

CHRISTOPHER NIELSEN
PRESENTERER KEN NORDINE

THE EYE IS NEVER FILLED

- WORD JAZZ IN MORPHING PICTURES

CHRISTOPHER NIELSEN besøkte Kortfilmfestivalen i fjor med et work-in-progress-seminar om animasjonsfilmen *Slipp Jimmy fri*, som ble vist under Cannes-festivalens Kritikeruke tidligere i år. Nå inviterer vi Nielsen til Grimstad for å snakke om noe helt annet, nemlig den levende legenden Ken Nordine, word-jazzens konge. Christopher Nielsen vil presentere Ken Nordines lydklassikere fra DVD-en «The Eye Is Never Filled – Word Jazz in Morphing Pictures», som inneholder 30 abstrakte data-animasjoner.

Christopher Nielsen

Nordine's dype, klangfulle stemme har vært brukt i mange reklame-filmer. En kritiker har skrevet at «du kjenner kanskje ikke Ken Nordines navn eller ansikt, men du ville helt sikkert gjenkjenne stemmen hans.» Ken Nordine er en amerikansk kommentatorstemme og plateartist, født i 1920 i Illinois Chicago. Han vakte først oppmerksomhet da han spilte inn lyd vignettene på *Word Jazz* (1957). Blant hans over 20 soloplater er de mest berømte *Word Jazz* (1966) og *Colors* (1995), som har fått en nesten legendarisk kultstatus. På disse og hans andre plater i denne sjangeren kan vi høre Nordines fortellerstemme oppå en cool jazz-bakgrunn. Han begynte å opptre og å spille inn plater da beatbevegelsen var på sitt heftigste og ble forbundet med poesi og jazz. Han var av noen ansett som en av de opprinnelige hipsterne, men Nordines tekster lignet mer på Franz Kafka eller Edgar Allan Poe enn beatpoetene. Mange av hans word jazz-numre inneholder kritikk av samfunnsnormer, mens andre legger for dagen en mørk, paranoid understrøm og bisarre, drømmeaktige scenarier. Nordine var Linda Blairs stemmeinstruktør i forbindelse med hennes rolle i *Exorcisten*, og *Word Jazz* var inspirasjonen for Tom Waits'

CHRISTOPHER NIELSEN visited Grimstad last year with a work-in-progress seminar about his animation film *Free Jimmy*, which was screened during the Critics' Week in Cannes earlier this year. Now we have invited Nielsen to Grimstad to talk about something entirely different: the living legend Ken Nordine, the king of word jazz. Christopher Nielsen will present Ken Nordine's sound classics from his DVD «The Eye Is Never Filled – Word Jazz in Morphing Pictures», which contains thirty abstract computer animations.

Nordine's deep, resonant voice has been featured on many commercial advertisements. One critic wrote that «you may not know Ken Nordine by name or face, but you'll almost certainly recognize his voice.» Ken Nordine is an American voiceover and recording artist, born in Chicago, Illinois on January 19, 1920. He initially attracted attention when he recorded the aural vignettes on *Word Jazz* (1957). Among his more than 20 solo albums, the most famous ones are *Word Jazz* (1966) and *Colors* (1995) which have an almost legendary cult status. These and his other albums in this vein feature Nordine's narration over a cool jazz background. He began performing and recording such albums at the peak of the beat movement and was associated with the poetry-and-jazz movement. Regarded by some as an original hipster, Nordine's writings are more akin to Franz Kafka or Edgar Allan Poe than to other beats. Many of his word jazz tracks feature critiques of societal norms, while some reveal dark, paranoid undercurrents and bizarre, dream-like scenarios. Nordine was Linda Blair's vocal coach for her role in *The Exorcist*, and *Word Jazz* inspired Tom Waits's spooky, spoken word-type pieces, such as «9th and Hennepin», «Frank's Wild Years» and «What's He Building?» Ken Nordine has contributed to recordings with numerous other artists; e.g. Billy Vaughn, H.P. Lovecraft, Towa Tei and DJ Food.

