

CHARLIE MARIANO & DIETER ILG

Goodbye Pork Pie Hat

sommelier du son sds 0014-1

sommelier du son

mastered directly to the cutter head

Ganz Europa hat diesen Sound geliebt, dieses Saxophon, die Leidenschaft darin, den aufbrausenden Schmerz, die Lavatränen, den Marianoschen Tonfall. Über Jahrzehnte hinweg hat er uns begleitet, der unverkennbare Sound, in Jazz- und Rock- und Worldmusic-Bands, im kühlen Quintett von Shelly Manne und in der heißen Musik von Charles Mingus, bei Pork Pie und Embryo und im United Jazz & Rock Ensemble, in Eberhard Webers Colors, bei Rabih Abou-Khalil und Konstantin Wecker, mit dem Karnataka College und in zahllosen kleinen, intimen, ungeschützt persönlichen Besetzungen. Die kleinste, intimste war dieses Duo mit Dieter Ilg: nur Saxophon und Bass – zu privat beinahe, um an fremde Ohren zu gelangen, zu intensiv, um es einfach abzuhaken wie ein gewöhnliches Musikerlebnis. Fast ein Jahrzehnt lang waren sich Charlie Mariano und Dieter Ilg brüderliche Partner auf und neben der Bühne, bis zuletzt, bis zu Marianos Tod. „Später wird man das Duo legendär nennen“, schrieb ein Musikmagazin vor fünf Jahren. Später ist heute.

Was in dieser Musik geschieht, lässt sich mühelos verstehen und doch kaum in Worte fassen. Schon die ersten Töne von „Randy“ öffnen die Tür in einen Raum, den man als Hörer erst selten betreten hat: Jeder Ton hat dort Bedeutung und Eigenleben, jedes Atmen, jede Stille, jeder Nachhall. Scheinbar ohne Übergang bricht das Altsaxophon aus dem Meditativen ins Expressive, fast Wütende, steigt vulkanartig in „die hohen Himalaja-Gefilde“, wie Dieter Ilg es einmal formulierte. Die Duo-Konstellation mit Charlie Mariano empfand er stets als leicht und schwer zugleich: Leicht war es, mit Charlie musikalischen Sinn zu generieren, ohne Führungsrangerei, ohne Ablenkung; schwerer schon war es, als Bassist „in jeder Sekunde gefordert zu sein, Harmonie- und Rhythmusinstrument – also in etwa Piano und Schlagzeug – begleitend anzudeuten und mit vier Saiten dabei Kontrabass zu spielen. Alles zu füllen, was es zu füllen galt, alles nicht zu sagen, was nicht zu sagen war.“ Dieter Ilg spielt hier das Nötige, das Mögliche, das Richtige. Die Inspiration lässt nie nach, sanft und brennend.

Schön, dass dieses nun legendäre, nun historische Duo zuletzt noch einmal so eingefangen wurde – pur, vibrierend, vollkommen und mit der technischen Hingabe eines Klang-Enthusiasten. Als eine Art Nachspiel – Ausklang und Epitaph in jeder Hinsicht – gibt es „Goodbye Pork Pie Hat“ aus der Kapelle im Schloss Solitude bei Stuttgart, aus einem anderen Hallraum, einem Abschiedsraum. Charles Mingus schrieb dieses Stück – halb Blues, halb Ballade – als musikalischen Nachruf auf Lester Young, einen großen Saxophon-Helden zwischen Swing, Bop und Cool. Viele aus Charlie Marianos Generation sind ihr Leben lang bei Bop und Cool geblieben. Für Mariano jedoch war die Musik seiner jungen Jahre mehr: ein Sprungbrett in andere Klangwelten, nach Europa und Indien. Desto bewegender, wenn er hier zurückkehrt zur musikalischen Grabrede des Bassisten Mingus, in der essentiellen Reduktion auf Sax und Bass. Lester Young starb 1959, Charlie Mariano 2009. Wenn Charlie auf dem Saxophon von Lester erzählt, erzählt er die Geschichte aller großen Saxophonisten. Auch seine eigene.

Hans-Jürgen Schaal

All of Europe loved this sound: The saxophone, the passion, the irascible pain, the tears of lava – the Mariano sound. This unmistakable sound has accompanied us for decades in jazz bands, rock bands, world music bands, Shelly Manne's cool jazz quintet, and in the red hot music of Charles Mingus, Pork Pie, Embryo, The United Jazz & Rock Ensemble, Eberhard Weber's Colors, Rabih Abou-Khalil, Konstantin Wecker, The Karnataka College and in countless other small, intimate, highly personal bands. The smallest, most intimate was the duo with Dieter Ilg – just saxophone and bass. Almost too private to reach any outside ears. Too intensive to simply check it off and file it away as just an ordinary musical experience. Charlie Mariano and Dieter Ilg were brotherly partners for almost a decade, on and off the stage, until just very recently when Mariano passed away. "Later, this duo will be called legendary", a music magazine wrote five years ago. "Later" is today.

