

the works of
DUKE

INTEGRALE

VOLUME 23

DUKE ELLINGTON and his Orchestra

Face 1

PM 42415

PM 42415 A

DUKE ELLINGTON and his Orchestra

THE WORKS OF DUKE Vol. 23

1. A GATHERING IN A CLEARING (D. Ellington-W. Anderson) 3'08
2. YOU DON'T LOVE ME NO MORE (D. Ellington) (P) 1979

3. PRETTY WOMAN (D. Ellington) 2'45
4. HEY! BABY (D. Ellington) 2'45
5. BACK HOME AGAIN IN INDIANA (J.F. Hanley-B. Mac Donald) 2'45
6. BLUE IS THE NIGHT (F. Fisher) 3'02
7. LOVER MAN (Oh, Where can you be ?) (J. Davis, R. Ramirez-J. Sherman) 3'16
8. JUST YOU, JUST ME (J. Greer-R. Klages) 2'50

Face 2

PM 42415

PM 42415 B

DUKE ELLINGTON and his Orchestra

THE WORKS OF DUKE Vol. 23

9. BEALE STREET BLUES (W.C. Handy) 2'52
10. MY HONEY'S LOVIN' ARMS (H. Ruby-J. Meyer) 3'09

11. MEMPHIS BLUES (W.C. Handy) 3'00
12. I DON'T STAND A GHOST OF A CHANCE WITH YOU (B. Crosby-N. Washington-V. Young) 3'00
13. ST LOUIS BLUES (W.C. Handy) 2'58
14. SWAMP FIRE (H. Mooney) 2'49
15. ROYAL GARDEN BLUES (C. Williams-S. Williams) 3'06

REAL

REAL

MANUFACTURED BY GACEM SA, REGISTERED TRADEMARK © 1979 BY AUTHORITY AND UNDER CONTROL OF THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. MADE IN FRANCE. SONT INTERDITS POUR EXECUTION PUBLIQUE ET RADIO-DIFFUSION.

MANUFACTURED BY GACEM SA, REGISTERED TRADEMARK © 1979 BY AUTHORITY AND UNDER CONTROL OF THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. MADE IN FRANCE. SONT INTERDITS POUR EXECUTION PUBLIQUE ET RADIO-DIFFUSION.

RC&A

FACE 1
DUKE ELLINGTON AND HIS ORCHESTRA

- 1. **A gathering in a clearing**
(D. Ellington - W. Anderson) (D 6 VB 2009-1) 3:08
- 2. **You don't love me no more**
(D. Ellington) (D 6 VB 2006-1) 3:21
- 3. **Pretty woman**
(D. Ellington) (D 6 VB 2006-1) 2:45
- 4. **Hey! Baby**
(D. Ellington) (D 6 VB 2100-1) 2:45
- 5. **Back home again in Indiana**
(J.F. Hanley - B. Mac Donald) (D 6 VB 2113-1) 2:45
- 6. **Blue in the night**
(F. Fisher) (D 6 VB 2114-1) 3:02
- 7. **Lover man (oh, where can you be?)**
(J. Davis - R. Ramirez - J. Sharman) (D 6 VB 2115-1) 3:16
- 8. **Just you, just me**
(J. Greer - R. Klages) (D 6 VB 2116-1) 2:50

FACE 2

- 9. **Beale street blues**
(W.C. Handy) (D 6 VB 2117-1) 2:52
- 10. **My honey's lovin' arms**
(H. Ruby - J. Meyer) (D 6 VB 2120-1) 3:09
- 11. **Memphis blues**
(W.C. Handy) (D 6 VB 2127-1) 3:00
- 12. **I don't stand a ghost of a chance with you**
(B. Crosby - N. Washington - V. Young) Unissued title (D 6 VB 2128-1) 3:00
- 13. **St. Louis blues**
(W.C. Handy) (D 6 VB 2129-1) 2:58
- 14. **Swamp fire**
(H. Mooney) (D 6 VB 2130-1) 2:49
- 15. **Royal Garden blues**
(C. Williams - S. Williams) (D 6 VB 2131-1) 3:06

