Anfang der 80er Jahre leitete Byron die Conservatory Band in Boston und trat in diesem Rahmen bei zahlreichen jüdischen Zeremonien auf. Auch im E-Musikbereich fühlt sich der Musiker zu Hause: Er spielt klassische Kammermusik genauso wie Neue Musik und hat zum Beispiel für das Kronos Quartet komponiert. Bei Don Byron hat man es mit einem musikalischem Alleskönner und Eklektiker mit sehr leidenschaftlichem sozialen Bewußtsein und einem individuellen Charakter zu tun, der Jazz, Jazz-Avantgarde, Klezmer und Klassische Musik gleichermaßen mit Respekt und Engagement behandelt.

Bereits zu Beginn seiner Karriere entwickelte DANIEL BARENBOIM jene Vielseitigkeit, die auch noch heute seine künstlerische Arbeit als weltweit agierender Dirigent, Pianist und Kammermusiker prägt. 1942 als Kind russisch-jüdischer Einwanderer in Buenos Aires geboren, erhielt Daniel Barenboim als Sechsjähriger seinen ersten Klavierunterricht. Der Vater blieb sein einziger Klavierlehrer. Die ersten Konzerte gab er bereits mit sieben Jahren – die Karriere eines Wunderkindes begann. 1952 übersiedelte die Familie nach Israel, kurze Zeit später wurde Barenboim in die Salzburger Dirigentenklasse von Igor Markevich aufgenommen. Als Wilhelm Furtwängler den Elfjährigen in Salzburg zum erstenmal spielen hörte, vermerkte er: »Daniel Barenboim ist ein Phänomen.« Für eineinhalb Jahre ging Barenboim 1955 nach Paris, um bei Nadia Boulanger Harmonielehre und Komposition zu studieren. Die ersten Schallplatteneinspielungen als Pianist produzierte er 1956. Zu Beginn der 60er startete Barenboim dann seine Dirigentenkarriere. Als Dirigent und Pianist arbeitete er zunächst eng mit dem English Chamber Orchestra zusammen. Schnell wurde er auch an die Pulte der international führenden Symphonieorchester gerufen. Von 1975 bis 1989 war er Musikdirektor des Orchestre de Paris. Bereits 1973 hatte er sein Debüt als Operndirigent beim Edinburgh Festival gegeben. Nur acht Jahre später dirigierte er erstmals bei den Bayreuther Festspielen, wo er seitdem – ebenso wie bei den Salzburger Festspielen – regelmäßig zu Gast ist. Seit 1992 ist Barenboim sowohl Musikdirektor des Chicago Symphony Orchestra als auch Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden und nimmt damit gleich zwei der renommiertesten Positionen im internationalen Musikleben ein. Daniel Barenboims Vielseitigkeit spiegelt sich nicht zuletzt in dem exklusiv für TELDEC CLASSICS aufgenommenen Repertoire wider, das sowohl zahlreiche Opern und symphonische Musik als auch Werke für Klavier solo und argentinische Tangos aufweist.

Viele derselben Dinge, die die Größe Beethovens und Mozarts ausmachen, finden sich auch bei Ellington wieder. Die zwangsläufige Verbindung von Melodie und Harmonie, die geniale Komposition. Es ist Jazz und Populärmusik, aber es ist auch Kunst. Und jede Note und jeder Akkord sind absolut notwendig, ganz so wie bei Beethoven.

Cliff Colnot

Bien des choses qui font la grandeur de Beethoven et de Mozart font aussi celle d'Ellington: cette union indissoluble de la mélodie et de l'harmonie, ce génie qui se dégage des compositions. Ellington, c'est du jazz et de la musique populaire, mais c'est aussi de l'art. Et chaque note, chaque accord sont indispensables, comme chez Beethoven.

Cliff Colnot

Many of the same things that made Beethoven and Mozart great make Ellington great. The inevitable melodic and harmonic marriage, the composition of genius. It is jazz and popular music, but it is also art. And every note and every chord is inevitable, just like with Beethoven. Cliff Colnot

I don't really understand it if someone talks about jazz and classical music as being separate disciplines. It is not so much that we are classical musicians or not classical musicians, or composers or not composers; we just wear different hats all the time.

