

RACHOT

HL. M. PRAHA
- spolupořadatel

Ministerstvo
kultury ČR

MKC Praha

RESPEKT

RESPECT

ethnic & world music festival

pod záštitou Karla Schwarzenberga

Terasa Jízdárny Pražského hradu
hlavní program festivalu (open-air)

<http://respect.inway.cz>

16. 6. MALLIK FAMILY / India

so/sa ZOE' / Italy

15:30 BOBAN MARKOVIC ORKESTAR

/ D, F, India, Turkey / YU

17. 6. TROUBADOURS UNITED

ne/su KANIZSA CSILLAGAI / Hungary

15:30 MAHOTELLA QUEENS
/ South African Republic

kino Aero - filmové projekce

13. 6. (18:00, 20:30) Underground (Emir Kusturica),

14. 6. (18:00, 20:30) Sangue Vivo (It., Edoardo Winspeare)

Míčovna Pražského hradu

18., 19. 6. workshop indické hudby: Peter Pannke & Mallik Family

18. 6. - Indický zpěv, 19. 6. - Indické perkuse

19. 6. přednáška: Peter Pannke - Trubadúři mezi Západem a Orientem

Film **SANGUE VIVO** (Itálie 1999, scénář a režie: Edoardo Winspeare)

Když Pino Zimba začne hrát na svou tamburínu, nejdříve pomalu, potom se stále větší vervou, až se dostane do jakési posedlosti, zapomene na sebe i na okolní svět. Zapomene, že strávil 14 let ve vězení, že je pašerákem cigaret s divokou minulostí, že má tři manželky a 6 dětí...

Stejně jako ostatní lidé ze Salenta, oblasti v jihoitalském regionu Puglia, je i Zimba oddán místnímu tradičnímu stylu hudby a tance zvanému pizzica, který svým divokým rytmem uvádí lidi do transu a nutí je tančit až do úplného vyčerpání.

Zimba je vedoucím muzikantem "Zoe" - jedné z nejznámějších salentských pizzica kapel, jejíž název v místním dialektu znamená "život". Společně se svým kolegou Lamberto Probem hrají na své tamburíny tak vášnivě, že jim často začnou krváčet dlaně, které si pak musí obvazovat, aby mohli pokračovat v hraní. Motiv krvácejících dlaní je obsažen v názvu italského snímku "Sangue Vivo" - "Živá krev", ve kterém Zimba a Probo ztvárnili hlavní role.

Edoardo Winspeare, sám pocházející ze Salenta, jednoho z nejhudšších italských regionů žijícího především z kriminality, se při psaní scénáře inspiroval skutečným životem Pino Zimby a Lamberto Proba. Winspearův film zároveň vystihuje hluboký vztah obyvatel Salenta k pizzice. Kromě Proba a Zimby vystupují ve filmu i ostatní muzikanti z kapely Zoe a zazní v něm i písně z jejich posledního alba.

THE MALLIK FAMILY

Mallik Family jsou vedoucí představitel nejstarších forem tradiční dvorní hudby z bývalého severo-indického státu Darbhanga ležícího v blízkosti nepálských hranic. Kořeny této rodiny sahají do roku 1780, kdy její předci přišli ke dvoru a podle legendy se stali známými díky tomu, že zpěvem záračně písňe Raga Megh odvrátili hroziící sucho. Mallik Family jsou známí po celé Indii díky rytmicky

vypracované interpretaci stylu dhrupad, jehož nejstarší skladby pocházejí z 8. století. Během svých turné zaznamenali úspěch např. na WOMEXu 2000 v Berlíně, v Ateliers d'Ethnomusicologie v Ženevě, na World Music Institute v New Yorku a na New Jazz Festival v Moers.

ZOE'

Zoe' pocházejí z jihoitalského Salenta a jsou jedněmi z nejvýznamnějších představitelů místního tradičního stylu zvaného pizzica. Tento styl, jehož ústředním nástrojem je tamburína, má hudební vlivy z Itálie, Řecka a Afriky. Pizzica hrála od nepaměti v životech lidí ze Salenta důležitou roli. Původně se věřilo, že její divoký rytmus má léčebné účinky a může uzdravit člověka uštknutého pavoukem nebo tarantulí. Při hře a tanci pizzicy se zároveň člověk dostává do transu, ve kterém se zcela oprostí

od okolního světa, což v současnosti znamená pro obyvatele Salenta vytrhnout se z drsné reality jednoho z nejhudšších italských regionů žijícího především z pašování drog a cigaret na Balkán.

