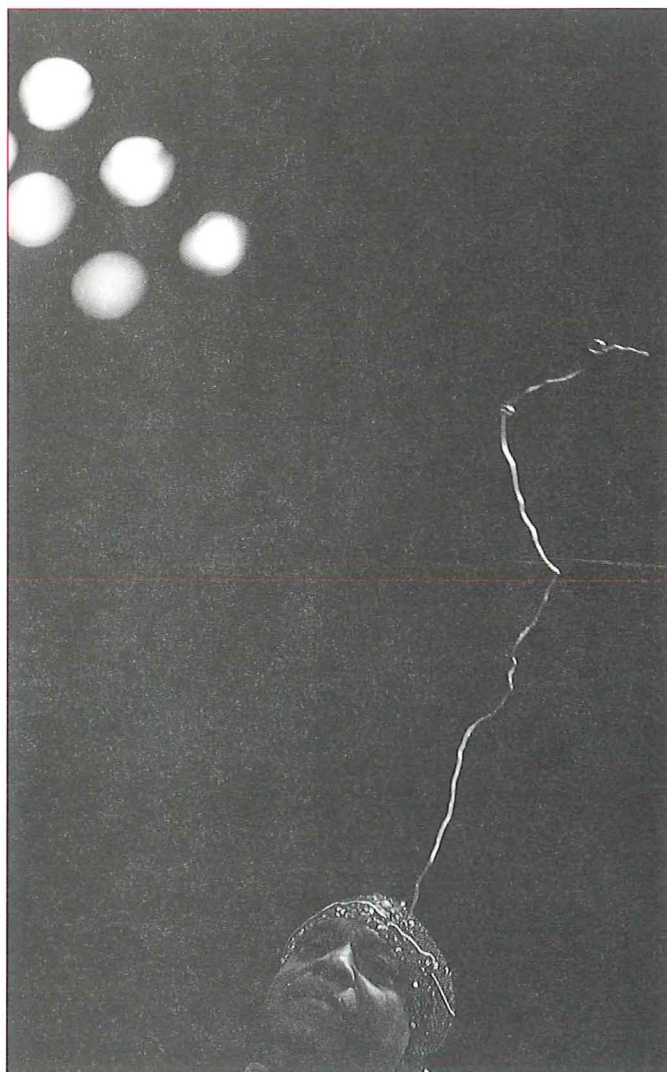

S U N *the cosmic chaos* R A

José Mª García Martínez/José Manuel Gómez
Fotografía: Coral Hernández

THERE

There is a land / Whose being is almost unimaginable to the Human mind. / On a clear day, / We stand there and look farther than the ordinary eye can see. / Far above the roof of the world, / We can encompass vistas of the worlds.

There is a land / Where the sun shines eternally... / Eternally eternal: / Out in outer space / A living blazing fire, / So vital and alive... / There is no need to describe its splendor.

Sun Ra - 1966 (*)

– La pregunta del millón: ¿quién es de verdad Sun Ra?

– Un guía. Alguien enviado por el gobierno del espacio exterior; es mejor que ser una persona estándar, ¿no crees? Este planeta es completamente improductivo para su propietario. Lo único que produce son cuerpos y mentes sin vida. Es como una tragicomedia. Muchos han intentado cambiarlo por medio de ejércitos, políticas, religiones, pero frustran cualquier tipo de cambio *real*. Ni siquiera reconocerían al propietario del planeta aunque lo tuvieran delante, se comportan como si fueran los propietarios cuando ni siquiera conocen las respuestas.

– ¿Qué posición ocupa la música en su misión?

– La música es un puente abstracto para impresionar a las masas. Nadie va a cambiar el planeta si yo no lo hago, *is nobody's business if I do* (1). Mi trabajo consiste en concitar a las masas y generar las vibraciones al punto donde puedan percibir la influencia del "omniverso" y saber quién dirige este planeta. Sólo entonces se podrá apelar al propietario, no religiosamente, sino como ciudadanos del gobierno del propietario de este planeta.