Avec ce 2e volume de la série "The Works of Duke" nous achevons le prestigieuse somme d'enregistrements réalisés par Duke Ellington pour la Compagnie Victor au cours des années quarante, plus précisément du 6 mars 1940 au 3 septembre 1946. Une des plus extraordinaires séries de l'histoire du jazz, une des périodes les plus fécondes d'un des grands maîtres de cette musique. Une suite de chefs-d'œuvre qui ont gardé leur force et leur fraîcheur après plus de trente années, du Concerto For Cootie à la suite *Black, Brown and Beige* de *Koko* à *Transbayancy*, de *Jump For Joy* à *Just Squeeze me*, les multiples facettes du génie créateur d'Ellington, sans cesse en mouvement, toujours à la recherche de nouvelles formes, de couleurs sonores inédites.

Quinze faces composent, du 10 juillet au 3 septembre 1946, ce vingt-troisième épisode. Un ensemble plus homogène que le volume précédent, où nous présentait le Duke dans des contextes parfois inhabituels, ici, le même grand orchestre est présent d'un bout à l'autre. On note seulement le départ, au bout de quatre pièces, des membres de la section des trombones : l'illustre Joe "Tricky Sam" Nanton, compaignon d'Ellington depuis 1920, meurt d'un cancer à San Francisco le 20 juillet 1946. En novembre 1945, son état de santé l'avait déjà obligé à quitter l'orchestre, puis à rejoindre en mars 1946, et avec lequel il avait voyagé jusque en Californie. Avec Joe Nanton, le multiple d'Ellington perd de fait ses coteries et ses coteries et sa personnalité, on retrouvera au trombone des accents d'un quasi singulier mélange de ses 14 autres coteries et cotières. Joe Nanton est encore à son poste le 10 juillet, pour l'enregistrement, dans la cité du cinéma, de quatre pièces. Les autres composés par Dick Anderson et Duke Ellington, à une forte saveur de musique d'église : *Cat 'n' rat* la trompette wa-wa un s'éloient "precher", *A Gathering in a Clearing*, primitivement tiré *Homenage*, est, après d'une ballade sentimentale chantée par le crooner Al Hibbler, *You Don't Love Me No More*. Le trop rare Harold Baker joue avec beaucoup d'élegance un chœur de trompette dans *Pretty woman*, nouveau portrait féminin du Duke, tandis que Ray Nance délassé son instrument dans *Hey, Baby!* pour y chanter avec un sens du swing que ne posséda pas Al Hibbler; le contraste est ici saisissant entre les deux vocalistes.

Dixième séance d'enregistrement complétion de la 26 août : cinq faces sont confiées à la dire entre vingt heures à minuit, cinq pièces composées par des maîtres disparus au monde ellingtonien. *Back Home Again in Indiana*, standard daté de 1917 est arrangé par Dick Vance, trompettiste qui, à l'occasion renforcera la section des cuivres de l'orchestre. *Blue in the Night* est une chanson à la mode d'Alfred et Fred Fisher et est l'heureux auteur : Ellington, comme en 1946 joue les chefs d'orchestre, cherche à décrocher le "hit" qui lui permettrait de considérer les lendemains avec plus d'optimisme : la situation des big bands est en effet critique, *Lover Man*, une ballade qui marque tragiquement Charlie Parker dans son enregistrement du 29 juillet de la même année, est ici gentiment chanté par la nouvelle vocaliste, Marian Cox, sur un arrangement volé de à Billy Strayhorn. Un autre standard, *Just you and me*, est interprété avec charme et élégance, solistes de Harry Carney, de Tall Jordan et de Jimmy Hamilton, ont exécuté avec un brio remarquable ce morceau dont l'interprétation assez peu ellingtonienne. *Beale Street Blues* enfin contrastait avec *Memphis Blues* et *St. Louis Blues* une tempo qui rendait le titre de "Mr. Handy's Medley" ou de "The Handy Big Trio" rendant en concert hommage à celui qu'avait recueilli et composé tant