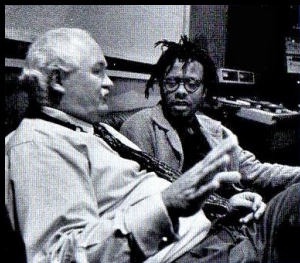
Don Byron

J'ai peine à comprendre que l'on puisse parler de jazz et de musique classique comme de disciplines séparées. Ce n'est pas tant que nous soyons musiciens classiques ou non, ou bien compositeurs ou non; nous ne faisons que changer sans cesse de casquette.

Don Byron

Ich verstehe es wirklich nicht, wenn jemand Jazz und klassische Musik als zwei getrennte Disziplinen bezeichnet. Es geht nicht so sehr darum, daß wir entweder klassische Musiker sind oder nicht, oder Komponisten oder nicht; wir schlüpfen nur ständig in andere Rollen.

Don Byron

Bemerkenswert ist nicht, was einen Musiker, der vorwiegend Jazz spielt, von einem Musiker mit überwiegend klassischem Repertoire trennt, sondern, was sie beide verbindet; denn alle Dinge, um die sie sich wirklich Sorgen und Gedanken machen – richtige Intonation, schöne Klanggestaltung, kreatives Musizieren, entweder durch Improvisation oder durch Gestalten bereits komponierter Musik – diese Dinge haben sie beide gemeinsam.

Larry Combs

The striking thing is not what separates a musician who basically plays jazz and a musician who basically plays classical music, but what they have in common; because all of the things that they really worry about and think about – playing in tune, playing with a beautiful sound, playing creatively with improvising or recreating someone's written music – these things are common to both.

Larry Combs

Ce qu'il y a de frappant, ce ne sont pas les divergences entre un musicien jouant essentiellement du jazz et un musicien jouant essentiellement du classique, c'est ce qu'ils ont en commun; car toutes les choses dont ils se soucient réellement, auxquelles ils pensent réellement – jouer juste, jouer avec un beau son, jouer de manière créative en improvisant ou en créant la musique d'un autre –, toutes ces choses leur sont communes.

Larry Combs

SOPHISTICATED LADY

They say into your early life romance came,
and in this heart of yours burned a flame.
A flame that flickered one day, and died away.
Then with this illusion deep in your eyes
you learned that fools in love soon grow wise.
The years have changed you somehow I see you now.
Smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant.
Diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant.
Is that all you really want?
No, sophisticated Lady I know
you missed the love you lost long ago,
and when nobody is nigh you cry.

AZURE

Driftin', dreamin' in an azure mood.
Stardust gleamin' through my solitude.
Here in my seclusion
you're a blue illusion,
while I'm in this azure interlude.
I'm not wanted I'm so all alone,
but though I'm tormented, I must be contented.
Driftin', dreamin' in an azure mood.

En avril 1999, «DUKE» EDWARD KENNEDY ELLINGTON aurait eu cent ans: pour bien des musiciens du monde entier, venus des horizons les plus divers, c'est là l'occasion de renouer avec son œuvre.

Si Ellington est le plus grand compositeur de jazz de ce siècle, on est aussi en droit de voir en lui, au-delà même des frontières du jazz, l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Bon nombre de ses pièces, devenues des standards de jazz, n'ont cessé à ce jour d'être réinterprétées ou citées: c'est le cas de «Mood Indigo», «Caravan» ou «In a Sentimental Mood» dans le présent enregistrement.

Après avoir grandi à Washington, Duke Ellington vint s'établir en 1923 à New York avec ses musiciens, les Washingtonians. Il y forgea le «jungle sound» de son orchestre des débuts, lequel se produisit dès 1927 au Cotton Club de Harlem et devint célèbre dans tout le pays grâce à la radio et au disque. Duke Ellington n'a pas été que le créateur de mélodies très populaires. Il s'est également illustré comme compositeur et arrangeur d'œuvres orchestrales telles que des concertos ou des suites (au premier rang desquelles la suite «Black, Brown and Beige» de 1943), et a signé des musiques de film («Autopsie d'un Meurtre» d'Otto Preminger, par exemple, en 1959).