Estas vibraciones las percibe sólo quien no está satisfecho con lo que tiene, quien siente que está por debajo de su potencial y busca una respuesta verdadera. Quien reconoce que va en la dirección equivocada y tiene el deseo de mejorar y ayudar al prójimo. Es necesario reconocer que eres parte del gran Universo, apenas un punto a la deriva, una bola que da vueltas a merced de cualquier peligro; no confiarse, "Dios

– Habría que distinguir entre lo que llaman jazz y el verdadero jazz, muy poderoso: el jazz de los maestros que no tocaban por dinero sino espontáneamente, e iluminaron espiritualmente el mundo. Su música brotaba de un sentimiento de solidaridad. Ellos compartían su música con el pueblo y su fuerza venía de la verdadera felicidad, pero nunca hicieron propaganda, esa es la razón de su grandeza.

Todos los músicos de jazz les emularon pero nadie les conoce ni figuran en los libros de jazz. Yo lo sé porque les vi, toqué con ellos, yo escuché a las bandas que nunca hicieron dinero, a los músicos que nunca tocaron por dinero; el mundo no sabe de los maestros que enseñaron a los primitivos músicos de jazz en América. Yo les conocí porque llevo en la carretera desde los 8 años.

Ahora mucha gente trata de reproducir aquello, pero tocan desde fuera. Imitadores y buenos estudiantes los hay a miles, pero no hay oportunidad de escuchar a quienes tocan realmente puro jazz, ni siquiera en América. Lo hacen sólo entre amigos.

– De modo que se nos ha ocultado la verdadera historia del jazz.

– Es como el blues. Hay muchos estilos de blues: está el blues de Alabama, no mucha gente lo conoce. Saben de Nueva Orleans, pero no de Alabama. De Alabama saben que "the stars fell on Alabama" (2). De ahí es de donde proceden Lionel Hampton, Nat King Cole, Big Mama Thorton, Diana Ross, las Supremes, Commodores, Hank Williams (3), todas esas estrellas se

A

lguna vez me confesó el legendario aficionado Ignacio

Sánchez-Cuenca la afición que le llegó a coger a las necrológicas, pues era en la circunstancia del duelo que los periódicos se avenían a insertar una referencia, siquiera póstuma, a un músico de jazz. Eran otros tiempos y muy otra la intención de quien suscribe, a quien mueve el mero interés divulgativo, al rescatar esta entrevista con el fallecido Sun Ra.

La hicimos, al alimón, José Manuel Gómez y yo, miembros que éramos, entonces, de la "crítica joven", en los camerinos del teatro Alcalá, durante el Festival de Jazz de Madrid del año 1985. Es sustancialmente inédita –publiqué un extracto en el diario *Ya*, siendo cronista del mismo en materia de jazz.

me salvará", cuidarse a sí mismo antes de que alguien lo haga por ti. Esa es la respuesta.

Para ellos es mi música, algo puro, un asomo de la felicidad real que desconocen el filósofo, el religioso o el gobernante.

– ¿Es este concepto iniciático generalizable a toda la música de jazz en general?

encontraron en aquel punto ideal cósmico. Los Estados Unidos estarían a oscuras si no los iluminaran las estrellas de Alabama.

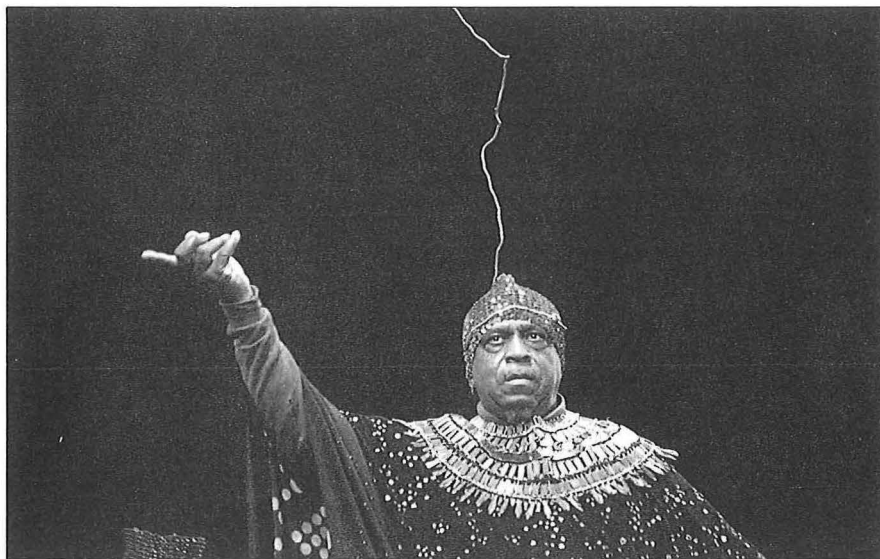
– Fletcher Henderson era de Alabama...