Mladý italský režisér Edoardo Winspeare natočil o Salentu a skupině Zoe' celovečerní snímek, který získal ocenění na filmových festivalech a San Sebastian a v Montpellier.

Vystoupení Zoe' se setkala s velkým ohlaselem na několika významných italských festivalech - např. Villa Arconati v Milánu nebo Villa Ada v Římě - i na mezinárodních festivalech v Německu (Voices) a ve Francii (Douarnenez) a na world music festivalu Womex 2000 v Berlíně.

BOBAN MARKOVIC ORKESTAR

Balkánský region reprezentuje množství výrazových forem s velice rozdílnými etnickými kořeny. Orientální aspekt balkánské hudby zachovávají především Romové, kteří si zároveň nesou vlastní dědictví svých indických kořenů.

Dechové kapely balkánského regionu mají výrazně romský charakter a od západního Srbska po Makedonii jsou pozoruhodně tvůrčí při přeměňování původního strnulého stylu tradičních dechových kapel. Tyto soubory vznikly v 19. století jako napodobenina tureckých vojenských orchestrů.

12-ti členný Boban Markovic Orkestar je v posledních deseti letech nejuznávanější srbskou dechovou kapelou. Jejich muziku představil západnímu obecenstvu Emir Kusturica ve filmech Underground a Arizona Dream.

Kapelník Boban Markovic hrající na trumpetu společně s druhým trumpetistou Jovicou Ajdarevicem byli oceněni titulem "Trumpet Maestro". Kapela obdržela i řadu dalších významných ocenění - například "Golden Trumpet", "First Trumpet" a "The Best Orchestra". Boban Markovic Orkestar jsou zváni na nejruznější festivaly po celé Evropě a v Srbsku jsou nejvyhledávanější kapelou svého druhu.

TROUBADOURS UNITED

Projekt Troubadours United vzešel z iniciativy německého hudebníka, skladatele a producenta Petera Pannkeho. Jeho nápadem bylo ukázat spojitosti a zároveň kontrasty mezi evropskou a orientální kulturou prostřednictvím oživení cest středověkých kočovných muzikantů - tzv. trubadurů či minnesingerů.

V hudbě Troubadours United znovu ožívají písňe duryňského minnesingera Heinricha von Morungen, jehož dílo se Pannke pokusil zasadit do rámce hudebních a divadelních tradic Orientu. Výsledkem je objevení překvapivých paralel - Morungenova milostná poesie se zrcadlí v písničkách indických zpěváků a básníků Bhakti, hudba evropských trubadurů inspirována vlivy z Arabského poloostrova se zpětně odráží

v arabské tradiční tvorbě, arabské maqamy a indické ragy se objevují jen jako dvě různé stránky stejného hudebního základu. Od roku 1993 se tento projekt, který kromě hudební stránky zastoupené právě Troubadours United zahrnuje i divadelní a taneční vystoupení, představil na festivalech v Německu, Itálii, Francii, Turecku a Pákistánu. V kapele vystupuje Peter Pannke společně s muzikanty z Německa, Indie, Francie a Turecka a oblečen v květovaném trubadúřském kostýmu se vžívá do role Morungeny, přičemž převádí jeho poesii do staccat dhrupadu.

MAHOTELLA QUEENS

Ač se to může zdát při poslechu jejich nádherných a téměř mladistvých vokálů doprovázených hudbou plnou síly a ďábelských rytmů neuvěřitelně, vystupují tyto královny z ghetta již 40 let .

Když vtrhnou na scénu ve svých pestrobarevných tradičních kostýmech doplněných divokými účesy, okouzlují, rozzářené a stále usměvavé, jakoby nešlo jen o koncert legendárního jihoafrického vokálního tria, ale i o lekci štěstí. "Královny" Hilda Tloubatla, Mildred Mangxola a Nobesuthu Mba-

du znají totiž sílu lehkomyšlnosti, základního tajemství dobré nálady.

V Jižní Africe nejsou pojmem pouze v hudební sféře, jsou spojovány i s historií celé země. V období apartheidu se stal jimi interpretovaný hudební styl mbaqanga symbolem kulturní rezistence ghetta. Mbaqanga spojuje nejruznější druhy tradiční africké kmenové hudby, jihoafrický jazz, prvky rytmu and blues, soulu, gospelu a reggae.

