

MUSIC MAESTRO PLEASE: DE SATIN SOUL VAN BARRY WHITE

'We forget, but this music, music made by my brothers and sisters, is still a baby. A little infant who needs nourishment and love. It's just beginning. Who knows what it'll grow up to be? When I think of the possibilities, it makes me smile.' – Barry White.

Alhoewel hij geboren werd in Galveston in de staat Texas op 12 september 1944, als Barry Eugene Carter, onder het teken van de weegschaal, groeide Barry op in de binnenstad van Los Angeles, waar zijn moeder hem leerde zingen toen hij 4 jaar was en leerde piano spelen. Zo speelde hij op 11 jarige leeftijd piano op Jesse Belvin's hit 'Goodnight My Love'. Barry werd sterk aangetrokken door de mysterieuze violen op de platen die zijn moeder draaide. Als jongeling vormde hij samen met zijn broer Darryl (die op 5/12/1983 vermoord werd) een tweemansbende. Ze stolen, pleegden inbraken, vochten, raakten in de gevangenis, en dat deed het hem voor Barry. In 1960 hoorde hij het Elvis Presley liedje 'It's Now Or Never' op de radio, en bezwoer zichzelf dat hij ermee kapte. Twee dagen daarna kreeg hij een telefoontje van een vriend die hem vroeg of hij wou meezingen in hun groepje, The Upfronts. Later zou hij nog bij The Majestics en The Atlantics zingen. Ook maakte hij platen onder de naam Barry Lee. Hij startte zijn professionele muzikale carrière echter als arrangeur en producer/ road manager voor het zangduo Bob & Earl. In die tijd ontmoette hij Gene Page, die Bob (Relf) & Earl (Nelson)'s hit 'Harlem Shuffle' voorzag van arrangementen. De twee sloten vriendschap en besloten om samen te werken. Gene hielp hem binnen tijdens een opnamesessie van The Supremes, en Barry's idee voor een damestrio dook op. Earl (Nelson) nam onder het pseudoniem Jackie Lee het nummer 'The Duck' op, waarop Barry drum speelde. In het midden van de jaren '60 was hij getrouwd met zijn schoolliefje Betty Smith, en had hij 4 kinderen. Hij werkte eerst als A & R man voor Rampart Records en daarna voor Mustang/ Bronco Records, waar hij artiesten als Viola Wills (wat Viola mij trouwens vertelde in Overijse) en Felice Taylor met 'It May Be Winter Outside' en 'I Feel Love Coming On' produceerde. Het was voor een jonge onbekende producer nogal een succes om een wereldhit te scoren met een onervaren zangeres, maar dit verhoogde zijn appetijt naar muzikale creativiteit nog meer. In 1968 kwam hij het damestrio Love Unlimited (Glodean White (zijn 2de echtgenote en weegschaal), Linda James (haar zus, en steenbok) en Diane Taylor (een vriendin en vissen)) in San Pedro, Californië, tegen en werkte met hen enkele jaren samen voor hij besloot voor hen een contract af te sluiten bij Uni Records. Daarop volgde de hit 'Walking In The Rain (With The One I Love)' uit 1972, een 'millionseller'. Met zijn spirituele raadgever Larry Nunes zette hij MoSoul op, zijn eigen productiemaatschappij, die later omgedoopt werd tot Soul Unlimited Productions, omdat de naam teveel op Motown leek. Dit succes leidde tot een contract met 20th Century Records zowel voor Barry als voor The Love Unlimited Orchestra in 1973. En zijn eerste single voor dit label 'I'm Gonna Love You Just A Little More Baby', de snelst verkopende plaat uit hun geschiedenis, behaalde goud. Ongeveer tegelijkertijd verscheen het eerste album van Love Unlimited 'From A Girl's Point Of View We Give To You...'. Barry's eerste lp, 'I've So Much To Give' verkocht als zoete broodjes op meer dan 1 miljoen exemplaren en liet zijn typische stijl horen. Prachtige arrangementen, zwoele vrouwenstemmen, heel veel violen en zware bas en uiteraard Barry's basstem. Ook had hij onder de naam Smoke, een single opgenomen met Jackie Lee, nl. 'Oh Love We Finally Made It'. Het jaar daarop (1974) werd zijn 2de lp 'Stone Gon' uitgebracht, waaruit de single 'Never Never Gonna Give You Up' weerom goud behaalde. En dit terwijl de lp 'Under The Influence Of...' van Love Unlimited ook goud ging. Van deze gouden plaat kwam het instrumentale 'Love's Theme' waarin Barry een 40 man sterk orkest dirigeerde en een nieuwe versie van 'It May Be Winter Outside (But In My Heart It's Spring)'. 'Love's

Theme' was eigenlijk een introductie tot de track 'Under The Influence Of Love' maar de DJ's pikten het op, en Barry besloot om er een single van te maken voor The Love Unlimited Orchestra, en de rest is geschiedenis. Hijzelf liet zijn single 'Honey Please, Can't Ya See' los en de maand daarna bracht hij de lp 'Rhapsody In White' van The Love Unlimited Orchestra uit.

