

TCB

THE MONTREUX JAZZ LABEL™

SWISS RADIO DAYS
JAZZ SERIES

49

MARC COPLAND
ALTER EGO
LAUSANNE 2022

photo by Yvan Ischer

MARC COPLAND ALTER EGO

MARC COPLAND - PIANO

LAUSANNE 2022

1 DAY & NIGHT 7:06 (Marc Copland)	7 ANOTHER RALPH'S 4:54 (John Abercrombie)
2 EIGHTY-ONE 5:58 (Ron Carter)	8 CRESCENT 5:00 (John Coltrane)
3 ROUND MIDNIGHT 7:24 (Thelonious Monk)	9 GLAD TO BE UNHAPPY 5:54 (Richard Rodgers)
4 LET'S COOL ONE 5:12 (Thelonious Monk)	10 SOME OTHER TIME 6:33 (Leonard Bernstein)
5 TALKIN' BLUES 4:28 (Marc Copland)	11 CHAT & NOTES 4:37 (Yvan Ischer)
6 SPARTACUS LOVE THEME 5:32 (Alex North)	

Self-Conversations in D...s

The initial concept was simple: to honor the two newly overhauled Steinway D pianos in our venerable Studio 15 at RTS-Radio Télévision Suisse in Lausanne. After a public concert broadcast presenting fifteen piano duets, each one more sparkling than the last, the germ of an idea took hold: to produce a special recording session with a single pianist, faced with the difficult task of playing duets with previously recorded tracks of him- or herself. And to add a bit of "tension" to the affair, we decided to make this moment a "live" studio recording with forty spectators who would be close to the action, listening with headphones to the here-and-now pianist playing a spontaneous duet simultaneously with his previously-recorded alter ego. What remained was to find that rare pearl, a pianist with enough poetry, audacity and creativity to make a project which would inevitably draw comparisons to the „Conversations with Myself" of Bill Evans - a legendary project that burst upon the scene in 1963 and was instantly recognized as something new, sensitive, and intimately personal.

Having admired the work of Marc Copland for decades, and after working to organize and produce countless concerts with him in the French-speaking part of Switzerland throughout those years, I couldn't imagine any other musician for this particular project. It remained only to ask him the question: "Marc, what would you think of recording at the Studio in Lausanne, with two pianos, for you to play duets... all alone?!"

I remember the look on Marc's face, and the little moment of suspense before his answer. In the following months, through phone conversations, emails and texts, the idea was given a firm footing and a chance to grow. The result was that in late September of 2022, we found ourselves in Studio 15 of RTS in Lausanne: Marc, sound engineer Renaud Millet-Lacombe (he of the superlative ear, a central cog in the process), around forty passionate and happy listeners, the two pianos, and this producer, all there to participate in an exciting musical journey.

It turns out that the most difficult thing in recording with and against one's alter ego is for the one self not to give in to the urge to create an easy, painless, and comfortable "welcome mat" for the other self - not to make a foundation totally devoid of surprises. Ideally, the first take should be neither overly reassuring or predictable, but rather full of twists, turns, risks, and traps that require partner number two to be attentive and responsive at all times. As he launched time and again into this perilous exercise of responding to the first partner, partner „numéro" deux had to be the musical analog of a tightrope walker performing without a safety net. All the magic of the operation came down to this paradox: in the same moment, the second partner must hold in the palm of his hand both an amnesia of what came before, in order to display surprise at the appearance of the unexpected, as well as this amnesia's complete opposite – a sharp memory of partner #1 that allows the clever scaffolding of reactive, interwoven musical structures! And finally, as is often the case, the contribution of an extremely attentive and captivated audience supplied some magic pixie dust - Marc even went so far as to question them as to their preference for this or that take, in a manner as relaxed as it was natural.