It is easy to understand what is happening in this music, just impossible to put into words. Already with the first few notes of "Randy", a door is opened into a room where the listener has rarely entered. Every note has its own meaning and its own life as does every breath, every silent note, and every reverberation. Seemingly without transition, the alto sax breaks from a meditative into an expressive, almost furious state, volcanically rising into "the high Himalayan region" as Dieter Ilg once expressed it. He always found the duo constellation with Charlie Mariano to be both hard and easy at the same time: It was easy to make musical sense with Charlie without any distractions, worrying who the band leader was. It was hard as a bassist "to be challenged every second being perceived as the harmony and rhythm accompanying instruments – like the piano and drums- while playing the four strings of the bass. To fill everything that there was to fill and not to say what was not to be said." Here Dieter Ilg plays the necessary, the possible, the correct. The inspiration never lets up – gentle and burning.

It is beautiful that this legendary (now historical) duo has been finally captured – pure, vibrant and complete with the technical devotion of a sound enthusiast. A kind of epilogue – a finale and epitaph in every respect – "Goodbye Pork Pie Hat" performed in the chapel of Solitude Palace near Stuttgart. The music comes from a different sounding hall – a farewell hall. Charles Mingus composed this half blues, half ballad piece as a musical obituary to Lester Young, the great saxophone hero of swing, bop and cool jazz. Many musicians of Charlie Mariano's generation spent their life playing only bop and cool jazz. For Mariano, however, the music of his early years was more of a stepping-stone to other musical worlds – into Europe and India. Even more moving is that he returned here to the musical funeral oration of the bassist Mingus, in the essential reduction to sax and bass. When Charlie tells us the story of Lester on the sax, he tells the story of all great saxophonists. Also his own.

Hans-Jürgen Schaal
Translation by Joe Grand

SIDE A

- 1 **RANDY** (CHARLIE MARIANO) 8:49
- 2 **GREENLAND** (DIETER ILG) 5:16
- 3 **PLUM ISLAND** (CHARLIE MARIANO) 7:38

SIDE B

- 1 **ALL THE THINGS YOU ARE** (HAMMERSTEIN, KERN) 7:49
- 2 **SAVANNAH SAMURAI** (DIETER ILG) 7:13
- 3 **GOODBYE PORK PIE HAT** (CHARLES MINGUS) 6:51

RECORDED OCTOBER 2008 BY DIRK SOMMER UND BIRGIT HAMMER-SOMMER AT BADEHAISEL, WACHENHEIM, GERMANY, USING AN AKG C 12 VR (CARDIOID) FOR THE SAXOPHONE AND A NEUMANN U47 (CARDIOID) FOR THE DOUBLE BASS ON STUDER A810 TAPE RECORDERS. MIXED ON LOCATION ON AN ACOUSTA P100 ANALOG DESK. MONITORED BY BEYERDYNAMIC HEADPHONES. CABLES BY KUBALA-SOSNA (MICROPHONES) AND SUN AUDIO (LINE). GOODBYE PORK PIE HAT RECORDED AUGUST 2008 AT SCHLOSS SOLITUDE, STUTTGART, GERMANY USING AN AKG C 414 B-ULS (CARDIOID) FOR THE SAXOPHONE AND A NEUMANN SM 69 FET (CARDIOID, XY, 90°) FOR THE DOUBLE BASS.

LATHE CUT BY THORSTEN SCHEFFNER AT ORGANIC MUSIC IN OBING, GERMANY. THE CUTTING SYSTEM IS BASED ON A NEUMANN VMS80 AND INCLUDES A MANLEY CUSTOM BUILT TUBE PREAMP, HIGHER FIDELITY POWER AMPS, A VINYLUM CUTTERHEAD AND A PS AUDIO POWER PLANT. MASTERED DIRECTLY TO THE CUTTER HEAD BY DIRK SOMMER AND THORSTEN SCHEFFNER USING AN EMT 240 GOLD FOIL REVERB. PLATING AND PRESSING BY PALLAS, DIEPHOLZ, GERMANY. COVER ART BY GRAPHIQUE.TIMETOBEAT.COM, DORTMUND, GERMANY. PHOTOS BY BIRGIT HAMMER-SOMMER AND THOMAS ANGELMAHR.

DIETER ILG APPEARS COURTESY OF FULLFAT.DE AND USES GLOCKENKLANG AMPLIFICATION SYSTEMS, THOMASTIK SPIROCORE STRINGS AND SOUNDWEAR SOFTCASES.

PRODUCED BY SOMMELIER DU SON, GROEBENZELL, GERMANY, WWW.SDS-RPM.COM

DEMA ©+@ sds 2009

HIFI STATEMENT
NETMAGAZINE

YOU WILL FIND THE "MAKING OF" VIDEO FOR
THIS PRODUCTION AT HIFISTATEMENT.NET