– Era de cerca de Alabama y fue a una pequeña ciudad de Georgia (4). La suya era una de mis bandas favoritas, por eso no me lo podía

creer cuando se me presentó la oportunidad de tocar con él. Escribía sus arreglos y composiciones, todos eran músicos de locura. No había otro como él. Produjo a Bessie Smith, Ethel Waters, Trixie Smith, Mammie Smith, Coleman Hawkins, Roy Eldridge, dirigió la banda de Louis Armstrong..., todo lo que pudieras escuchar en jazz que valiera la pena, venía a través de Fletcher Henderson.

— ¿En qué se diferencian la orquesta de Duke Ellington y la Arkestra de Sun Ra?

— Bueno, Duke Ellington era de clase media, se movía sólo por los barrios distinguidos, entre la gente blanca, y, por ello mismo, era limitado. No conocía al pueblo, sólo sabía de los aristócratas, era sofisticado, jera un Duque!; nunca en su vida hizo lo que quiso, él mismo ha dicho que desde niño le restringían sus movimientos, todos estaban encima de él, siempre había alguien que le decía lo que debía hacer; jamás tuvo amigos, y ello incluye a su hijo.

Así que alguien que ha estado solo toda su vida, que no conoce la amistad y el amor de verdad, está limitado. Ellington escribió cosas hermosas, pero son limitadas en el sentido de la belleza del concepto. Nunca escribió una parte de piano *flipante*. Son siempre acordes, *block cords* (5), cosas así, pero nunca toman vuelo.

— En algo sí se parecen: en su longevidad musical...

— Soy Géminis, así que tengo dos caras, mientras una hace una cosa, la otra descansa. Una parte de mí se preocupa, la otra duerme. Una parte de mí dice, "levántate y ayuda al mundo", la otra dice, "por qué vas a hacerlo, ellos no se lo merecen y no van a ayudarte, nadie ha podido hacerlo, ¿por qué vas a intentarlo tú? Siempre tengo una ocupada, a veces las dos están ocupadas y entonces es cuando me enfermo.

— ¿Qué opinión tiene de Ronald Reagan (6)?

— ¡Oh, Reagan! Bajo su Administración me concedieron la beca, así que, ¿qué puedo decir?, nadie antes lo había hecho, los anteriores gobernantes me ignoraron. El me concedió la beca y doscientos mil dólares, es un actor, ha estado toda su vida en el mundo del espectáculo, y ayuda a algunos artistas. No lo hace mal. Es raro encontrar personas como él en este planeta.

Llegado este punto, habló Sun Ra de su deseo de instalarse en Europa: "probablemente Francia, quizá Alemania, incluso España, quién sabe. Aquí están muy cerca de los ritmos, de África".

— ¿Conoce el flamenco?

— Por supuesto, aunque lo que más me gusta son los pasodobles, y sé que no hay mucha gente que sepa de esto. Tocamos en un club de Montreal que era de unos tipos de Madrid, y nos dieron unos pasodobles para que los tocáramos en vivo. Me gustaron y estuve tentado de hacer algunos arreglos sobre ellos, pero nunca he llegado a hacerlo; pero tuve la idea de hacer el "pasodoble-total" (7).

— ¿Qué tiene de comuna la Arkestra?

— Realmente, la Arkestra es una cárcel. Todo el mundo tiene algún tipo de cárcel, este país es una cárcel, no lo puedes abandonar si careces de la identificación apropiada. El planeta entero es una cárcel, vivimos bloqueados, y no sólo en Sudáfrica. Yo estoy en la cárcel de la carretera, que es la mejor cárcel del mundo. Viajo por ella dando respuestas a quienes no tienen sitio en este planeta.

— Cerrando el ciclo, nos gustaría terminar por donde empezamos: ¿quién es Vd.?

— No hay ninguna clasificación para mí, soy un ser diferente. El cambio es demasiado para el hombre, tiene que venir de un ser total. Un hombre no puede hacer nada para ayudar a otro hombre. El único modo para que el hombre y la mujer avancen es a través de un ser superior, un ángel que muestre el camino. Yo he bajado con esa misión. Yo soy un ángel. Mucha gente no lo sabe. ■

Notas

(1) El modo de hablar de Sun Ra obedece a una lógica sintáctica peculiar; las frases se suceden unas a otras según un sentido eminentemente musical, improvisado, citas incluidas. En este caso, se refiere a la canción de P. Grainger y E. Robbins, *I ain't nobody's biz-ness if I do* (1922), que llevó al éxito, entre otros, Fats Waller.