In augustus van datzelfde jaar verzorgde hij de soundtrack van de film 'Together Brothers' (die ik ooit eens op video zag) waarop uiteraard naast songs van hem, ook Love Unlimited en The Love Unlimited Orchestra te horen zijn. Hieruit werd 'People Are Tomorrow Are The Children Of Today' gelicht als single. En het was wachten tot september wanneer zijn 3de lp 'Can't Get Enough' uitgebracht werd. De titeltrack ging uiteraard weer goud en de lp werd zijn bestverkopende plaat. Dit was waarschijnlijk te wijten aan de hit die iedereen kent, die nog steeds gedraaid wordt op de radio en op feesten, 'You're The First, The Last, My Everything'. Maar het hield niet op, want de lp's 'White Gold' van The Love Unlimited Orchestra en 'In Heat' van Love Unlimited (die goud behaalde) werden gereleased. Het daarop (1975) trouwde hij met Glodean James. Zijn 4de solo lp 'Just Another Way To Say I Love You' kwam uit, waaruit de singles 'What Am I Gonna Do With You' en 'I'll Do For You Anything You Want Me To' gekozen werden. Een eerste plaat met 'Greatest Hits' werd gecompileerd...

'Let The Music Play' uit 1976 was meteen zijn 5de lp met de hitsingles 'Let The Music Play', 'You See The Trouble With Me' en 'Baby, We Better Try To Get It Together'. Ongeveer tegelijkertijd werd de instrumentale lp 'Music Maestro Please' van The Love Unlimited Orchestra uitgebracht. En ongelooflijk maar in november van datzelfde jaar lag hun volgende instrumentale plaat 'My Sweet Summer Suite' al in de rekken. In december liet Barry zijn 6de lp op ons los 'Is This Watcha Wont?' met de singles 'Don't Make Me Wait Too Long' en 'I'm Qualified To Satisfy You'. In februari van 1977 bewerkte The Love Unlimited Orchestra het filmthema uit 'King Kong', dat later op een lp gewijd aan filmmuziek zou verschijnen. In maart van dat jaar kwam de nieuwe lp 'He's All I've Got' van het trio Love Unlimited uit op Barry's nieuw opgericht label Unlimited Gold. Dit label dat bij CBS Records ondergebracht zat, kreeg hij cadeau omwille van zijn fenomenaal succes, maar toen was disco al bovengeëxploiteerd en begon het te slabakken. Een tweede compilatie lp 'Barry White's Greatest Hits' werd gereleased. In oktober sloeg Barry terug met 'It's Ecstasy When You Lay Down Next To Me', zijn 5de gouden single, afkomstig uit de lp 'Barry White Sings For Someone You Love', die platina haalde. Een jaar later, in december 1978 verscheen dan weer de plaat 'Barry White The Man' waaruit de singles 'Your Sweetness Is My Weakness' (een hit in de USA), zijn coverversie van Billy Joel's 'Just The Way You Are' en 'Sha La La Means I Love You' getrokken werden. In de maand mei verhuisde hijzelf naar zijn label Unlimited Gold met zijn lp 'The Message is Love'. Bij 20th Century verscheen enkele maanden later echter nog een laatste plaat 'I Love To Sing The Songs I Sing'. In april 1980 ontving Barry een eretitel in Recording Arts and Sciences van de UCLA's Faculty Club. En Barry was nog niet uitgezongen want in augustus van dat jaar lag de lp 'Barry White's Sheet Music' in de rekken. Via deze lp kon je werkelijk satijnen lakens bestellen bedrukt met Barry's muziek en teksten, zodat je echt met hem in bed kon duiken! Het jaar daarop liet hij de lp 'Beware!' op ons los, en in 1982 was het de beurt aan de lp 'Change'. De hoes van deze lp vertelde dat het tijd was om de muziek te veranderen, want de tijden waren dat ook. Inderdaad de laatste jaren was zijn succes getaand, gouden platen zaten er niet meer in. Hij trok de lijn door met de lp 'Dedicated' uit 1983, die opgedragen werd aan zijn overleden moeder Sadie Marie Carter. Twee jaar later bundelde men al zijn hits uit de jaren '70 op de lp 'Heart And Soul'. En dat werd het stil rond hem, maar in 1987 stampte hij een nieuw concept uit de grond. In zijn thuisstudio R.I.S.E. (Recording In Sound Excellence) in Sherman Oaks, Californië tekende hij een nieuw platencontract met A & M records. Toch verscheen nog een lp

