

Ornette: Made in America

Shirley Clarke

“Whatever the idea is, it’s never something you can just tell to another person and be sure that they know what you mean, so ... just play the music.” That’s how Ornette Coleman put it, and that’s how Shirley Clarke shot *Ornette: Made in America*, her portrait of Coleman. It begins with his symphony “Skies of America” and ends with applause. In between, the former dancer engages with music, this free jazz pioneer’s eventful life and its images. She also explores questions of documentary filmmaking in the process, placing her talking-heads within a frame of TV screens and staging a childhood marked by discrimination and even a moon landing. The inventor of “Harmolodics”, who would like to have been an architect or a neuroscientist, had a kindred spirit in Buckminster Fuller, inventor of the geodesic dome. Such a dome can also be found at the “Caravan of Dreams”, a performing arts centre in Coleman’s hometown of Fort Worth, Texas which takes its name from the *Arabian Nights*. It was inaugurated in 1983 with a performance by Coleman and his Prime Time Band, with Brion Gysin and William S. Burroughs in attendance. From here, the journey moves on to Berkeley, Italy, Morocco and Nigeria. *Stefanie Schulte Strathaus*

„Was auch immer die Idee ist, es wird nie etwas sein, was du einer anderen Person so erklären kannst, dass sie es genau versteht ... also spiel einfach die Musik.“ So äußerte sich Ornette Coleman und so drehte Shirley Clarke ihren Film *Ornette: Made in America*, mit dem sie ihn porträtierte: Er beginnt mit seiner Symphonie „Skies of America“ und endet im Applaus. Dazwischen lässt sich die ehemalige Tänzerin auf die Musik ein, auf das bewegte Leben des Pioniers des Free Jazz, auf seine Bilder. Nebenher verhandelt sie Fragen des Dokumentarfilms, indem sie Talking Heads von TV-Bildschirmen rahmen lässt, eine Kindheit voller Diskriminierung, aber auch eine Mondlandung in Szene setzt.

Der Erfinder der „Harmolodics“, der gern Architekt oder Hirnforscher geworden wäre, hatte einen Wahlverwandten: Buckminster Fuller, Erfinder der geodätischen Kuppel. Eine solche findet sich auf dem Performing Art Center „Caravan of Dreams“, das, benannt nach *Tausendundeiner Nacht*, 1983 in Colemans Heimatstadt Fort Worth, Texas, mit Auftritten von ihm und seiner Prime Time Band und in Anwesenheit von Brion Gysin und William S. Burroughs eröffnet wurde. Von hier aus geht die Reise nach Berkeley, Italien, Marokko und Nigeria.

Stefanie Schulte Strathaus

“I wasn’t trying to make a ‘documentary’ of Ornette Coleman,” said director Shirley Clarke in her room at the Chateau Marmont. “I hope nobody goes to this film expecting a record of Ornette’s musical life because that’s not what it is.” “We wanted people to come away feeling a certain way about somebody and knowing a little bit about his music and its relation to him. Ornette is not violently well known (outside the jazz world) and that had something to do with my choosing to make a film that could appeal to people who just want to see this kind of film making and don’t have to know it’s about Ornette.”

Clarke’s groundbreaking portrait of the celebrated saxophonist/ composer, *Ornette: Made in America*, would qualify as unusual even if it was a straight documentary. It took the veteran, New York-based director 20 years to complete the film. Clarke was a dancer who studied with Martha Graham before she moved out of performing and into the movie world in the late ‘50s. She became well known in independent film circles in the early ‘60s for her films *The Connection* and *The Cool World* before directing a 1964 documentary on poet Robert Frost that won an Academy Award.

She met the saxophonist through a mutual friend, Yoko Ono, during a mid-‘60s Parisian sojourn. When an independent New York producer approached Clarke to do a movie about jazz, she embarked on a film centered around Coleman’s decision to use his 11-year-old son Denardo as the drummer for his group.