With the "technical" framework thus established, there remained the best part of the game to discover: the Music! And this unfolded as if by enchantment, according to themes whose melodic-harmonic entanglements Marc rightly thought would allow for intelligent self-discussions. His choice fell on a few standards that the pianist likes to try to reinvent with each new rendition (Spartacus Love Theme, Glad to Be Unhappy, Some Other Time), two Monk themes which always allow particularly rich melodic developments and deconstructions (Round Midnight and Let's Cool One), two titles by masters, Eighty-One (Ron Carter) and Crescent (John Coltrane), a theme by his much-missed old friend John Abercrombie, written on the welcoming piano of Ralph Towner (Another Ralph's), and finally two original compositions (Day and Night and Talkin' Blues). Very nicely balanced, this program allowed a rich panorama of atmospheres and approaches that opened up to Marc Copland all the possibilities of wandering, all the emerging questions and answers, propelling him into a magnificently inventive thread of conversation with his unpredictable alter ego!

The result is a collection of interactions between Monsieur Marc and Mister Copland that are unpredictably relevant, surprising, and intelligent; a journey of rare richness that, as you will soon hear, reveals more and more of itself upon at least one... re-listening but even better upon repeated listenings.

Yvan Ischer

Producer-Journalist - RTS- Radio Suisse Romande

Translation by Marc Copland

photo by Pascale Bernheim

Marc Copland • Alter Ego

I'm a Gemini	the other pianist	of point / counterpoint
am'nt I	just what	time travel
how do I	is he saying	begins to unravel
play with this	just how	the blocking and doubting
other guy	is he playing	continue to fall
made "Open Your Door"	and where is he	and maybe this duet
in days of yore	going?	is cool after all
an improvised sax quartet		
one part	Yvan is patient	
at a time	Renaud is sapient	
had a vision of where	and then the gradient	
it should go	of ears (no eyes)	
it did	begins to rise	
decades later	and then the gradient	
?piano duets?	of fears (no tears)	
	begins to fall	
Don't love the mission	and maybe this thing's	
can't see the vision	not so weird	
the road ahead	after all	
is not in my head		
	The challenge	

Bill Zavatsky • A Villanelle for Marc

Because music is all ears,
It loves to hear itself play
whatever melody appears

beneath or beside it. It never fears
self-accompaniment. Why?
Because music is all ears.

Piano keys without fingers
are mere dumb chunks of ivory.
Whatever melody appears

that hands don't play disappears
in the air, lost in the sky.
Because music is all ears,

it delights in simple or complex figures
fashioned by the song we carry away.
Whatever melody appears

recognizes itself, sings its fears,
its treasures, its sweet shadow play
because music is all ears
whatever melody appears

Self-Conversations in D...s

Le contexte de départ était simple : pour honorer les deux pianos Steinway D fraîchement réparés-rafrâchis de notre vénérable Studio 15 de la RTS-Radio Télévision Suisse à Lausanne, l'idée était venue, après une émission-concert en public présentant une quinzaine de duos de pianos tous plus étincelants les uns que les autres, de produire une séance d'enregistrement particulière avec un seul pianiste, mais confronté à la difficile épreuve du ré-enregistrement. Et histoire d'ajouter un brin de « tension » à l'affaire, nous avons décidé de faire de ce moment une sorte de séance d'enregistrement « privée-publique » avec quarante auditeurs-spectateurs qui auraient la possibilité de se trouver en studio, en arc-de-cercle et en proximité intime autour des deux pianos dans la même situation que le pianiste, l'écoutant en direct pour l'enregistrement de la première prise et au casque pour celui de la seconde, qui s'enregistrait en écoute interactive avec la prise initiale.

Restait à trouver la perle rare en la personne d'un pianiste qui aurait suffisamment de poésie, d'audace et de créativité pour faire d'un projet qui renvoie inévitablement au mythique « Conversations with Myself » de Bill Evans, publié en 1963, une aventure nouvelle, sensible et... intimement personnelle.

Admiratif du travail de Marc Copland depuis des décennies et devenu proche de lui au fil d'années de complicité au travers d'innombrables concerts organisés et suivis en Suisse romande notamment, je ne pouvais imaginer un autre musicien pour ce projet particulier. Il restait donc à... lui poser la question : « Marc, que penserais-tu d'une séance d'enregistrement au Studio, à Lausanne, à deux pianos pour toi... tout seul ?! »

Je me souviens de la tête de Marc au moment de cette question et du petit moment de... suspension avant sa réponse en retour à la mienne, histoire d'être sûr qu'on allait bien parler... de la même chose !