the works of duke

COMPLETE EDITION
VOLUME 23

de blues fameux. On admirera la transfiguration ellingtonienne de ces thèmes traditionnels si souvent appauvris par des interprétations sans caractère. Les solos de Johnny Hodges, de Harold Baker et de Ray Nance ne sont pas les moindres attraits de ces trois précieuses faces. Dick Vance est l'auteur de l'arrangement de *My Honey's Lovin' Arms*, première des deux qu'on gravera le matin du 3 septembre 1946, tandis que l'après-midi du même jour l'orchestre du Duke et sa chanteuse gravent *Ghost Of A Chance*, face qui restera très longtemps inédite. *Swamp Fire* atomant l'émoi, sur une chanson d'Hal Mooney de la grande et contestable *Ed Pettiford*, et *Royal Garden Blues*, chef-d'œuvre incontestable. Les anches en jouent le premier thème, Cat Anderson le couplet plus, avec les changements de section, le second thème. De glorieux ensembles nous confondent irrésistiblement vers des sommets de swing. Un point final réusit à une collection extraordinairement opulente. Point d'"alternate takes" dans ce 2e volume, comme d'ailleurs dans le volume précédent : les feuilles de séance sont formelles. Par conséquent, certaines discographies devront être corrigées... "The Works of Duke", en son 24e épisode nous conduira à Seattle, dans l'Etat de Washington, le 25 mars 1952, pour un concert donné par Ellington à la tête d'un orchestre profondément renouvelé : une ère nouvelle vient de ouvrir alors pour le Duke.

CINQ CARRIÈRE

With this twenty-third volume of "The Works of Duke" we come to the end of the magnificent series of recordings Duke Ellington made for RCA-Victor during the forties, more specifically during the lifespan 1940-1946. The 23rd volume is a particularly interesting example of recording activity which has turned out to be one of the most extraordinary in jazz history and certainly represents one of the most outstandingly creative periods of an undisputed master. A whole string of masterpieces—from *Concerto for Cootie* to *Black, Brown and Beige*, from *Koko to Transbayancy*, from *Jump For Joy* to *Just Squeeze Me*—have preserved all their power and originality right to forty years later; they brilliantly display the multiple facets of Ellington's genius, a restless genius forever seeking new forms and unusual tone colours.

Fifteen tracks, recorded between 10th July and 3rd September 1946, make up this twenty-third episode; they form a more homogeneous whole than the preceding volume, which featured Duke in varying and sometimes unusual contexts. But here the same big band performs throughout, with the sole, sad exception of the disappearance of the illustrious Joe "Tricky Sam" Nanton after four tracks by the Ellingtonian since 1920. Joe died at Scripps's Hotel in San Francisco on 20th July 1946. November 1945, but he had managed a comeback in March 1944 and travelled down to California with the orchestra. With Joe Nanton's disappearance Ellington's music lost one of its hands and mental voices, and nobody ever produced the same trombone sounds again; they were sounds of singular ambiguity, humorous and deeply touching at the same time.

With Nanton still in the trombone chair for the first of these three Hollywood sessions on 10th July 1946, a session that produced four titles. The first, *A Gathering in a Clearing*, composed by Cat Anderson

DISCOGRAPHIE

- 1) 2) - 3) - 4) James "Tall" Jordan, Frank Williams, Shulton Hemphill, William "Cat" Anderson, Harold Baker (tp), Ray Herce Nanton, Wilbur de Paris (tb), Johnny Hodges, Russie Poppo (as), Al Sears (ts), Jimmy Hamilton (ts), Joe "Tricky Sam" Nanton, Duke Ellington (p), Fred Guy (g), Oscar Pettiford (b), William "Sonny" Greer (dm), Al Hibbler (voc), Hollywood, 10 juillet 1946.
- 5) - 6) - 7) - 8) Idem mais Joe Nanton (ts) absent, Marian Cox (voc), Hollywood, 26 août 1946.
- 9) - 10) - 11) - 12) - 13) - 14) - 15) Idem, Hollywood, 3 septembre 1946.

