

WHAT JAZZ MEANS TO ME

By David Liebman

First of all, let me distinguish art from craft. Craft implies mastering technique to such a degree that the craftsman is competent enough to skillfully reproduce the general impression of the chosen art form. For a jazz musician, this simply means that one is trained enough to sound convincing using the rules and customs of the music. Art on the other hand transcends mere technique to convey the personal feelings of the artist in whatever manner (s)he chooses. As Aristotle wrote: "The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance."

Much of what is commonly called jazz does in our time not qualify as art in my opinion. As always, we face the age old problem of art versus entertainment, a topic for a separate discussion. So to begin, understanding "what jazz means to me" is very personal. Jazz is the medium through which I present my deepest feelings and thoughts to the world at large. For the sake of comparison, words, honestly spoken or written, supposedly reflect the very thoughts of the speaker or writer. A statement can be logically construed as a reflection of the author's specific feelings on a given subject, assuming that the truth is being told. But the very act of being human implies that along with the truth, there are the inevitable shadings and nuances which form the core of the author's personality. It may be very difficult to separate thought from motivation. What is the writer's or speaker's objective? On these grounds alone, words often become a kind of "lightening rod" for controversy resulting in obscuration of the original and hopefully well intended thought.

But music, which goes beyond the tangible, is inherently devoid of these kinds of human frailties, leaving it as a very personal and objective form of communication between artist and listener. Have you ever heard someone play resentful or selfish music, or even on the other hand, caring music? The fact that music is in the "ears of the beholder," opens it up to the heart and soul of the listener. This is especially true in the case of spontaneous improvised music, the core of jazz, which is so direct in its communicative approach, honestly felt without pretense. The message of jazz goes beyond mere intellect and philosophies, directly to the heart itself.

On a more abstract level a spontaneous, improvised art such as jazz purports to be, magnifies the moment. The art of improvising implies that the past and the future are irrelevant. There is no time for value judgments or censoring when one is improvising. If only because of the amount of information which has to be filtered, the jazz artist must be in the now, present 100% or the task at hand cannot be accomplished. The jazz player would then have to rely on past habits or future projections and wishes, rather than immediate feeling. In fact, the constant struggle of the jazz player is just that: to stay in present time, psychologically and musically speaking. This allows the artist to interact both in relation to the vibrations felt from the immediate environment and audience, as well as the very real interaction which should be taking place among the players themselves.

From a totally different standpoint, jazz for me represents the ultimate synthesis of independence and dependence. Except for the occasional solo performance, the more common small group prevalent in jazz demonstrates participatory democracy at work. Though jazz primarily challenges one's ability to express individuality, it also demands cooperation and teamwork for the greater musical good. There is a delicate balance called

for between selflessness and ego, personified in trying to achieve a unified ensemble sound and equally, memorable individual solos. The social skills, which are a prerequisite for any group interaction in everyday life, are called upon in the typical jazz group, albeit using the language of music as its vehicle.

Jazz also requires fine tuning of the intellect as well as physical coordination on the highest level. The intellect has to have stored within it an incredible amount of technical, mathematical-like data in order to reproduce this information upon demand in the spontaneous jazz setting. Improvisation also demands immediate problem solving abilities to delineate the proper responses to both the musical challenges inherent in the music itself, as well as the necessary reactions for handling the consequences of group interaction. It goes without saying that manual dexterity, the range of which depends upon the specific instrument is taken for granted. In common with some team sports, combining mind and body into a smooth flow is an ongoing challenge for the improviser.

Also, there is the matter of simultaneously expressing thought and feeling. In a musical gesture, how much is a mental cognition versus raw feeling? Does the improvising artist know exactly what (s)he is doing every moment intellectually? Does it really matter? As alluded to above, it is only the listener who can judge these type of questions. Finally, the quest for an individual and recognizable sound or style, which for some jazz artists is a primary goal, emphasizes a point I refer to as the "freedom thing." What an audience is really seeing and hearing is the ultimate expression of individual freedom. Especially in totalitarian societies as was so true during the Cold War, this rendering of man's need and legitimate right for self expression is potent and symbolic to all those who hear the music. The inherent "cry" in the sound of jazz cannot be denied by anyone who is the least bit sensitive.