De discussions en courriels et de messages en téléphones, l'idée a fait son chemin et, fin septembre 2022, nous nous sommes retrouvés au Studio 15 de la RTS à Lausanne, Marc, l'ingénieur du son Renaud Millet-Lacombe (rouage essentiel de l'équation et oreille superlatrice), une quarantaine d'auditeurs passionnés et heureux, les deux pianos et... le producteur pour un voyage musical passionnant.

To make a long story short... la donnée la plus difficile, lorsqu'on choisit de jouer en ré-enregistrement avec soi-même, est de ne pas céder à la facilité de préparer un tapis confortable et sans surprises à l'autre soi-même qui va venir greffer un second propos sur la base existante. Idéalement, la première prise ne doit être ni trop sécurisante ni trop balisée mais bien plutôt pleine de surprises et même d'éventuelles chausse-trappes exigeant de l'alter ego une attention et une réactivité de tous les instants lorsqu'il se lance dans le périlleux exercice du funambule répondant. Tout en ayant - et c'est là toute la magie de l'opération... - une conscience et une mémoire affûtée qui permet le savant échafaudage d'imbrications musicales réactives !

Cela dit, ce travail presque sans filet à partir du moment où on accepte le risque et le laisser-aller improvisational dans chacune des deux prises nous a amené à être radicaux dans l'élimination des premières tentatives, principalement en raison de « first takes » timides ou trop « sécurisées »... Et finalement, comme souvent, l'apport d'un public extrêmement attentif et captivé, que Marc est même allé jusqu'à questionner sur le choix de telle ou telle prise, de manière aussi décontractée que naturelle, aura peut-être été décisif dans l'optique de proposer deux prises successives qui devaient l'une et l'autre tenir individuellement la route et en quelque sorte presque se suffire à elles-mêmes.

Le cadre intentionnel et « technique » posé, il reste la meilleure partie du jeu à découvrir : la Musique ! Et celle-ci se déroule comme par enchantement, au gré de mélodies dont Marc pensait à raison que les enchevêtrements mélodico-harmoniques permettraient d'intelligentes auto-discussions. Son choix s'est posé sur quelques standards que le pianiste aime s'atteler à

réinventer à chaque interprétation (Spartacus Love Theme, Glad to Be Unhappy, Some Other Time), deux thèmes monkiens qui permettent toujours des développements et des déconstructions mélodiques particulièrement riches (Round Midnight et Let's Cool One), deux titres de Ron Carter et Miles Davis (Eighty-One) et de John Coltrane (Crescent), un thème de son vieil ami tant regretté John Abercrombie, écrit sur le piano accueillant de Ralph Towner (Another Ralph's) et enfin deux compositions originales (Day and Night et Talkin' Blues). Très joliment équilibré, ce programme permet un riche panorama d'ambiances et d'approches et ouvre à Marc Copland toutes les possibilités de pérégrinations, toutes les questions-réponses surgissantes et lui permet un fil de conversation magnifiquement inventif avec son imprévisible alter ego !

Le voyage est ainsi d'une rare richesse et, comme vous pourrez vous en rendre compte rapidement, il se dévoile de plus en plus et de mieux en mieux au gré d'écoutes successives, tant les interactions entre Monsieur Marc et Mister Copland sont déroutantes de pertinence, de surprises et d'intelligence. N'hésitez donc pas, vous aussi, à refaire ce voyage doublement pianistique au moins à... deux reprises!