SOLISTES

- 1) C. Anderson (tp), A. Sears (ts)
 - 2) O. Pettiford (b), A. Hibbler (voc), A. Sears (ts)
 - 3) A. Hibbler (voc), H. Baker (tp)
 - 4) A. Sears (ts), R. Nance (voc), L. Brown (tb)
 - 5) C. Anderson (tp), J. Hamilton (cl)
 - 6) L. Brown (tb), H. Carney (ts), R. Nance (tp), J. Hodges (as)
 - 7) B. Strayhorn (p), Marian Cox (voc), R. Nance (tp), J. Hamilton (cl)
 - 8) J. Hamilton (ts), T. Jordan (p), C. Anderson (tp), H. Carney (ts)
 - 9) H. Baker (tp), A. Sears (ts), W. De Paris (tb), J. Hamilton (cl), O. Pettiford (b), H. Carney (ts), R. Nance (voc), A. Sears (ts)
 - 10) T. Jordan (tp), H. Carney (ts), R. Nance (voc), A. Sears (ts)
 - 11) J. Hodges (as), H. Nance (tp), C. Anderson (tp), J. Hamilton (cl)
 - 12) M. Cox (voc), R. Nance (tp), J. Hodges (as)
 - 13) J. Hamilton (cl), M. Cox (voc), A. Sears (ts)
 - 14) O. Pettiford (b), J. Hamilton (cl), A. Sears (ts), S. Greer (dm)
 - 15) C. Anderson (tp), L. Brown (tb)
- (Duke Ellington (p) dans tous les titres à l'exception de 7).

son and Duke, evokes a churchly atmosphere, with Cat preaching eloquently on trumpet; this piece was originally entitled *Homenage*. It is followed by a sentimental ballad from crooner Al Hibbler, *You Don't Love Me No More*, pretty woman, Duke's latest portrait of the female species, again features Hibbler, but this time the all too rarely heard Shory Baker manages to make an elegant contribution on trumpet. On *Hey Baby!* it is Ray Nance who provides the vocal, and the contrast between his swinging input and Hibbler's pale efforts is striking to say the least.

The second of these Hollywood sessions took place six weeks later on 26th August 1946. Between 8 p.m. and midnight five titles were recorded, all of them by non-Ellingtonian composers. *Back Home Again in Indiana*, a standard dating back to 1917, is arranged by Dick Vance, a trumpeter who was himself to appear from time to time in the Ellington orchestra. *Blue Night* is a hit song of the period which no doubt brought ample rewards to its author, the pianist and arranger, Billy Strayhorn, as all big band leaders, was permanently on the lookout for a hit of his own in order to acquire a financial base. The Ellingtonian repertoire, the situation for which had become critical. *Lover Man*, a ballad now indelibly marked by Charlie Parker's tragic recording, dated just the previous 20th July, is pleasantly rendered by the band's new vocalist, Marian Cox, against a swaying Billy Strayhorn backing. *Just You, Just Me* is another standard, but comes in for such treatment here: energetic solos by Harry Carney, Tall Jordan and Jimmy Hamilton (on tenor) add unusual spice to a not very typically Ellingtonian performance.

Beale Street Blues was the last title recorded at the 26th August session. *Memphis Blues* and *St. Louis Blues* form the trilogy entitled "Mr. Handy's Medley". The "Handy Big Three" that the Duke had put together in concert as a homage to the celebrated blues composer. The Ellington rendering of these three themes is admirable, a pleasing contrast with the all too numerous imitations to which one is so frequently exposed. Solos by Johnny Hodges, Harold Baker and Ray Nance figure amongst the highlights of these three precious tracks.

Dick Vance penned the arrangement of *My Honey's Lovin' Arms*, recorded also with *Memphis Blues* on the morning of 3rd September 1946. In the afternoon of that same day, the band cut three further numbers in addition to *St. Louis Blues*: *Ghost of a Chance*, featuring vocalists Marian Cox and which remained unissued for some considerable time; *Swamp Fire*, a Hal Mooney song, which here becomes a magnificent example of the great composer of the great Clear! Pettiford; and *Royal Garden Blues*, an undeniably masterpiece. On this particular recording the needs play a first-time role, and the Ellingtonian orchestra, with Cat and the entire trumpet section the second theme; glorious moments of swinging climax, the Ellingtonian style, and a fitting climax indeed to the present, extremely rich album.

There are no alternative takes here, nor were there any in the preceding volume. The studio cards are categoric on this score, so it looks as if certain discographies are in need of correction. A new edition of "The Works of Duke" will be available in Seattle for a concert given on 25th March 1947 by an orchestra which has undergone profound changes: the beginning of a new Ellington era.

Translation by DON WATERHOUSE.