In 2005 he completed his own DVD *The Eye is Never Filled - Word Jazz in Morphing Pictures*, containing 30 abstract computer animations made to accompany his own (now legendary) tracks. Among them are «Yellow», «Blue», «Black», «Mud» and «Purple» (all from *Colors*), and also pieces like «Cliché Heaven», «A Good Year for Spiders» and «The Meditating Machine».

nifse talestemme-numre, som «9th and Hennepin», «Frank's Wild Years» og «What's He Building?». Ken Nordine har bidratt ved innspillingene til flere artister, som for eksempel Billy Vaughn, H.P. Lovecraft, Towa Tei og dj Food.

I 2005 var han ferdig med sin egen dvd, The Eye is Never Filled – Word Jazz in Morphing Pictures, som inneholder 30 abstrakte data-animasjoner som akkompagnement til egne (nå legendariske) numre. Blant dem finner vi «Yellow», «Blue», «Black», «Mud» og «Purple» (alle fra Colors), og også stykker som «Cliché Heaven», «A Good Year for Spiders» og «The Meditating Machine».

I en alder av 86 er Nordine programleder for et ukentlig radioprogram og bor i Chicago, Illinois og Spread Eagle, Wisconsin. Programmene hans kan høres på webradio på www.wordjazz.com.

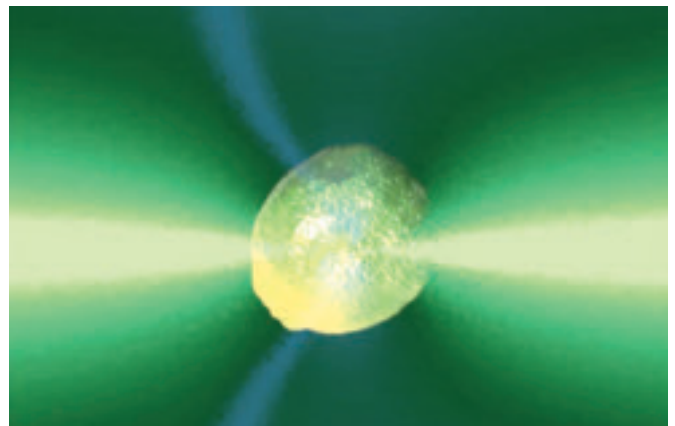
At the age of 86, Nordine hosts a weekly radio program and maintains residences in Chicago, Illinois and Spread Eagle, Wisconsin. His shows can be heard via webradio at www.wordjazz.com.

(info from wikipedia.org)

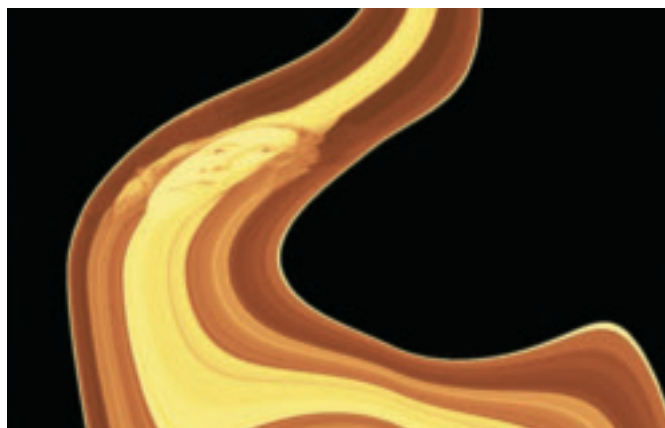
- Hva fikk deg til å gi ut denne dvd'en?