À la tête de son big band, Ellington savait exploiter les qualités de chacune des personnalités dont le groupe se constituait, de façon à créer ces couleurs tout à fait particulières qui ont pris place dans l'histoire de la musique sous le nom d'«Ellingtonia». Pour l'exécution de ses œuvres, il s'en remettait à ses partenaires solistes qui jouaient avec leur son et leur style propres. Billy Strayhorn, son «alter ego», collabora notamment à de nombreuses compositions jusqu'à sa mort en 1967. Ellington, qui signa vers la fin de sa vie plusieurs pièces sacrées, mourut quant à lui en 1974 d'un cancer du poulmon.

«Il est rare de rencontrer une musique qui résiste aussi bien à l'épreuve du temps, surtout lorsqu'il s'agit d'ouvrages qui ont réussi à briser les frontières du milieu culturel dont ils sont issus à l'origine.» (James L. Collier)

Ses qualités vocales et sa grande force d'expression font de DIANNE REEVES une extraordinaire diva du jazz de notre temps.

Née en 1956 à Détroit, elle a grandi à Denver avant d'être découverte de bonne heure par Clark Terry, trompettiste et ex-soliste de Duke Ellington. Aujourd'hui, elle poursuit la lignée des chanteuses de jazz classiques telles qu'Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ou Carmen McRae. On y sent toujours l'amour qu'elle voue aux époques révolues du jazz et à la tradition du swing jusqu'à celle du bop.

Dianne Reeves, magistrale dans le scat singing, interprète ses chansons d'une voix chaude, aux intonations sûres, quel qu'en soit le style. En chantant aussi bien les classiques du jazz que le blues ou les chansons de Joni Mitchell, elle convainc par le profond naturel et l'intense émotion qu'elle dégage. Même les incursions dans le domaine de la soul ou de la pop, avec la complicité du producteur et pianiste George Duke ou de l'arrangeur Bob Belden – elle chante les Beatles dans l'album de ce dernier, intitulé «Strawberry Fields» – ne sont pour elle qu'un jeu d'enfant.

Ses enregistrements attestent son savoir-faire et sa maturité de chanteuse de jazz, mais aussi d'auteur de chansons. À l'occasion de l'album «The Great Encounter», rencontre entre trois générations de musiciens, c'est un hommage respectueux qu'elle a rendu à Ella Fitzgerald. Avec sa voix exceptionnelle, Dianne Reeves, qui est sans nul doute une excellente interprète d'Ellington, compte parmi les toutes meilleures chanteuses de jazz des années 90.

Quand il est question de trouver le clarinettiste qui convient pour participer aujourd'hui à un enregistrement consacré à Duke Ellington, le premier choix se porte sur DON BYRON.

Son sens du swing et sa sonorité chaleureuse nous font percevoir l'affinité qui le lie à la musique d'Ellington dans laquelle la clarinette, aux accents parfois presque suppliants, joue un rôle important. Musicien chevronné, il possède un jeu teinté de culture afro-américaine, et aborde avec aisance la quasi totalité des genres musicaux. On a pu ainsi l'entendre au sein de toutes sortes de formations: bigbands, bebop-combos, orchestre de ragtime, ensemble de musique de chambre, groupes de rock ou de salsa.

Ce clarinettiste de quarante ans, originaire du Bronx, cultive une approche traditionnelle du jazz. Son style est en outre marqué par sa passion pour le klezmer et le swing, comme en témoigne l'album «Don Byron plays the Music of Mickey Katz». À noter également le CD «Bug Music» qui fait revivre la musique de l'époque du swing.

Au début des années 80, Don Byron a dirigé à Boston le Conservatory Band et s'est ainsi produit lors de nombreuses cérémonies juives. Aussi à l'aise dans le domaine de la musique «sérieuse», il interprète la musique de chambre classique tout comme la musique nouvelle, et a notamment composé pour le Quatuor Kronos. C'est un musicien complet, éclectique, doté d'une conscience sociale tout à fait passionnée et d'une forte personnalité, qui traite le jazz, le modern jazz, le klezmer et la musique classique avec un égal respect et un même engagement.