(2) *Stars fell on Alabama* (1934). Música de Mitchell Parish y Frank Perkins; letra del primero. Popularizada por Jack Teagarden.

(3) Demás está decir que el mismo Sun Ra nació, o más bien, "se dejó caer" en dicho estado, en la ciudad de Birmingham, entre 1910 y 1915.

(4) Curioso error en el que caímos entrevistadores y entrevistado. Henderson no fue a una pequeña ciudad de Georgia, Cuthbert, sino que nació en ella, el 18 de diciembre de 1898. Su única relación con la patria chica de nuestro entrevistado consiste en haber tocado en un club de Broadway llamado Alabama, en el año 1924.

(5) "Acordes ejecutados en el piano simultáneamente con ambas manos colocadas una inmediatamente al lado de la otra. Esta manera interpretativa fue creada por el pianista Milt Buckner y también la utiliza su colega Jimmy Jones, así como numerosos cultores del llamado jazz moderno." (Cfr.: Nestor R. Ortiz Oderigo: *Diccionario del Jazz*. Editorial Ricordi. Buenos Aires, 1959).

(6) Téngase en cuenta la época en que se hizo esta entrevista, año 1985, en plena era Reagan (1981-1988).

(7) No hay constancia, y es lástima, de que llegara nunca a concluir ningún "pasodoble-total".

(*) ALLI

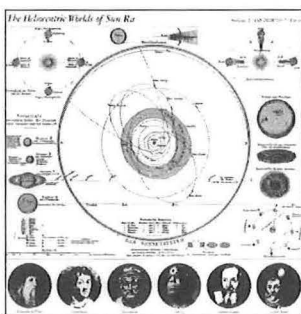
Hay una tierra
cuya existencia es casi inimaginable para
la mente Humana.
En un día claro,
Nos encontramos allí y miramos más allá
de lo que la vista humana puede alcanzar.
Lejos sobre el techo del mundo,
Podemos abarcar perspectivas de los mundos.

Hay una tierra
Donde el sol brilla eternamente...
Eternamente eterno:
fuera del espacio exterior
un incendio vivo,
tan vital y activo...
No hay necesidad de describir su esplendor

Sun Ra (1966)

DISCOGRAFIA REFERENCIAL

- 1955: *Angel And Demons At Play* (Saturn)
1956: *Super Sonic Jazz* (Evidence)
Jazz By Sun Ra (Transition) (1)
1957: *Sound Of Joy* (Delmark)
1961: *The Futuristic Sounds Of Sun Ra* (Savoy) (2)
1962-63: *When The Sun Comes Out* (Saturn)
1965: *The Magic City* (Saturn)
1965: *The Heliocentric Worlds Of Sun Ra vol. 1-2* (ESP)

- 1966: *Nothing Is* (ESP)
1970-71: *The Solar Myth Approach* (Actual/Affinity)
1976: *Cosmos* (Inner City)
Live At Montreux (Inner City)
1977: *Solo Piano vol 1* (IAI)
St. Louis Blues (Solo piano) (IAI)
1978-79: *The Other Side Of The Sun* (Sweet Earth)

- 1980: *Sunrise In Different Dimensions* (hat Art)
1983: *Love In Outer Space* (Leo Records)
1986: *A Night In East Berlin* (Leo Records)
Reflections In Blue (Black Saint)
Hours After (Black Saint)
1988: *Cosmo Omnibus Imagable Illusion* (Diw)
Live At Pit-Inn Tokyo, Japan (Diw)
1990: *Mayan Temples* (Black Saint)
1992: *Destination Unknown* (Enja)

Con Walt Dickerson

- 1978: *Visions* (SteepleChase)

Con John Cage

- 1986 *John Cage Meets Sun Ra* (Meltdown Records)

- (1) Reeditado por Delmark como: *Sun Song*.
(2) Reeditado también como: *We Are In The Future* (Savoy).

Plaza del Angel, 10
28012 Madrid
Tel. 369 41 43

10
AÑOS
DE JAZZ

Los mejores
músicos
de Europa
y América
en el mejor
marco

Randy Weston Trio

4 al 10 de octubre