But the original project foundered in 1969 when the producer disliked a partially completed version of the film. Clarke engineered her firing from the project to avoid being liable for \$40,000 in expenses and the footage spent the next dozen years gathering dust under people’s beds.

“The first thing I laid down was the sound”

The experience shook Clarke so much that she abandoned films for the fledgling video field. Video techniques played a central role in assembling and completing *Ornette: Made in America*.

“Video allows for an emotional response on the part of the person editing,” Clarke said. “What’s going to change is that you’re going to have the same kind of freedom that actors have on stage, yet you can record it. It allows the film maker to stay in the creative process longer.”

The film project was resurrected in 1983 when the Caravan of Dreams Performing Arts Center in Fort Worth, Tex., opened its doors by engineering Coleman’s first hometown appearance in 25 years. Producer Kathelin Hoffman formed a production company to capture the event and Coleman suggested that Clarke be contacted.

The core of *Ornette: Made in America* is a nightclub set by Coleman’s Prime Time band, a performance of his *Skies of America* symphony combining Prime Time with the Fort Worth Symphony and scripted segments dramatizing some early childhood memories there. The film captures much of the improvisational flavor and unorthodox structure of Coleman’s singular musical style.

“I knew I was connecting to the way he sounded because the first thing I laid down was the sound,” Clarke said. “Then I decided what images were going to go with that particular sound. I shot every single piece we used without knowing what I was going to do with it.”

“Having laid the spine down, which was his music, I edited to

„Ich hatte nicht vor, einen Dokumentarfilm über Ornette Coleman zu drehen“, sagte Regisseurin Shirley Clarke in ihrem Zimmer im Hotel Chateau Marmont. „Ich hoffe, dass niemand, der in diesen Film geht, einen Bericht von Ornettes musikalischem Leben erwartet, denn das ist er nicht. Wir wollten, dass die Leute davon wegkommen, den Porträtierten in einer ganz bestimmten Weise wahrzunehmen, ein wenig über seine Musik zu erfahren und über sein Verhältnis zur Musik. Ornette ist (außerhalb der Jazzwelt) nicht übermäßig bekannt; diese Tatsache spielte auch eine Rolle bei meiner Entscheidung, einen Film zu machen, der Menschen anspricht, die mehr an seiner Machart interessiert sind als daran, dass es ein Film über Ornette ist.“

Clarke’s wegweisendes Porträt des gefeierten Saxofonisten und Komponisten könnte man auch als ausgefallen bezeichnen, selbst wenn es ein klassischer Dokumentarfilm wäre. Die erfahrene, in New York lebende Regisseurin hat 20 Jahre gebraucht, um den Film fertigzustellen.

Shirley Clarke war Tänzerin und hat mit Martha Graham gearbeitet, bevor sie sich in den späten 50er Jahren von den darstellenden Künsten ab- und der Filmwelt zuwandte. In den frühen 60er Jahren wurde sie mit ihren Filmen *The Connection* und *The Cool World* in der amerikanischen Independent-Szene bekannt, bevor sie 1964 einen Oscar-prämierten Dokumentarfilm über den Dichter Robert Frost drehte.

Während eines Aufenthalts in Paris Mitte der 1960er Jahre lernte sie Ornette Coleman über eine gemeinsame Freundin, Yoko Ono, kennen. Als kurze Zeit später ein unabhängiger New Yorker Produzent Clarke vorschlug, einen Jazzfilm zu machen, begann sie mit der Arbeit an einem Projekt, in dem es um Colemans Entscheidung ging, seinen elfjährigen Sohn Denardo als Schlagzeuger in seiner Band einzusetzen.

Dieses Projekt scheiterte 1969, weil dem Produzenten eine erste Version des Films missfiel. Clarke fädelt ihren Rauswurf aus der Produktion ein, um nicht für Kosten in Höhe von 40.000 Dollar haftbar gemacht zu werden. Während der nächsten zwölf Jahre verstaubte das Filmmaterial unter den Betten verschiedener Leute.