Et godt spørsmål. Hmm... jeg antar at jeg måtte det. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Hvorfor våkner vi? Eller sovner? Hvorfor tilbrakte jeg alle disse timene bøyd over en datamaskin i det lille rommet hvor jeg satte sammen de morfende bildene du ser smelte sammen i hverandre på denne, min første og eneste dvd? Det ser ut som den er laget under innflytelse av LSD. Det var den ikke, men det ser sånn ut. Millioner av gjentakelser av bilder som forvrenger seg fra en nøkkelrute til en annen. Svært travle gigabytes av merkelige, og for meg vidunderlig rørende, morfende bilder som akkompagnerer min oppfinnelse word jazz, et ganske nytt medium som jeg fant opp til meg selv for lang tid siden – i 1956 var det. Hvordan hendte det, hvordan ble min første dvd noensinne til? Hvordan kunne nitti minutter word jazz i deilig morfende bilder bli til uten en liten hær av hjelpere fra Hollywood? Nitti minutter er omtrent like lenge som en spillefilm. Noe så frekt – hva fikk meg til å tro at jeg kunne slippe unna med det? Svaret er meget enkelt. «Fordi jeg kunne det.» Noen, jeg husker ikke hvem, sa en gang at: «Yup, ...cuz I could.» For bare noen få år siden ville det vært umulig. Teknologien var ikke god nok. Men nå kan man gjøre nesten alt. Se med ditt sinns indre blikk. Du kan se molekyler bevege seg i et stillbilde.

- How come you did it?

Good question. Hmm... guess I had to. Why do we do anything? Why do we wake up? Or go to sleep? Why did I spend all those many hours bent over a computer in the small room where I put together the morphing images you see melting one into the other on this, my first and only DVD? Looks like it was done under the influence of LSD. It wasn't, but that's the way it looks. Millions of iterations of warping in-betweens going from one key frame to another. Busy busy gigabytes of strange and to me wonderfully moving morphing pictures to accompany my invention word jazz, a somewhat new medium that I originated for myself a long time ago. (1956 it was.) How did it happen, how did my first ever DVD get done? How could ninety minutes of word jazz in lovely moving morphing pictures be done without having a crowd of Hollywood helpers? 90 minutes is about as long as a feature film. What hutzpah! What made me think I could get away with it? The answer is very simple. «Because I could.» Someone once said that. I forget who. «Yup, ...cuz I could.» Just a few years ago it would have been impossible. The technology wasn't up to it. But now almost anything can be done. Look with your mind's eye. You can see molecules moving in a still picture.

– Hvor kommer navnet fra?

Navnet kom til meg fra min lenge avdøde mor, som elsket Predikens Bok. Når sant skal sies elsket hun hva som helst fra Bibelen. Det var hennes favorittbok. Jeg kan stadig se henne for meg der i det solfylte kjøkkenet, som om det var bare få minutter siden, lese til meg fra hukommelsen slik at jeg aldri skulle glemme det ...

*the eye is not satisfied with seeing,
nor the ear filled with hearing.*

Det er vanskelig å se i øynene sannhetene i de ordene. De har forblitt hos meg hele livet, kryptert et eller annet sted i hjernen. Hun døde uten å vite at det en gang ville eksistere noe som het DVD, og at jeg en gang ville lage en slik som jeg kalte The Eye is Never Filled. Kanskje hun vet det nå, kanskje hun ville smilt litt for seg selv over at hun visste hvor tittelen kom fra? Hvem vet? Himelen er så langt unna at det er vanskelig å holde kontakten. Det jeg ville likt mens jeg ennå er i live var å lage dvd'er til alle word jazz-platene og alle word jazz-radioprogrammene jeg har laget. Det ville blitt litt av en samling. Det ville holdt meg beskjefteget, og tenk på den konsentrasjonen som ville være nødvendig. Det ville kreve all min viljestyrke og en fortsatt god helse.

Når det gjelder hvordan man skal se denne dvd'en: Slapp av og lat som om du ser en nitti minutters film som ikke kostet millioner å lage og som du aldri så reklame for på tv. Sitt ned med en stor bolle popcorn. Eller kanskje en boks med Dots? Og flykt inn i deg selv. Jeg håper at du vil like det du ser og at du vil fortelle en venn om det.

– What's with the name?

The naming came to me from my long gone mother who loved Ecclesiastes. Truth is ... she loved anything from the Bible. It was her favorite book. I can still see her there in her sunshine kitchen, as if it were minutes ago, reciting to me from memory so I would never forget ...

