

Drucklegung gefördert durch die Stadt Wien - Kultur

und die Kunstsektion im BUNDESKANZLERAMT ÖSTERREICH

Die Vorbereitung der Lyrikreihe „Nadelstiche“ wurde ermöglicht durch Spenden von Freundinnen und Freunden Siglinde Bolbechers.

Nadelstiche, herausgegeben von Alexander Emanuely, Konstantin Kaiser, Lydia Mischkulnig und Herbert Staud
Band 6 (ISBN 978-3-901602-64-1)

Herbert Kuhner

Jazz Poems / Jazz-Gedichte

Translations / Übersetzungen:
Ilse Zelenka, Herbert Kuhner

Impressum

Herbert Kuhner: *Jazz Poems / Jazz-Gedichte*
herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Theodor Kramer Gesellschaft

ISBN 978-3-902838-20-9
© 2015 PROverbis e.U., Wien

1. Auflage 2015

Gestaltung und Layout: PROverbis e.U., Wien
Umschlag: PROverbis e.U., Wien
© Covergrafik „Jazz“: Olivia Kaiser, Wien
© S. 4 „Lester Young“: Manfred Markowski, Wien

Druck: alket, Wien
Gesetzt aus der Minion Pro
Gedruckt auf Munken

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

**THEODOR KRAMER
GESELLSCHAFT**

PROverbis | bilingual

For Harold Niver
 who started me off
 and Dick Gaines
 who gave me my first chance

Table of Contents | Inhaltsverzeichnis

Introduction.....	6
Playing Jazz / Jazz spielen.....	8
Einführung.....	10
Ebony and Hickory / Ebenholz und Hickory.....	12
A Story / Eine Geschichte.....	14
Lester in the Can / Lester im Häf'n	16
Saying Goodbye / Abschied.....	20
The Stickler og Sticklers / Ein Pedant	24
The Club / Der Club	28
Johnny Guarnieri.....	32
The Wild Man / Der Wilde	36
Buddy and Mickey.....	40
Joe Zawinul.....	42
Putting George down / George runtermachen.....	46
The Thirties / Die Dreißiger Jahre.....	50
Taking Europe by Storm / Europa im Sturm erobern	56
The New Masses and Café Society / Die New Masses und Café Society ..	60
Weill's September / September von Kurt Weill.....	66
He Couldn't Let It Be / Er konnte es nicht lassen.....	70
Miles Saw Stars / Miles sah Sterne	78
The Death of the Ballad / Der Tod der Ballade	80
A Rainy Day in Vienna / Ein regnerischer Tag in Wien	84
A Religion / Eine Religion.....	90
Friendship / Freundschaft.....	90
Seduction / Verführung	92
The Nest Ensemble / Das Nest Ensemble.....	94

Introduction

*For all the pain and problems we endured
being black men in America,
we really had some good times.*

– Jo Jones

Literature and jazz have always been essential to me, and I've always sought a way to combine the two. I like to think that I structure my literary work like a jazz piece, bringing out the music and rhythm that are innate in language.

I had the good luck of playing drums in a swing band in my teens, but years passed before the opportunity arose again. Sitting at a drum kit and playing with other musicians gave me the key. Communicating through the medium of music propelled me into using the verbal medium for jazz themes. I've had a bumpy ride as a writer, but jazz has always provided me with joy and solace.

I wanted to say thanks to the great bandleaders, sidemen and singers who have enriched my life, and I felt that I finally had to put my gratitude in words. There was no thanking them personally since, for the most part, they are no longer with us. I knew that expressing my adulation in words would not be an easy task, but I had to try.

Thinking about the death of Lester Young got me going. Before he died, he moved his lips as if he were playing. The last thing the great tenor man did on this earth was blow a silent solo, "a solo that only the angels could hear." That solo accompanies me along with the many licks and riffs that can be heard on records. There's no way of describing the love that went into Lester's playing and the joy and sadness he expressed. I had to say thanks to the Pres for what his music means to me. That's how Lester's Last Solo, the first poem I wrote, came to be. It is befitting that I should have begun with the Pres, but I also had to write about the others who played a role in my life like Billie Holiday, Lionel Hampton, Arnett Cobb, Harry Carney and Big Sid Catlett, to name a few. And it was imperative not to leave out those who more

or less got lost in the shuffle like Lil Hardin, Jack McVea and Jackie Mills, a great unsung drummer.

The pioneers of swing led fascinating lives that were exemplified by courage as well as musical skill. There were many obstacles to overcome and they all gave their best. The life of a jazz musician in the Thirties was anything but a picnic. Being on the road, sleeping in cheap hotels and playing in smoke-filled clubs was not exactly beneficial to health. And black musicians had to deal with prejudice to boot.