Diese Erfahrung war für Clarke so erschreckend, dass sie den Film aufgab und sich der aufkommenden Videotechnik verschrieb, die dann auch eine zentrale Rolle bei der Montage und Vervollständigung von *Ornette: Made in America* spielte.

„Das Erste, was ich festlegte, war der Ton“

„Video ermöglicht es einem, beim Schneiden eines Films emotional zu reagieren“, erläuterte Clarke. „Mit Hilfe dieser Technik werden Filmemacher künftig über eine ähnliche Freiheit verfügen wie Schauspieler auf der Bühne – und obendrein werden sie diese Freiheit festhalten können. Auf diese Weise wird es Filmemachern möglich sein, länger am kreativen Prozess teilzuhaben.“

1983 wurde das Jazz-Projekt erneut aufgegriffen, als das Caravan of Dreams Performing Arts Center in Fort Worth (Texas) anlässlich seiner Eröffnung Colemans ersten Auftritt in seiner Heimatstadt nach 25 Jahren arrangierte. Mit dem Ziel, das Ereignis zu dokumentieren, gründete die Produzentin Kathelin Hoffman eine Produktionsgesellschaft; Coleman schlug vor, Clarke zu kontaktieren.

Die zentralen Parts von *Ornette: Made in America* zeigen einen Auftritt von Colemans Band Prime Time in einem Nachtclub, eine Aufführung seiner Symphonie *Skies of America*, bei der Prime Time und das Orchester Fort Worth Symphony gemeinsam spielen, sowie szenische Darstellungen einiger früher, in Fort Worth angesiedelter Kindheitserinnerungen des Musikers. Der Film vermittelt anschaulich die Improvisationskunst und die unorthodoxe Struktur von Colemans einzigartigem musikalischen Stil.

„Ich war mir sicher, dass es mir gelingen würde, eine Verbindung zu seiner Klangwelt herzustellen – das Erste, was ich festlegte, war der Ton“, sagte

the music. That's where the rhythms and energy came from. The film looks like how Ornette sounds and has the same basic thinking."

Clarke's use of rapid-fire editing, the juxtaposition of images and its non-linear story line gives the film a far more sweeping scope than a standard portrait of an artist. She now views the 16-year delay in completing *Ornette: Made in America* as a blessing.

"Had I finished the film at the original time, it would not have been a particularly wonderful film and probably a disaster. The fact that we had those extra years, that technology changed and the Caravan of Dreams people entered our lives, allowed a totally different thing to happen. I think it's advanced the technology of film making by a big bang."

Don Snowden, Los Angeles Times, 22 January 1986

Shirley Clarke (née Brimberg) was born in New York on October 2, 1919. She studied dance with Martha Graham, Hanya Holm, and Doris Humphrey, among others. Her first own choreography was performed in 1942. At the beginning of the 1950s, she studied film under Hans Richter at the City College of New York. She made her first film in 1953: *Dance in the Sun*, a cinematic working of Daniel Nagrin's ballet of the same name. Later she shot numerous experimental films, joined the New York Independent Film Maker's Association, and was soon one of the leading personalities of the American avant-garde film scene. In 1961, she made her first feature film, *The Connection*, whose screening was banned in the United States for many years. From the mid-1970s, Shirley Clarke taught film and video at the University of California Los Angeles (UCLA). In addition, she experimented with live video performances, which allowed her to return to her roots in dance. She made her last two films in the early 1980s: *Tongues* (1983) and *Ornette: Made in America* (1985). Shirley Clarke died in Boston, Massachusetts in 1997.