Besides being my major activity and vocation, jazz means much a great deal to me. I have learned more positive things in both the spiritual and real world directly from listening, experiencing and playing jazz than would have been possible for me through other studies of religions and philosophies. Added to this are the incredible personal relationships and encounters with truly deep human beings that I have experienced through this music. Without exaggeration, jazz has been the major force in forming me as a person. And in my opinion, jazz possesses a positiveness that is like a beacon of light in our world.

CE QUE LE JAZZ SIGNIFIE POUR MOI

Par Dave Liebman traduction Benjamin Moussay

Tout d'abord, j'aimerais distinguer l'art de l'artisanat. L'artisanat consiste à posséder la maîtrise technique qui permet à l'artisan de reproduire avec talent l'impression générale de la forme d'art choisie. Pour un musicien de Jazz, ceci signifie simplement que le musicien est assez entraîné pour être à l'aise et "sonner" de manière convaincante en respectant les règles et les mécanismes de la musique. L'art, par contre, transcende la technique, pour transmettre les sentiments personnels de l'artiste quels que soient les moyens qu'il choisit. Comme l'a écrit Aristote: "Le but de l'art n'est pas de dépeindre l'apparence extérieure des choses, mais leur signification intérieure".

Pour moi, la plupart de ce que l'on a l'habitude d'appeler "Jazz" de nos jours n'est pas de l'art. Comme toujours, nous sommes confrontés à l'éternel problème de l'opposition entre l'art et le divertissement, mais ceci est l'objet d'une autre discussion. Donc, pour commencer, comprendre "ce que le jazz signifie pour moi » réfère à des choses très personnelles. Le Jazz est le vecteur par lequel je transmets au monde extérieur mes sentiments et mes pensées les plus intimes. On pourrait faire la comparaison avec les mots qui, lorsqu'ils sont parlés ou écrits avec honnêteté, sont censés être le reflet des pensées profondes de l'orateur ou de l'écrivain. Logiquement, une déclaration peut être interprétée comme l'écho des sentiments spécifiques de l'auteur sur un sujet donné, en présumant qu'il dise la vérité. Mais le simple fait d'être humain implique que cette vérité est inévitablement accompagnée des ombres et nuances inhérentes à la personnalité de l'auteur, et qui constituent l'essence même de cette personnalité. Il peut être extrêmement difficile de séparer la pensée pure des motivations. Quel est le but poursuivi par l'auteur, ou l'orateur? C'est pour ces raisons que les mots deviennent souvent comme un "paratonnerre", attirant les foudres de la controverse alimentée par la déformation de la pensée originale de l'auteur, quelle qu'ait pu être son intention de clarté.

La musique, se situant au-delà du tangible, est par essence sujette à cette fragilité, et reste une forme de communication extrêmement personnelle et objective entre l'artiste et l'auditeur. Avez-vous déjà entendu quelqu'un jouer de la musique "méchante", de la musique "égoïste", ou alors de la musique "bienveillante"? Le fait est que la musique est "dans les oreilles de celui qui l'écoute", elle s'ouvre au coeur et à l'âme de l'auditeur. Et cela est particulièrement vrai dans le cas de la musique spontanément improvisée, essence du jazz, qui est si directe dans son approche communicative, ressentie sans artifices, avec honnêteté. Le message du jazz va, au-delà de l'intellect ou de la philosophie, droit au coeur lui-même.