'Rise ' van The Love Unlimited Orchestra op zijn eigen label. Samen met zijn petekind Eugene 'Chuckii' Booker en Jack Perry op keyboards, en gitarist Charles Fearing produceerde hij de lp 'The Right Night And Barry White' voor A & M. Hieruit kwam de single 'Sho' You Right' die het niet slecht deed. Het jaar daarop (1988) verscheen weer een compilatieplaat 'The Collection'. Eén jaar later releasde hij de lp 'The Man Is Back' (in de hitparade dan, want voor mij was hij nooit weggeweest). In dat jaar liep zijn huwelijk met Glodean op de klippen, maar het koppel liet mekaar niet los. Samen met de 4 kinderen uit zijn 1ste huwelijk, had hij 8 kinderen verwekt. De jaren daarna verschenen nog een aantal cd's bij A & M, met matig succes. In 1992 nam hij samen met Lisa Stansfield, een nieuwe versie op van haar hit 'All Around The World', en dit omdat zij haar adoratie voor hem niet onder stoelen of banken stak. In datzelfde jaar stelde hij zelf de 3delige cd box 'Just For You' samen ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van zijn succes. Hierop staan speciale duetten met Isaac Hayes en met Big Daddy Kane. In 1995 werkte hij mee aan Quincy Jones zijn 'Q's Jook Joint'. En in 1996 zong hij samen met Tina Turner het duet 'In Your Wildest Dreams' op de bonus cd van haar cd 'Wildest Dreams'. Totdat hij in 1999 plotseling bekroond werd met twee Grammy Awards voor zijn laatste cd 'Staying Power'(beste mannelijke en traditionele uitvoering van de titelsong). Deze cd is opgedragen aan zijn overleden vriend Gene Page. Hierop zingt hij duetten met Chaka Khan en (opnieuw) Lisa Stansfield.

Tussendoor verleende hij ook nog zijn stem aan de prachtige song 'The Secret Garden' in een productie van Quincy Jones op de lp 'Back On The Block' waarop ook collega-vocalisten El DeBarge, James Ingram en Al B. Sure te horen zijn.

Hij dook regelmatig op in de succesvolle tv-reeks 'Ally McBeal' en ook in de animatiereeks 'The Simpsons'.

In 1999 schreef hij (met hulp van Marc Eliot) zijn memoires neer in het boek 'Love Unlimited: Insights On Life And Love'.

De laatste jaren van zijn leven bracht hij door in het gezelschap van zijn vriendin Catherine Denton, die een maand voor zijn dood zou bevallen van een negende kind!

In september 2002 las ik in de krant dat hij dringend nieuwe nieren nodig had, die omwille van zijn jarenlange hoge bloeddruk versleten waren. Hij lag gekluisterd aan zijn bed in het Cedars-Sinai Medical Center. In mei van 2003 kreeg hij daarop nog een hersenbloeding.

Op 4 juli 2003 kregen we plotseling het droevige nieuws dat Barry aan de gevolgen van zijn slepende nierziekte overleden was.

Onmiddellijk na zijn dood ontstond er al ruzie om zijn erfenis tussen vriendin Catherine en de oudste kinderen, die twijfelden of dat 9de kind wel van vader Barry was!

Zijn as werd tijdens een intieme plechtigheid op een boot uitgestrooid voor de kust van Santa Monica. Deze plechtigheid werd slechts door 40 mensen bijgewoond, onder wie Michael Jackson.

Gene Page vertelde dat Barry de eerste was die 5 gitaristen allemaal een verschillend deel van een song liet spelen. 'Trust me' zei hij dan. Hij had voor alle instrumenten een oor. Hij mengde een basis van drijvende energie met etherale violen, trompetten, sax, gitaren, harp, piano enz. Ik hou ervan om mijn ogen te sluiten en zijn muziek te ontleden, de instrumentenlijnen apart te volgen, de arrangementen aan te voelen, zijn stem bezorgt me rillingen (en de enige die dat ook nog doet is die van Isaac Hayes).

Hij zou destijds de nieuwe lp van Marvin Gaye produceren, maar die werd vermoord en het mocht niet zijn.

Hij bezat een gladde tong die vrouwen bekoorde, want sinds zijn 14de kwamen mensen bij hem om raad voor hun relaties.

Ik ben nog een tijd lid geweest van zijn fanclub en ik heb hem 2 maal aan het werk gezien hier in België. De eerste maal was in Vorst nationaal in 1988 tijdens zijn 'The Right Night Tour', en de 2de maal was in Flanders Expo in 1990 tijdens 'The Best Of The Proms '90'.