Dès le début de sa carrière, DANIEL BARENBOIM aura fait preuve, en musique, de cette polyvalence qui continue à caractériser aujourd'hui son activité artistique internationale, au piano, à la baguette et en musique de chambre. Né à Buenos Aires en 1942, fils de juifs émigrés de Russie, Daniel Barenboim a commencé le piano à six ans avec son père, qui aura été son seul professeur de piano. A sept ans, il donne ses premiers concerts: c'est le début d'une carrière d'enfant prodige. En 1952, la famille s'établit en Israël, tandis que Daniel, à dix ans, entre dans la classe de direction d'Igor Markevitch à Salzbourg. Un an après, lorsque Wilhelm Furtwängler l'entend pour la première fois au piano à Salzbourg, il déclare: «Daniel Barenboim est un phénomène». En 1955, il part à Paris pour un an et demi, durant lesquels il va étudier l'harmonie et la composition avec Nadia Boulanger. Ses premiers disques de piano paraissent en 1956, et sa carrière de chef d'orchestre démarre au début des années 60. Il travaille d'abord en étroite collaboration avec l'English Chamber Orchestra en tant que pianiste et chef d'orchestre, et se trouve bientôt appelé à la tête de grands orchestres symphoniques internationaux. De 1975 à 1989, il est directeur musical de l'Orchestre de Paris. Dès 1973, on l'avait vu en chef lyrique au Festival d'Edimbourg. Huit ans plus tard, il dirige pour la première fois au Festival de Bayreuth, qui l'invite depuis régulièrement, tout comme le Festival de Salzbourg. Depuis 1992, Barenboim est directeur musical du Chicago Symphony Orchestra et directeur général de la Staatsoper de Berlin Unter den Linden, cumulant deux des postes les plus enviés sur la scène internationale. L'immense envergure artistique de Daniel Barenboim se reflète entre autres dans le répertoire qu'il enregistre en exclusivité pour TELDEC CLASSICS, que ce soit dans le domaine de l'opéra, de la symphonie, du piano solo ou du tango argentin.

18

AHMET ERTEGUN ON DUKE ELLINGTON

I was ten years old in 1933 when my elder brother Nesuhi took me to the Palladium in London to see and hear the Duke Ellington Orchestra. It was already famous among European literati and jazz collectors. I had previously seen the Calloway Band at the same venue and that has been one of the great thrills in my young life. The sheer power of those beautiful black men in white tails with those shining horns had overwhelmed me. Cab Calloway, who embodied the Europeans' idea of a black entertainer (tall, thin and handsome), "Hi-De-Ho'd" and "Old Man Mose'd" them into the aisles. Still the music was good and the musicians were great, especially the tenor saxophonist Chu Berry. But Duke Ellington was something else. I knew I wasn't listening to just another dance band. This was a magical orchestra and I was privileged to hear and view a special happening with a very special set of performers.

Aptly named "Duke", Edward Ellington was an aristocrat by nature, both in his courtly-manner and in his stylish elegance which he extended to his music. He used the various members of his band as integral and important parts of his compositions and arrangements. He was very generous in acknowledging and introducing all the featured players (who were also writers and cowriters), thus creating a band of stars. And stars they were. They delineated the various periods of Ellington's music. In the beginning there were Bubber Miley's wah-wah trumpet, the reed of Otto Hardwick, Barney Bigard's New Orleans clarinet and the growl of Joe "Tricky Sam" Nanton's trombone. All were anchored by the rhythm section of Fred Guy's banjo and then guitar, Sonny Greer's drums and the bass of legendary Wellman Braud. Next came the golden era of Johnny Hodges' alto saxophone with Bigard, Hardwick and Carney on reeds, Cootie Williams, Rex Stewart, Wallace Jones, trumpets, and Lawrence Brown and Juan Tizol, joining Tricky Sam on trombone. With the arrival of Jimmy Blanton on bass, Russell Procope's alto, Ben Webster on tenor, the trumpet and violin of Ray Nance, and most importantly, composer and arranger Billy Strayhorn, Ellington entered his most prolific, productive and exciting period. This was followed by more excitement: Cat Anderson's trumpet high notes, Jimmy Hamilton's clarinet and Cape Verdean saxophonist Paul Gonsalves.

