

PROGETTO CINEMATOGRAFICO VICENZA – STORIA

THE SUN RA MYTHIC DREAM ARKESTRA

sotto la direzione di MARSHALL ALLEN

DAL VIVO NEL TEATRO OLIMPICO

Peter Dennett, Art Yard, London

Per una band che ricerca nuove forme di espressione musicale, Sun Ra è indubbiamente stato il direttore più eccentrico e ricco d'immaginazione mai esistito. Sun Ra ha fatto vivere l'Arkestra per oltre tre decenni, in gran parte non documentati, e l'Arkestra è stata la band musicale più avventurosa e all'avanguardia di tutti i tempi.

Si racconta una storia straordinaria di un «visionario» innovativo all'interno di una rivoluzione musicale: si dice che Sun Ra navigò da Saturno verso la Terra in un giorno importante a livello astrologico. Secondo i biografi, Sun Ra, all'anagrafe Herman Blount, sarebbe nato il 22 maggio 1914 a Birmingham, Alabama. Proclamò le origini africane del jazz, riaffermò la fierezza della storia dei neri e ribadì la dimensione spirituale e mistica della musica – tutti fattori di rilievo per la rinascita culturale e politica dei neri degli anni '60.

Le composizioni e tecniche di ensemble di Ra sono state letteralmente profetiche. Da quando ha iniziato a registrare la sua Arkestra nel 1955, non solo sono apparse strutture irregolari e improvvisazioni modali, ma anche l'ampio uso di molteplici percussioni, ritmi insoliti e poliritmi, come pure tastiere elettroniche. Alla fine degli anni '50 la sua band si dedicava all'esplorazione di tutta la gamma degli «elementi noise» e alla ricerca collettiva del suono, blues, bebop, free form degli anni '60, assoli elettronici space age: il repertorio dell'Arkestra è nientemeno che la storia completa della musica creativa nera.

Questo film si concentrerà sulla sua prima parte della vita, sugli influssi e il lavoro svolto in qualità di pianista e compositore a Chicago nella metà degli anni '30. Benché questa parte della sua vita non sia molto documentata, è cresciuto come fan dei complessi swing e nel 1946 scriveva arrangiamenti per il suo idolo Fletcher Henderson. Ha riunito l'Arkestra nella metà degli anni '50, compresi musicisti come Pat Patrick e John Gilmore. Attraverso la casa discografica *Saturn Research* di Alton Abraham, Sun Ra ha prodotto oltre duecento dischi, ampliando il suo repertorio dal doo wop al big band jazz, inclusi temi Disney e space age jazz funk, il rap politico e canti della coscienza cosmica.

Questo film mostra la prima parte della sua vita dal punto di vista di Marshall Allen, il membro più anziano ancora in vita della Mythic Science Arkestra di Sun Ra. Marshall Allen, direttore dei membri dell'Arkestra, continua a dirigere la band e a studiare le composizioni di Ra. Questo film

PROGETTO CINEMATOGRAFICO VICENZA – HISTORY

consente a Marshall Allen di raccontare la sua storia e quella di Ra e di stilare un ritratto dei pionieri della musica contemporanea.

Noi ci concentreremo sulla mitologia dell'Arkestra, che rappresenta una parte di un continuum storico dei neri e che attraverso il blues e la schiavitù, risale fino alla civilizzazione egizia, iniziata cinquemila anni fa. L'obiettivo è di esplorare il contrasto tra queste due componenti: l'antico Egitto e lo spazio.

Il film comprenderà l'attivismo politico di Sun Ra degli anni '50, quando era alla testa di un gruppo nazionalista che spingeva i neri a sfruttare i progressi della scienza e della tecnica, e si estende fino al suo lavoro negli anni '60 in qualità di membro fondatore del Jazz Composers Guild, il cui scopo era quello di sostenere i musicisti nel riappropriarsi del controllo sulla loro musica, allora in mano all'establishment dei proprietari reazionari dei club, dei promotori e delle case discografiche.

Utilizzeremo materiale d'archivio, disponibile in gran parte attraverso la Alton Abraham Collection di Sun Ra nella Regenstein Library dell'Università di Chicago. Alton Abraham è stato parte integrante dello sviluppo di Sun Ra. Realizzeremo interviste con membri dell'Arkestra come Marshall Allen e includeremo altri musicisti che hanno collaborato con Sun Ra e utilizzeremo registrazioni esistenti di concerti dell'Arkestra.

Blues, bebop, free form degli anni '60, assoli elettronici space age: il repertorio dell'Arkestra rappresenta nientemeno che la storia completa della musica creativa nera, presentata con tanta passione e gusto da riemergere dal passato con prorompente vivacità. Speriamo che questo film possa far conoscere a un vasto pubblico il fenomeno Sun Ra, musicista e poeta visionario: se lo merita.