Films

1953: *A Dance in the Sun* (short). 1954: *In Paris Parks* (short). 1955: *Bullfight*. 1956: *A Moment in Love* (short). 1957: *Brussels Loops* (short). 1958: *Bridges-Go-Round* (short). 1960: *The Skyscraper* (short) 1961: *The Connection*. 1963: *The Cool World*. *Robert Frost: A Lover's Quarrel with the World*. 1967: *Portrait of Jason*. 1978: *Trans* (short). *One-2-3* (short). 1981: *Savage/Love* (short). 1982: *Tongues* (short). 1983: *The Box* (short). 1985: *Ornette: Made in America*.

Country: USA 1985. **Production company:** Caravan of Dreams Production, Fort Worth (Texas). **Director, editor:** Shirley Clarke. **Director of photography:** Ed Lachman; Baird Bryant, Hilary Harris, John Heller (1983-1984); Shirley Clarke, Bob Elfstrom (1968). **Composer:** Ornette Coleman. **Producer:** Kathelin Hoffman.

Cast: Demon Marshall und Gene Tatum (Ornette Coleman as young men).

With: Ornette Coleman & Prime Time, John Giordano & the Fort Worth Symphony Orchestra, Ed Blackwell, William Burroughs, Caravan of Dreams Ensemble Theater, Don Cherry, James Clay, Denardo Coleman, Jayne Cortes, Charles Ellerbe, Brion Gysin, Charlie Haden, Hamri & The Master Musicians of Jajouka, The

Clarke. „Anschließend entschied ich, welche Bilder zu diesem besonderen Sound kombiniert werden sollten. Jedes Detail, das wir verwendet haben, habe ich gedreht, ohne zu wissen, was ich später damit anfangen würde.“

„Als ich das Gerüst für den Film in Form von Ornettes Musik hatte, montierte ich die Bilder passend dazu. So entstanden der Rhythmus und die Energie des Films. Er sieht aus, wie Ornette klingt, und beruht gewissermaßen auf dessen Grundmuster.“

Clarke's rasanter Schnitt, das Nebeneinander von Bildern und einer nicht-linear erzählten Handlung verleihen dem Film eine weitaus mitreißendere Wirkung, als konventionelle Künstlerporträts sie haben. Heute betrachtet die Filmemacherin die 16-jährige Verzögerung bei der Fertigstellung von *Ornette: Made in America* als einen Segen.

„Hätte ich die Arbeit an diesem Film zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt beendet, wäre er nicht besonders toll, vielleicht eher eine Katastrophe geworden. Gerade weil wir diese zusätzlichen Jahre bei der Fertigstellung hatten, weil sich in dieser Zeit die Filmtechnik weiterentwickelt hat und plötzlich die Leute von Caravan of Dreams auftauchten, konnten ganz neue Dinge geschehen. Ich glaube, die Technik des Filmemachens hat sich in dieser Zeit wie nach einem Urknall weiterentwickelt.“

Don Snowden, Los Angeles Times, 22. Januar 1986

Shirley Clarke (eigentlich: Shirley Brimberg) wurde am 2. Oktober 1919 in New York geboren. Sie studierte Tanz u. a. bei Martha Graham, Hanya Holm und Doris Humphrey. 1942 wurde ihre erste eigene Choreografie aufgeführt. Anfang der 1950er Jahre studierte sie Film am City College of New York bei Hans Richter. Ihr erster Film entstand 1953: *Dance in the Sun*, eine filmische Bearbeitung des gleichnamigen Balletts von Daniel Nagrin.

In der Folge drehte sie zahlreiche Experimentalfilme, trat der New Yorker Independent Film Maker's Association bei und gehörte bald zu den führenden Persönlichkeiten der amerikanischen Avantgardefilm-Szene. 1961 drehte sie ihren ersten abendfüllenden Spielfilm, *The Connection*, dessen Aufführung in den USA viele Jahre lang verboten war. Ab Mitte der 1970er Jahre unterrichtete Shirley Clarke Film und Video an der University of California (UCLA). Parallel dazu experimentierte sie mit Live-Video-Performances und kehrte auf diese Weise zu ihren Wurzeln als Tänzerin zurück. Ihre letzten beiden Filme entstanden Anfang der 1980er Jahre: *Tongues* (1983) und *Ornette: Made in America* (1985). Shirley Clarke starb 1997 in Boston, Massachusetts.