Yvan Ischer
Producteur-Journaliste
RTS-Radio Télévision Suisse

photo by Pascel Bernheim

Maintenant
on entend
des reflets dans l'eau
sans aucune raison
sans trop de sentiment
avec quelques noblesses
avec quelques tristesses
et avec le plaisir
de saisir
le moment

Que joue-t-il
cet autre pianiste
il faut recevoir
le message des miroirs
qui renvoient le son
avec tant de sentiment
pour avoir de la joie
n'importe comment
pourquoi

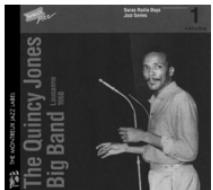
Enfin on comprend
du commencement
jusqu'au but
que ce fut
impossible de prévoir
le plan du premier
le deuxième reçoit
un message de mystère
qu'on ne peut pas saisir
il faut réagir
la musique a sa propre loi

Après tout on comprend
une chose vraiment tendre
on ne peut rien répéter
les notes glissent
de la main et des doigts
sans soin sans lois
peut-être très vite
peut-être très lentement

c'est une trace du moment
c'est un précieux sentiment

Quand c'est fait
c'est fait
on ne peut reculer
quand on joue avec soi
on traverse le pont
impossible de faire
un retrait

On marche tout droit
et après on voit
que les oreilles vont
pour entendre le son
et pour respirer
le moment

← TCB 02012 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 1
The Quincy Jones Big Band Lausanne 1960

TCB 02022 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 2
Art Blakey's Jazz Messengers Lausanne 1960 part 1

TCB 02032 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 3
Cannonball Adderley Sextet Lugano 1963

← TCB 02042 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 4
The Thad Jones - Mel Lewis Orchestra Basel 1969

← TCB 02292 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 29
Stan Getz Quartet Zurich 1960

TCB 02302 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 30
Oscar Peterson Trio Zurich 1960

← TCB 02312 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 31
Miles Davis Quintet Zurich 1960

TCB 02412 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 41
Ray Charles Orchestra Zurich 1961

TCB 02432 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 43
Nat King Cole Trio Zurich 1950

← TCB 02442 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 44
Toots Thielemans / The Thierry Lang Trio Cully 1989 & 1990

TCB 02452 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 45
Dexter Gordon Quartet Willisau 1978

← TCB 02462 Swiss Radio Days Jazz Series Vol. 46
Charles Lloyd Quartet Montreux Jazz Festival 1967

The CD you have purchased is a product of TCB Music. Since its foundation in 1988, the company has built a reputation of responsibility and creativity for high quality jazz products. It is also continuously engaged in exploring new musical areas, assisting many artists in gaining wider recognition by releasing their music. TCB is proud to be able to introduce new talents and produce an even wider spectrum of music by presenting many accomplished jazz artists, each with their own individual approach to the art form.

To assist you, the record buyer, TCB has made their variety of music distinguishable by colour coding.
The various musical genres are colour-coded on the spine of each selected release.

RED represents bebop, hard- and post-bop (straight ahead jazz).

The "agb series" produced by Aleardo G. Buzzi is also part of the RED line.

GREEN defines the "SWISS RADIO DAYS JAZZ SERIES", presenting live jazz events recorded by Swiss Radio of the most legendary and classic names in jazz exclusive to TCB and never before released.

BLUE is devoted to the music of the forties and fifties in general and also features a series of recordings exclusive to TCB and never before released.

YELLOW reflects the "new grooves" in music today as well as the contemporary developments in jazz.

BLACK represents "WORLD MUSIC" and crossover projects of jazz and folklore.

The colour on the spine of each TCB CD denotes and always reflects the musical genre of that particular recording.

Produced for TCB by RTS

Executive producer: Barbara Frei Schmidlin / TCB

Swiss Radio producer and consultant: Yvan Ischer / RTS

Recorded live at Studio 15, RTS-Lausanne, on September 25 & 26, 2022

Recording & mixing by Renaud Millet-Lacombe / RTS

Mastering by Kai Blankenberg at Skyline Tonfabrik

Liner notes by Yvan Ischer and Marc Copland

Cover photo by Pascal Bernheim

Inside photos by Pascal Bernheim and Yvan Ischer

Graphic artwork by Juan Carlos Villarroel & Natasja Wallenburg

If you would like more information about TCB products,
please send your request for a free catalogue.

info@tcb.ch | www tcbrecords com