

VICENZA FILM PROJEKT – HISTORY

THE SUN RA MYTHIC DREAM ARKESTRA

unter der Leitung von MARSHALL ALLEN

LIVE IM TEATRO OLIMPICO

Peter Dennett, Art Yard, London

Musikalisch war Sun Ra der exzentrischste und phantasievollste Leiter, der je vor einer Band gestanden hat, die die neuen Formen des musikalischen Ausdrucks erforschte. Sun Ra hielt das Arkestra seit über drei Jahrzehnten am Leben, was weitgehend nicht dokumentiert ist. Das Arkestra war die abenteuerlichste und echt fortschrittlichste aller Bands aller Zeiten.

Es gibt eine außergewöhnliche Geschichte über einen bahnbrechenden 'Visionär' in einer musikalischen Revolution. Sun Ra navigierte vom Saturn zur Erde an einem astrologisch bedeutsamen Datum. Biografen glauben, dass Sun Ra als Herman Blount am 22. Mai 1914 in Birmingham, Alabama, geboren wurde. Er verkündete den afrikanischen Ursprung des Jazz, betonte erneut den Stolz auf die Geschichte der Schwarzen und bekräftigte die spirituelle und mystische Dimension der Musik – alles wichtige Faktoren in der Kultur der Schwarzen / der politischen Renaissance der 60er Jahre.

Ras Kompositions- und Ensembletechniken machten ihn musikalisch wahrlich zum Propheten. Ab 1955, als er begann sein Arkestra aufzunehmen, hörte man nicht nur unregelmäßige Strukturen und modale Improvisation, sondern auch die umfangreiche Verwendung vielseitiger Percussion, ungewöhnlicher Takte und Polyrhythmen sowie elektronischer Keyboards. Am Ende der 50er Jahre war seine Band versiert in der ganzen Bandbreite der "Noise-Elemente" und der kollektiven Klangerforschung, Blues, Bebop, 60iger Free Form, elektronische Space Age Soli - das Repertoire des Arkestra ist nichts geringeres als die komplette Geschichte schwarzer kreativer Musik.

Dieser Film konzentriert sich auf sein frühes Leben, die Einflüsse und seine Arbeit als Pianist und Komponist in Chicago Mitte der 30er Jahre. Obwohl dieser Teil seines Lebens weitgehend nicht dokumentiert ist, wuchs er als Fan der Swing Bands auf und schrieb 1946 Arrangements für sein Idol Fletcher Henderson. Er fügte das Arkestra Mitte der 50er Jahre zusammen mit Musikern wie Pat Patrick und John Gilmore. Durch Alton Abrahams *Saturn Research* Schallplatten Label produzierte Sun Ra über zweihundert Platten und erweiterte sein Repertoire von Doo Wop und Big Band Jazz zu Disney Themen und Space Age Jazz Funk, der politische Raps sowie Gesänge des kosmischen Bewusstseins beinhaltet.

VICENZA FILM PROJEKT – HISTORY

Dieser Film zeigt sein frühes Leben durch die Sichtweise von Marshall Allen, dem ältesten überlebenden Mitglied von Sun Ras Mythic Science Arkestra. Marshall Allen, Leiter der Arkestra Musiker, führt weiterhin die Band und erforscht Ras Kompositionen. Dieser Film ermöglicht es Marshall Allen, seine und Ras Geschichte zu erzählen und die Pioniere der zeitgenössischen Musik zu porträtieren.

Wir werden uns auf die Mythologie des Arkestra konzentrieren, die Teil eines schwarzen historischen Kontinuums ist und zurückreicht vorbei an Blues und Sklaverei bis zu einer ägyptischen Zivilisation, die vor fünftausend Jahren begann. Ziel ist es, anhand der beiden Komponenten – altes Ägypten und Weltraum – dieses Argument zu erforschen.

Der Film wird den politischen Aktivismus von Sun Ra in den 50er Jahren beinhalten als er Kopf einer nationalistischen Gruppe war, die Schwarze dazu drängte, die Fortschritte in Wissenschaft und Technik auszunutzen, bis hin zu seiner Arbeit in den 60er Jahren als Gründungsmitglied der Jazz Composers Guild, die die Musiker darin bestärkte, die Kontrolle über ihre Musik vom reaktionären Establishment der Club-Besitzer, Promotoren und Plattenfirmenmanager zurückzugewinnen.

Wir werden auf Archivmaterial zurückgreifen, von dem vieles über die Alton Abraham Collection von Sun Ra in der Regenstein Library an der Universität von Chicago zugänglich ist. Alton Abraham war an der Entwicklung Sun Ras vollumfänglich beteiligt. Wir werden Interviews mit Mitgliedern des Arkestra wie Marshall Allen und anderen, die mit Sun Ra zusammen gearbeitet haben, einbeziehen, sowie bestehende Konzertmitschnitte des Arkestra.

Blues, Bebop, 60er Free Form, elektronische Space Age Soli - das Arkestra Repertoire ist nichts weniger als die komplette Geschichte der schwarzen kreativen Musik, vorgetragen mit einer Leidenschaft und einem Gusto, die die Musik aus der Vergangenheit heraus explodieren lässt in einem Strahlen lebendiger Farben. Wir hoffen, dass dieser Film das Phänomen Sun Ra, den visionärem Musiker und Dichter, einem breiteren Publikum näher bringen wird, was er absolut verdient.