Filme

1953: *A Dance in the Sun* (Kurzfilm). 1954: *In Paris Parks* (Kurzfilm). 1955: *Bullfight*. 1956: *A Moment in Love* (Kurzfilm). 1957: *Brussels Loops* (Kurzfilm). 1958: *Bridges-Go-Round* (Kurzfilm). 1960: *The Skyscraper* (Kurzfilm) 1961: *The Connection*. 1963: *The Cool World*. *Robert Frost: A Lover's Quarrel with the World*. 1967: *Portrait of Jason*. 1978: *Trans* (Kurzfilm). *One-2-3* (short). 1981: *Savage/Love* (Kurzfilm). 1982: *Tongues* (Kurzfilm). 1983: *The Box* (Kurzfilm). 1985: *Ornette: Made in America*.

Land: USA 1985. **Produktion:** Caravan of Dreams Production, Fort Worth (Texas). **Regie, Schnitt:** Shirley Clarke. **Kamera:** Ed Lachman. **Kamera (1983–1984):** Baird Bryant, Hilary Harris, John Heller. **Kamera (1968):** Shirley Clarke, Bob Elfstrom. **Musik:** Ornette Coleman. **Produzentin:** Kathelin Hoffman.

Darsteller: Demon Marshall und Gene Tatum (Ornette Coleman als junger Mann).

Ibadan Musicians of Nigeria, David Izhenson, James Jordan, Sabir Kamal, Albert McDowell, Bern Nix, Mayor Bob Bolen, Bob Palmer, Dewey Redman, George Russell, Jamaaladeen Tacuma, John Rockwell, Viva and Martin Williams.

Format: 35mm, 1:1.66, colour and b/w. **Running time:** 77 min., 24 fps. **Language:** English. **World premiere:** September 13, 1985, International Filmfestival Toronto. **World sales:** Milestone Film, PO Box 128, Harrington Park, NJ 07640, USA. Phone: (1-201) 767 3117, E-mail: milefilms@gmail.com

Restoration

Film restorer: Ross Lipman, UCLA Film & Television Archives. **35mm laboratory:** FotoKem. **2K-Master:** Shawn Jones, NT Audio & Video with Ed Lachman, Ross Lipman, Dennis Doros.

Mitwirkende: Ornette Coleman & Prime Time, John Giordano & the Fort Worth Symphony Orchestra, Ed Blackwell, William Burroughs, Caravan of Dreams Ensemble Theater, Don Cherry, James Clay, Denardo Coleman, Jayne Cortes, Charles Ellerbe, Brion Gysin, Charlie Haden, Hamri & The Master Musicians of Jajouka, The Ibadan Musicians of Nigeria, David Izhenson, James Jordan, Sabir Kamal, Albert McDowell, Bern Nix, Mayor Bob Bolen, Bob Palmer, Dewey Redman, George Russell, Jamaaladeen Tacuma, John Rockwell, Viva und Martin Williams.

Format: 35mm, 1:1.66, Farbe und Schwarz-Weiß. Länge: 77 Minuten, 24 Bilder/Sekunde. **Sprache:** Englisch. **Uraufführung:** 13. September 1985, Internationales Filmfestival, Toronto. **Weltvertrieb:** Milestone Film, PO Box 128, Harrington Park, NJ 07640, USA. Tel.: (1-201) 767 3117, E-Mail: milefilms@gmail.com

Restaurierung

Filmrestaurator: Ross Lipman, UCLA Film & Television Archives. **35mm-Kopierwerk:** FotoKem. **2K-Master:** Shawn Jones, NT Audio & Video mit Ed Lachman, Ross Lipman, Dennis Doros.