A un niveau plus abstrait, un art improvisé, comme le jazz prétend l'être, amplifie le moment présent. L'art d'improviser implique que le passé et le futur n'ont plus d'importance. Ne serait-ce qu'en raison du nombre d'informations qu'il a à gérer en même temps, l'artiste de Jazz doit être dans le présent, ici et maintenant à 100%, ou alors sa tâche ne peut être accomplie. Dans le cas contraire, il va soit s'appuyer sur ses habitudes passées, soit sur des projections ou des souhaits futurs, plutôt que sur le sentiment immédiat. En fait, le combat permanent du musicien de Jazz consiste à rester dans le temps présent, psychologiquement et musicalement parlant. Ceci permet à l'artiste d'interagir à la fois avec les vibrations qu'il ressent de son environnement immédiat et du public, et de participer à l'interaction qui est censée se produire entre les musiciens eux-mêmes.

D'un point de vue totalement différent, le Jazz représente pour moi la synthèse ultime entre l'indépendance et la dépendance. Mis à part les performances occasionnelles en solo, le fait qu'on trouve principalement des petites formations dans le monde du jazz est comme une représentation de la démocratie. Bien que le Jazz défie chacun dans l'expression de son individualité, il nécessite également de savoir coopérer, et d'être capable de faire un travail d'équipe, pour le bien de la musique. Il exige de trouver un équilibre délicat entre le désintéressement et l'ego, lorsque l'on tente d'obtenir un son d'ensemble unifié tout en réussissant à jouer des solos individuels mémorables. Les qualités sociales, qui sont une condition préalable à tout rapport de groupe dans la vie de tous les jours, sont sollicitées dans un groupe de jazz, bien qu'exprimées au travers du langage musical.

Le Jazz requiert une grande précision de l'intellect, ainsi qu'une coordination physique du plus haut niveau. L'intellect doit avoir emmagasiné une immense quantité de connaissances techniques, de données quasi-mathématiques, afin de pouvoir les restituer selon les besoins dans le contexte spontané de la pratique du Jazz. L'improvisation nécessite également de savoir résoudre en temps réel des problématiques purement musicales, ainsi que de savoir réagir de manière adéquate aux conséquences de l'interaction dans le groupe. Cela va sans dire, la dextérité manuelle, et la maîtrise technique spécifique à l'instrument pratiqué doit être parfaitement acquise. En comparaison avec certains sports d'équipe, la combinaison du corps et de l'esprit en un flux fluide et homogène est un défi permanent pour l'improvisateur.

On est également confronté au problème d'exprimer à la fois des pensées et des sentiments. Dans un geste musical, quelle est la part de conscience, de connaissance, et quelle est la part de sentiment brut? L'improvisateur a-t-il conscience à chaque instant de ce qu'il est en train de faire? Cela a-t-il réellement de l'importance? En référence à ce qui a été dit plus haut, je pense que seul l'auditeur peut-être juge de telles questions. En définitive, la quête d'un son et d'un style individuel, qui pour certains artistes de jazz est un but primordial, met en valeur une idée que je nomme le "rapport à la liberté". Ce que voit et entend un public est l'expression ultime de la liberté individuelle. En particulier dans des sociétés totalitaires, et c'était si vrai durant la guerre froide, cette expression du besoin et du droit légitime qu'a l'homme de s'exprimer est puissante et symbolique pour tous ceux qui entendent la musique. Le cri profond et inhérent au son du Jazz est indéniable pour quiconque possède un minimum de sensibilité.

En plus d'être mon activité principale et ma vocation, le jazz représente beaucoup pour moi. J'ai appris plus de choses positives tant spirituellement que concrètement en écoutant, en pratiquant, et en jouant du Jazz qu'il m'eut été possible d'en apprendre au travers de l'étude d'autres religions ou philosophies. A cela s'ajoutent les incroyables rencontres et relations avec des êtres humains d'une grande profondeur dont j'ai fait l'expérience grâce à cette musique. Je peux affirmer sans exagération que le Jazz a été la principale force qui m'a aidé à me former en tant que personne. Et, selon moi, le jazz possède un optimisme qui rayonne dans le monde et nous montre la voie tel un phare.