Most persevered, but some faltered or were felled. Sometimes life tripped them up and sometimes they tripped themselves up. It is tragic when an artist experiences interruptions in his work that come from others, or from himself. And sometimes it is the final interruption that prematurely cuts a career short. Cases in point are Chu Berry, Chick Webb, Hershel Evans and Oscar Pettiford.

In spite of the many obstacles and handicaps, all in all they did fairly well. No, they did more than well. They left us a great legacy.

Genius is an act of defiance in this flawed world, where mediocrity reigns and reaps most of the rewards. Its manifestation seems to be a slap in the face for the Creator, and that slap is invariably returned very hard. Well, Lester had anything but an easy sojourn on this planet, but he and the others showed what they could do. They're gone now, and we will never see the likes of them again.

In *Jazz Poems* I have attempted to express my love and respect for these great musicians and singers, and I hope that this collection will enable me share my impressions and enthusiasm with other jazz lovers.

Herbert Kuhner, 2015

Playing and listening to jazz
means partaking of joy
and sharing it.

You have to know
where you're going,
and you have to take your time
getting there.

Technique is the means,
not the end.

The more you learn
the less likely you are
to use your knowledge
to your detriment.

True greatness lies in simplicity,
not in complexity.

There can be art with anger,
but there cannot be art without love.

Jazz spielen, Jazz hören
heißt Freude empfinden
und teilen.

Du musst wissen,
wohin du gehst,
und du musst dir Zeit nehmen,
dorthin zu kommen.

Technik ist das Mittel,
nicht das Ziel.

Je mehr du lernst,
desto weniger wird dir
dein Wissen im Wege stehen.

Wahre Größe liegt in der Einfachheit,
nicht in der Komplexität.

Kunst kann im Zorn entstehen,
aber es gibt keine Kunst ohne Liebe.

Einleitung

*Trotz all der Schmerzen und Probleme,
die wir Schwarze in Amerika ertragen mussten,
hatten wir eigentlich eine richtig gut Zeit.*

– Jo Jones

Literatur und Jazz waren für mich immer lebenswichtig, und schon immer habe ich nach einem Weg gesucht, beides zu verbinden. Ich mag die Vorstellung, meine literarische Arbeit wie eine Jazz-Nummer aufzubauen, um so den natürlichen Rhythmus und die Musik der Sprache wiederzugeben.

In meiner Jugend hatte ich das Glück, in einer Swing Band Schlagzeug zu spielen, aber es vergingen viele Jahre, bevor sich wieder eine Möglichkeit dazu ergab. Mit anderen Musikern zusammen Schlagzeug zu spielen, das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Dieses Kommunizieren über das Medium Musik, brachte mich dazu, Jazz Themen literarisch zu behandeln. Mein Weg als Schriftsteller war ziemlich steinig, aber Jazz hat mir immer Freude bereitet und mich getröstet.

Ich wollte all den großartigen Musikern und Sängern, die mein Leben bereichert hatten, Danke sagen; und ich hatte das Gefühl, dass ich meinen Dank endlich in Worte fassen sollte. Ich konnte ihnen nicht mehr persönlich danken, denn die meisten sind nicht mehr unter uns. Ich wusste, dass es keine leichte Aufgabe sein würde, meine Bewunderung mit Worten auszudrücken, doch ich musste es versuchen.

Der Gedanke an den Tod von Lester Young gab mir den Anstoß. Bevor er starb, bewegten sich seine Lippen, als würde er sein Instrument spielen. Das Letzte, was der großartige Tenorsaxofonist auf dieser Welt tat, war sein lautloses Solo, „ein Solo, das nur die Engel hören konnten“. Dieses Solo begleitet mich immer so wie die Musik, die man auf den Aufnahmen hören kann.

Es ist nicht zu beschreiben, wieviel Gefühl Lester in sein Spiel legen und damit Freude und Traurigkeit ausdrücken konnte. Ich musste „Pres“ einfach danken für alles, was seine Musik mir bedeutet. Und so entstand *Lester's Last Solo*, das erste Gedicht, das ich schrieb.

Es war schon richtig, dass ich mit Pres begann, aber ich musste auch über all die anderen schreiben, die in meinem Leben eine Rolle gespielt hatten, wie Billie Holiday, Lionel Hampton, Arnett Cobb, Harry Carney und Big Sid Catlett, um nur einige zu nennen. Und es durften auch die nicht ausgelassen werden, die in dem Trubel mehr oder weniger untergingen wie Lil Hardin, Jack McVea und Jackie Mills.