*the eye is not satisfied with seeing,
nor the ear filled with hearing.*

Difficult to face the truths in that recitation. They have stayed with me all my life, encrypted somewhere in my brain. She died without knowing there would be something called a DVD and that I would make one that I would call The Eye is Never Filled. Maybe now she knows, maybe now she would smile a little, knowing where it came from. Who knows? Heaven is pretty far out to keep in touch. What I'd like to do while I'm still around would be DVDs for all the word jazz albums and all the word jazz radio shows I've done. Quite an agglomeration. That would keep me off the street. What lovely happy concentrations it would require. I would have to wind up my willpower. And stay healthy.

As for how to watch on a DVD player near you: get comfortable and pretend you're watching a 90 minute movie that didn't cost millions to make and that you never saw an ad for on TV. Sit down and have yourself a big bowl of buttered popcorn. Or maybe a box of Dots. And escape into yourself. I hope you like what you see and tell a friend.

– Hvordan har du laget den?

Start med kjærlighet for det talte ord, en kjærlighet for det alvorlige, triste, tulle, glade språket i livet vårt. Og en tro på at det du tenker og føler om hva som skjer i verden er viktig og burde bli hørt av andre - det siste kan være et problem for noen, de som er ydmyke av natur. I tillegg til de talte ordene trenger du det som kalles 'head music' til å støtte deg, uten noe form for kart ... den frie og ubekymrede empatien til en liten gruppe av jazzmusikere som hører nøye etter hvor du kommer fra... og hjelper deg til å få fram intensjonen din, på sparket. Det er en liste på dvd'en over de store musikerne som gjorde sitt beste for å bakke meg. Du trenger 'head music' for der du har hodet ditt. Du trenger også en hengiven lydmann med omsorgsfulle ører, som kan ta opp og mikse hvilken som helst stemning du og din musikk måtte befinne seg i. Miksing er svært viktig. Gode lydspor bør være så gjennom-siktige som du gjerne vil at sjelen din er. Du trenger også en kraftig datamaskin (for meg er Apple den mest intuitive) med plenty av gigabytes for å lagre alle bildene. Å fremstille bilder med høy oppløsning krever lang tid og masse plass. Du kommer også til å trenge programvare for bildemanipulering: Photoshop sammen med ArtMatic og Vtrack og Voyager; uisoftware.com er en kunstnerisk gave fra himmelen som krever dypt studium og stor tålmodighet. Morsom å slåss med.

Så nå vet du hvordan det gjøres. Den gamle pratmakeren har plumpet ut med alt. Nå kjenner du alle mine hemmeligheter. Lag din egen dvd. Når den er ferdig, hvis du ligner på meg i det hele tatt, vil du gjerne gå i gang med en ny en og enda en og så enda en og så videre. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas.

That eye ain't never gonna be filled.

Ken Nordine
2005

– How's it done?

Begin with the love for the spoken word, a love for the serious sad silly glad language of our lives. And a belief what you think and feel about what's going on is important and should be heard, which may well be a stumbling block for some. The innately humble. Along with the spoken words, you'll need what's called 'head music' to back you up, done without any charts ... the free and easy empathy of a small group of jazz musicians who listen carefully to where you're coming from ... to aid and abet the meaning on the fly. There's a list on the DVD of the great players who did their best to back me up. You need 'head music' for where your head is. Also you need a dedicated engineer with caring ears who can record and mix whatever mood you and the music may happen to be in. Mixing is very important. Good sound tracks should be as transparent as you'd like your soul to be. You also need a fast computer (for me, Apple is the most intuitive) with plenty of gigabytes for storing all the images. Rendering hi-res images takes a lot of time and plenty of space. You'll also need image manipulation software: Photoshop along with ArtMatic and Vtrack and Voyager; uisoftware.com is an artistic godsend which requires deep study and long patience. Fun to wrestle with.

So now you know. Old blabby me has spilled the how-to-do-it beans. Now you know all my secrets. Go and do likewise. Do your own DVD. When it's finished, if you're anything like me ... you will want to do another and another and another etc. Vanitas, vanitatum et omnia vanitas.

That eye ain't never gonna be filled.