19

Nesuhi and I got to know Duke Ellington in Washington D. C. in the late thirties, through our friends Dr. Tom Williston, a renowned black physician in the then segregated capital of our country, and Bill Gottlieb, the famous jazz photographer and music critic for the Washington Post. Together, we spent great times over the years with Duke Ellington and many members of his orchestra. Rex Stewart, Harry Carney, Cootie Williams and Barney Bigard came to our Turkish embassy "Lunch cum Jam Sessions", joining such others as Lester Young, Red Allen, Joe Marsala, Benny Carter, Tommy Potter, and J. C. Higginbotham.

I have memories of Duke Ellington. So many shows, one nighters, parties. The night when Ben Webster pulled the piano stool as Duke was about to sit having just told the crowd "I love you madly"; that marked the end of Ben's Ellington period ... My visiting Duke to ask permission to record his singer, Al Hibbler, for my fledgling Atlantic. He let me do it out of pure kindness to help me with the admonition: "Careful, Ahmet. If that man could see, he'd be a train robber." It was a joke. He loved Hibbler, who made great records for Duke, and thanks to the Duke, for me when I needed it.

When Duke first came to New York, aside from his innovative new band, he developed a reputation as a pianist on par with the best "stride" players of the twenties, James P. Johnson, Willie "The Lion" Smith. His music became more intricate harmonically and he hit a zenith in his collaboration with Billy Strayhorn, with whom he produced some of the most wonderful music of our times. Thereafter, he went on to write long form suites, concerts and sacred works. Never forsaking his African American roots, he developed a music that was sophisticated, universal and which pointed to a new way, a promise of freedom to the oppressed of our time and it spoke to everyone.

Daniel Barenboim in this album captures the grand aura of Ellingtonia, the arrangements and his playing evoke the elegance, soulfulness, excitement, style, musicality and the great dignity of Duke Ellington whose memory and friendship I will cherish all my life.

AHMET ERTEGUN

DO NOTHING TILL YOU HEAR FROM ME

Larry Combs alto saxophone **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet (solo) **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

SATIN DOLL

Larry Combs clarinet **Burl Lane** soprano & tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

SOPHISTICATED LADY

Dianne Reeves vocals **Larry Combs** clarinet **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Charlie Harrison** electric guitar **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

CARAVAN

Don Byron clarinet (solo) **Larry Combs** alto saxophone **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Charlie Harrison** electric guitar **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums/percussion **Daniel Barenboim** piano

DON'T GET AROUND MUCH ANYMORE

Larry Combs soprano saxophone **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Kyle Woodring** drums/percussion **Daniel Barenboim** piano

AZURE

Same as SOPHISTICATED LADY with the exception of **Charlie Harrison** electric guitar

SQUATTY ROO

Larry Combs soprano saxophone **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet (solo) **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

PRELUDE TO A KISS

Larry Combs alto saxophone **Burl Lane** soprano saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

MOOD INDIGO/PURPLE GAZELLE

Larry Combs alto saxophone, clarinet **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

CHELSEA BRIDGE

Same as SOPHISTICATED LADY with the exception of **Charlie Harrison** electric guitar

STAR-CROSSED LOVERS

Larry Combs soprano saxophone, clarinet **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet, flugelhorn (solo) **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

ZWEET ZURZDAY

Don Byron clarinet (solo) **Larry Combs** alto saxophone **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

TAKE THE 'A' TRAIN

Larry Combs alto saxophone **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet (solo) **Amir El Saffar** trumpet **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

IN A SENTIMENTAL MOOD

Larry Combs alto saxophone, clarinet (solo) **Burl Lane** tenor saxophone **John Hagstrom** trumpet **Amir El Saffar** trumpet (solo) **Dale Clevenger** horn **Michael Mulcahy** trombone **Charles Vernon** trombone **Charlie Harrison** electric guitar **Brad Opland** bass **Joel Spencer** drums **Daniel Barenboim** piano

22

Executive Producer: Renate Kupfer

Associate Producer: Dirk Lange

Recording Producers: Cliff Colnot, Martin Fouqué

Recording Engineers: Gus Mossler (Chicago), Stéphane Briand (Paris)