Das Leben dieser Pioniere des Swing war faszinierend, geprägt von Mut und musikalischer Meisterschaft. Viele Hürden waren zu nehmen, und sie alle gaben ihr Bestes. Das Leben eines Jazz-Musikers der 30er-Jahre war alles andere als ein Vergnügen. Dauernd auf Achse, Übernachtungen in billigen Hotels und Auftritte in rauchigen Clubs – das alles war nicht gerade gesundheitsfördernd. Und schwarze Musiker hatten außerdem mit rassistischen Vorurteilen zu kämpfen.

Die meisten konnten das durchhalten, doch viele strauchelten oder wurden zu Fall gebracht. Manchmal stellte ihnen das Leben ein Bein, und manchmal taten sie das selbst. Es ist tragisch, wenn ein Künstler in seiner Arbeit behindert wird, ob durch andere oder ihn selbst. Manchmal ist es der Tod, der eine Karriere abrupt und viel zu früh beendet, wie bei Chu Berry, Chick Webb, Hershel Evans und Oscar Pettiford.

Trotz all der Hürden und Schwierigkeiten schlugen sie sich im Großen und Ganzen ziemlich gut. Nein, mehr als das, sie hinterließen uns ein großes Vermächtnis.

Genialität ist eine Herausforderung in dieser unvollkommenen Welt, wo Mittelmäßigkeit herrscht und die meisten Belohnungen erntet. Ihre Manifestation scheint ein Schlag ins Gesicht für den Schöpfer zu sein, und unverändert wird dieser Schlag hart zurückgegeben.

Zwar hatte Lester alles andere als einen angenehmen Aufenthalt auf diesem Planeten, aber er und auch andere zeigten, wozu sie trotzdem fähig waren. Sie sind nicht mehr unter uns, und wir werden nie wieder Ihresgleichen erleben.

Mit *Jazz-Gedichte* habe ich versucht, meine Bewunderung und meinen Respekt für diese großartigen Musiker und Sänger auszudrücken, und ich hoffe, mit dieser Sammlung meine Eindrücke und Begeisterung mit anderen Jazz-Liebhabern zu teilen.

Herbert Kuhner, 2015

Ebony and Hickory

Jo's hands were made
to hold sticks.

His long slender fingers
never gripped the sticks,
they merely rested
in his hands.

The sticks just needed
Jo's hands
so they could touch or hit
skins or cymbals.

It was as if
they had a life of their own.

And you know that
the sticks could only do what they did
in the magical hands that held them.

The sticks that Jo held
were live wood
that belonged to him
and would never have served
another drummer
the way they served Jo Jones.

Ebenholz und Hickory

Die Hände von Jo Jones
waren wie geschaffen,
um Sticks zu halten.

Niemals umklammerten
seine langen schlanken Finger
die Sticks –
eher ruhten sie in seinen Händen.

Die Sticks brauchten
Jos Hände nur,
um das Schlagzeug
und die Becken
berühren zu können.

Es war, als ob sie
ein Eigenleben führten.

Und das konnten die Sticks nur
in den magischen Händen,
die sie hielten.

Die Sticks, die Jo hielt,
waren lebendiges Holz,
das zu ihm gehörte,
und niemals hätten sie
einem anderen Schlagzeuger so gedient,
wie sie Jo Jones dienten.

A Story

The Pres would say,
“Tell me a story!”
if he wanted a musician
to play better than well.

I know what he meant
because the Pres
has told me many stories,
and as far as I am concerned,
they are the best stories.

If you remove great lyrics
from a song,
and just read them,
they have their own music
just like a great poem,
because they are poems.

And if you take music without lyrics,
it too tells a story.
And it's a story
that everyone whose ears are open
can hear.

Just plain old sounds
won't relate anything to you,
but sounds like the sounds
that Lester blew
will convey stories
without the necessity of words.

Words and music can be combined
but each of these complimentary mediums
can stand alone.

And it's the musical storytellers
like Lester who can read volumes to you
without uttering a single word.

Eine Geschichte

„Erzähl mir eine Geschichte!“
hätte Lester Young gesagt,
wenn er wollte,
dass ein Musiker
besser als gut spielt.

Ich weiß, was er meinte,
denn Lester
hat mir viele Geschichten erzählt –
für mich
sind sie die besten Geschichten.

Wenn du gute Liedtexte
von ihrer Melodie trennst
und sie nur liest,
haben sie ihre eigene Musik,
genau wie ein Gedicht,
weil sie Gedichte sind.

Musik ohne Text
erzählt auch eine Geschichte.
Eine Geschichte,
die jeder, der die Ohren offen hält,
hören kann.

Noten einfach nur herunterzuspielen
wird dir nichts erzählen,
aber Klänge aus Lesters Saxophon
erzählen Geschichten
und brauchen dafür keine Worte.

Text und Musik
kann man verbinden,
aber beide
können auch für sich allein stehen.

Musiker wie Lester
können dir ganze Bände erzählen,
ohne ein einziges Wort.