Enkele citaten uit Barry's songs en platenhoezen, waar ik zo van hou:

- *'The blacker the berry, the sweeter the juice'*
- *'Nothin' can ever change, my dear,*
- *the way I feel about you.*
- *Cuz' if I didn't have you here,*
- *I'd be lost without you.*
- *And so I take this time and place*
- *To give this card to you...*
- *And pray that we will always be*
- *Together, strong and true.'*
- *'I don't care what you do - you're going to do it better if you love doing it, not if you're doing it for money.'*

Enkele bijnamen:

- The MAESTRO
- The WALRUS OF LOVE (LURVE)
- The KING OF SOFT SOUL
- BURLY (een bijnaam die zijn broer Darryl hem gaf, toen ze als kind 'buddy' nog niet konden uitspreken)
- FOUNDING FATHER (Jazzie B van Soul II Soul en Jimmy Jam & Terry Lewis)
- The FATHER OF THE DISCO'S

Enkele uitspraken over hem:

- Gene Page: *'Barry would play with so much energy that the legs of the piano would buckle, his sweat would pour into the keyboard.'*
- Quincy Jones: *'He knows when to go one more—and he knows just when to stop.'*
- Eddie Holland: *'One time I was trying to talk to this girl and she said, 'Since you don't know what to say, why don't you just put on a Barry White record?'. Man that got us right in the mood.'*
- Brits journalist: *'Als chocoladecake kon zingen, zou hij klinken als Barry White.'*
- Burt Bacharach: *'You want to talk about distinct signatures? Man, you know his voice in just two words.'*

Discografie:

1. BARRY WHITE

Your Heart And Soul

Tring

?

I've Got So Much To Give	20th Century	1973
Stone Gon'	20th Century/Philips	1973
Can't Get Enough	20th Century	1974
Just Another Way To Say I Love You	20th Century	1975
Let The Music Play	20th Century	1976
Is This Watcha Wont?	20th Century	1976
Barry White Sings For Someone You Love	20th Century	
1977		
Barry White The Man	20th Century	1978
The Message Is Love	Unlimited Gold/CBS	1979
I Love To Sing The Songs I Sing	20th Century	1979
Barry White's Sheet Music	Unlimited Gold/CBS	1980
Beware!	Unlimited Gold/CBS	1981
Change	Unlimited Gold/CBS	1982
Dedicated	Unlimited Gold/CBS	1983
The Right Night & Barry White	A & M	1987
The Man Is Back	A & M	1989
Put Me In Your Mix	A & M	1991
The Icon Is Love	A & M	1994
Staying Power	Private Music/BMG	1999

2. LOVE UNLIMITED

From A Girl's Point Of View We Give To You...	Uni/MCA/EMI	
1972		
Under The Influence Of...	20th Century/Philips	
1973		
In Heat	20th Century	1974
He's All I've Got	Unlimited Gold/CBS	1976
Love Is Back	Unlimited Gold/CBS	1979

3. LOVE UNLIMITED ORCHESTRA

Rhapsody In White	20th Century/PYE	1974
White Gold	20th Century	1974
Music Maestro Please	20th Century	1975
My Sweet Summer Suite	20th Century	1976
My Musical Bouquet	20th Century	1978
Super Movie Themes (Just A Little Bit Different)	20th Century	
1979		
Let 'Em Dance!	Unlimited Gold	
1981		
Welcome Aboard (Presents Mr. Webster Lewis)	Unlimited Gold	
1981		
Rise	Unlimited Gold/CBS	1983

4. BARRY AND GLODEAN

Barry And Glodean	Unlimited Gold	1981
-------------------	----------------	------

5. FILMSCORE

Together Brothers	20th Century	1974
-------------------	--------------	------

6. VERZAMELD WERK

Grand Gala	20th Century/Philips	1973
Barry White's Greatest Hits 1975	20th Century/Philips	
The Best Of Our Love 1980	Unlimited Gold	
Barry White's Greatest Hits, Vol. II 1981	Unlimited Gold	
Love Songs	Arcade	1985
Heart And Soul	?	1985
The Collection 1988	Arcade	
Just For You (3 cd box) 1992	Mercury	
In Love 1993	Arcade	
Back To Back: The Best Of Barry White & Lou Rawls 1994	Arcade	
Love Unlimited The Ultimate Collection	Roman Disc	?

7. PRODUCTIE

Come On In Love – Jay Dee	Warner Bros	1974
Hot City – Gene Page 1974	Atlantic	
I Love You More And More – Tom Brock 1974	20th Century/Philips	
What Am I Gonna Do – Gloria Scott 1975	Casablanca/EMI	
Song Painters – Jimmie & Vella Cameron 1981	Unlimited Gold	

NB: Bij het opstellen van deze discografie heb ik geen rekening gehouden met singles, maxi-singles (12 inch) en/of illegale (re)mixen.

Patrick Van de Wiele