Hlavní charakteristikou stylu mbaqanga je nadsmyslový způsob ignorace otroctví, stejně jako smrti, pomocí čiré radosti. Muzikoterapeuti upozorňují na to, že tento styl je určitou formou pudu sebezáchovy, kdy se člověk v těžkých životních podmínkách brání smutku enormní veselostí.

Prvního velkého úspěchu na domácí půdě dosáhli Mahotella Queens v r. 1964, v době uvěznění Nelsona Mandely. Jejich mezinárodní kariéru odstartoval v roce 1984 zakladatel hudebního festivalu v Angouleme Christian Mousset. Na WOMEX 2000 v Berlíně získala skupina ocenění Womex Award. Jejich pražský koncert bude součástí evropského festivalového turné.

Na závěr je třeba podotknout, že ačkoli nejmladší ze tří "Královen" je 55 let, všechny otvírají své pivní láhve vlastními zuby. To, co lze říci o síle jejich dásní, se bezesporu vztahuje i na hloubku jejich duše.

KANIZSA CSILLAGAI

Muzikantská rodina Kanizsa Csillagai pochází z oblasti západního Maďarska a hraje cikánskou "be-ás" muziku, která navazuje na rumunské cikánské tradice. Stylově jsou Kanizsa Csillagai srovnatelní se skupinami Kalyi Jag či Ando Drom, ale jejich projev se syrovější a zemitější.

Je to hudba plná veselých a živých tanečních rytmů, která "naplní vzduch směsí teplých letních větrů a potu".

Jejich účast na festivalu je příslibem zážitku srovnatelného s vystoupením skupiny Kég Láng na Respectu 99'.

PETER PANNKE

Peter Pannke, velký znalec východních a orientálních tradic, sehrál během posledních 30-ti let významnou roli v hudebním dialogu mezi Evropou a Orientem. Jako producent, skladatel a muzikant se podílel na více než 50-ti albech. Režuruje vlastní pořad na kulturním programu SFB Berlin, je manažerem známé indické kapely Mallik Family, se kterou žil několik let v Indii, a autorem projektu Troubadours United. Mnichovské nakladatelství Frederking & Thaler vydalo jeho knihu fotografií doplněnou CD Troubadours of Allahs.

WORKSHOP INDICKÉ HUDBY

(v angličtině s českým překladem) – aktivní znalost indické hudby a vlastní nástroje nejsou podmínkou

Indický zpěv

Základem indické hudby jsou ragy, skupiny tónů určitých pravidel. Workshop bude zaměřený na výuku intervalů a základních stupnic indických rag a na porozumění funkci bordunových tónů.

Indické perkuse

Rytmická stránka indické hudby je uspořádána do tzv. tal - opakujících se rytmických vzorců. Workshop se zaměří především na výuku struktury indických rytmů, určení akcentu a na porozumění rytmickým vzorcům.

PŘEDNÁŠKA PETERA PANNKEHO: TRUBADUŘI MEZI ZÁPADEM A ORIENTEM (v angličtině s českým překladem)

Během 12. století se v Andaluzii a na Sicílii vytvářela pod vlivem arabské a maurské kultury nová hudební tradice, která značnou měrou přispěla k obohacení evropské hudby. Přestože její prvky jsou nedílnou součástí evropské kultury, nebyly dodnes plně pochopeny.

Ideálem trubadurů či minnesengerů - potulných středověkých hudebníků a básníků - byl Sufi inspirovaný obraz nedosažitelné ženy, symbolu duchovní lásky. Tato nová hudba, šířena trubadury v lidovém jazyce, stála u zrodu lidové hudby západního světa, stejně tak jako Orientu. Zatímco v Orientu je tato kultura stále živá, v Evropě pod vlivem církve zcela vymizela.

Předprodej vstupenek: Ticketpro

jeden den: 350 Kč

oba dny: 550 Kč

workshopy: 100 Kč

přednáška: 50 Kč

Na místě zajištěno:

vegetariánské občerstvení (Góvinda), turecká kavárna a cukrárna, čajovna,

moravská vína a sýry, prodej knih a CD, šperky, keramika, medovina a jiné

Připravujeme: 31. 10.

Buena Vista Social Club Presents

OMARA PORTUONDO

ROCK&POP

HARMONIE

MUZIKUS