Assistant Engineer: Dennis Tousana (Chicago), Nicolas Meyer (Paris)

Digital postproduction: Andreas Florczak, Eberhard Sengpiel

Recording locations:

Chicago Recording Company, Chicago, IL - September/October 1998

Studio Guillaume Tell, Paris - July 1999

Cover photo: Richard Haughton (Barenboim)

Interfoto/Haas Archiv (Ellington)

Photos: William Burlingham (pp. 4, 9, 13, 14),

Deborah Feingold (Dianne Reeves on p. 15),

AKG Berlin (pp. 5, 16 [photo: Gert Schutz]), Interfoto (pp. 3, 6, 10 [photo: Paul Popper])

Design: Sandra Kaiser

Ahmet Ertegun wrote his text for this CD.

Biographical notes on Duke Ellington,

Dianne Reeves and Don Byron by Sarah Seidel

English translation of biographical notes: Stewart Spencer

German translation of quotes: Britta Sweers

French translations: Virginie Bauzou

Booklet Editor: Jens Schinemeyer

Sophisticated Lady © 1933 by EMI MILLS MUSIC INC.

Azure © 1937 by EMI MILLS MUSIC INC.

Reprinted by kind permission of EMI MUSIC PUBLISHING GERMANY GMBH

Special thanks to Arthur Moorhead and Markus Steffen.

Teldec Digital Audio 20/24-bit Recording: Teldec audio recordings are recognised worldwide for their natural sound. The distinctive width and depth, the superior transparency and impact are established by a minimum number of carefully selected microphones positioned in a special Teldec arrangement. For perfect audio, Teldec employs the most advanced 20/24-bit MOD recording technology.

23

Ahmet Ertegun, Duke Ellington, Bill Gottlieb, and Nesuhi Ertegun. Courtesy of Ahmet Ertegun

TRIBUTE TO ELLINGTON

DUKE ELLINGTON
(1899 - 1974)

TRIBUTE TO ELLINGTON
DANIEL BARENBOIM AND GUESTS

1 DO NOTHING TILL YOU HEAR FROM ME 4'07"

2 SATIN DOLL 2'36"

3 SOPHISTICATED LADY * 4'10"

4 CARAVAN ** 2'59"

5 DON'T GET AROUND MUCH ANYMORE 3'51"

6 AZURE * 2'45"

7 SQUATTY ROO 3'12"

8 PRELUDE TO A KISS 4'47"

9 MOOD INDIGO / PURPLE GAZELLE 5'45"

10 CHELSEA BRIDGE * 3'24"

11 STAR-CROSSED LOVERS 4'15"

12 ZWEET ZURZDAY ** 4'07"
FROM "SUITE THURSDAY"

13 TAKE THE 'A' TRAIN 3'15"

14 IN A SENTIMENTAL MOOD 4'19"

15 FAST & FURIOUS 2'47"
PIANO SOLO

TOTAL TIMING 57'26"

TRIBUTE TO ELLINGTON
DANIEL BARENBOIM AND GUESTS

3984-25252-2

*DIANNE REEVES, VOCALS
DANIEL BARENBOIM, PIANO

DIANNE REEVES AND DON BYRON APPEAR COURTESY OF BLUE NOTE RECORDS

**DON BYRON, CLARINET
CLIFF COLNOT, ARRANGER/CONDUCTOR

Larry Combs · Burl Lane · John Hagstrom · Amir El Saffar · Michael Mulcahy · Charles Vernon
Brad Opland · Charlie Harrison · Joel Spencer · Kyle Woodring

WITH AN ARTICLE BY AHMET ERTEGUN

© 1999 Digital recording
© 1999 TELDEC Classics International GmbH, Hamburg, Germany. © 1999 TELDEC Classics International GmbH, Hamburg, Germany.
A Warner Music Group Company. Made in Germany by WARNER MUSIC MANUFACTURING EUROPE
Cover photo: Richard Houghton (Barenboim)/Haas Archiv/Interfoto (Ellington). Cover design: Sandra Kaiser
All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance and broadcasting of this record prohibited. WE 810

3984-25252-2