

lesfilmsduprésent

zanzibar

musical club

a film by philippe gasnier & patrice nezan

script & direction PHILIPPE GASNIER, PATRICE NEZAN - artistic collaboration WERNER GRAEBNER
photography SAMUEL DRAVET - sound FRANCOIS WALEDISCH - editing TATJANA JANKOVIC
development CHRISTOPHE DORKELD - production manager LAURENT VERSINI
producers PATRICE NEZAN, ULLI PFAU - associate producers FARID REZKALLAH, PASCAL BRULON
produced by LESFILMSDUPRÉSENT, EIKON SÜDWEST - in co-production with ZDF / ARTE, 24 IMAGES, LM TV

lesfilmsduprésent

arte

CNC

zanzibar

musical club

creative documentary | france - germany | high definition 16/9 | colour | 85 & 52 minutes | 2009

with BI KIDUDE, MAKAME FAKI, AMINA, ZEIN L'ABDIN MOHAMED BWANA, RUKIA RAMADHANI, MOHAMED AHMED, JUMA ABDALLAH
and CULTURE MUSICAL CLUB

synopsis

Zanzibar Musical Club est une invitation à explorer une culture millénaire où les traditions se transmettent en musique ;
à pénétrer une réalité musulmane où la musique est le lien social par excellence ;
à découvrir un monde nourri de tonalités arabes, de rythmes latins, de mélodies indiennes et de percussions africaines.

la musique serait-elle le lien social par excellence ?

synopsis

At sunset in the streets of the ancient old town, the musical clubs of Zanzibar buzz with the joyful sounds of Taarab, the music of Zanzibar, whose style reflects two millennium of cultural exchange and the island's place at the crossroads of the spice route.
Vehicle of cultural identity and living tradition, the performance of Taarab is intrinsically linked to both the ceremonial and everyday life of the island. Its gentle rhythms accompany the listener on every step of existence —from the most solemn to the most blissful moments.
Featuring artists such as the midwife and healer Bi Kidude, one of the most revered of all Zanzibar Taarab singers, this documentary immerses in the colour, warmth and diversity of Zanzibar's little known Muslim culture and the Taarab poets —cultural custodians of a dynamic musical heritage that must assert itself in the face of tourism and economic change.

what if music was the social link “par excellence” ?

la musique à zanzibar

Aux larges des côtes de l'Afrique orientale, Zanzibar, qui fut une étape incontournable sur la route des Épices, se trouve au carrefour des cultures de l'Océan Indien – l'Afrique, l'Inde, la Chine, l'Indonésie et le monde arabe. L'île a également attiré l'Occident avec les Portugais d'abord, les Britanniques ensuite.

Depuis deux mille ans, la culture de Zanzibar reflète cet héritage. Et la musique et la poésie accompagnent les zanzibari tout au long de leur vie. Des mélodies lascives ou des rythmiques puissantes pour chaque étape de l'existence, de la plus douloureuse à la plus gaie. Le taarab, le son de Zanzibar, n'est pas une musique faite pour danser. C'est une musique faite pour soulager l'auditoire et le faire réfléchir sur le monde et les choses de la vie. C'est un élément essentiel de toutes les cérémonies et la musique la plus populaire de toute l'Afrique de l'Est, de la Somalie au Mozambique. La musique de Zanzibar est profondément ancrée dans la vie quotidienne de l'île. Elle est si interdépendante de la réalité sociale que les musiciens et les chanteurs jouent un rôle primordial de passeurs : passeurs de tradition, passeurs de culture.

Depuis la fin des années 90, avec le tourisme et les mutations économiques qu'il entraîne, ce patrimoine musical, cette mémoire commune, est menacé.

Philippe Gasnier et Patrice Nezan ont retrouvé cette musique taarab et ses représentants les plus emblématiques sur l'île de Zanzibar mais aussi à Dar Es-Salam en Tanzanie et à Mombasa, au Kenya.

music in zanzibar

Zanzibar, which was on the spice road, has remained a crossroads of cultures from the Indian Ocean – Africa, India, China, Indonesia and the Arabic World. The island also attracted the Western World with the Portuguese first, later with Britain.

For more than two millenniums, the culture of Zanzibar reflects these legacies. Taarab music, the sound of Zanzibar, is not meant to make people dance but soothe them and make them think about the world. It is an essential part of all ceremonies and the most popular music in Eastern Africa, from Somalia to Mozambique. The music of Zanzibar is deeply linked to the everyday life of the island. It is so interdependent with the social reality that the singers and the musicians have a primordial task of passing on: passing on traditions; passing on culture.

Since the end of the 1990's, with tourism and economical mutations, the musical patrimony, this common memory, is endangered.

Philippe Gasnier and Patrice Nezan found this taarab music and its best representatives on the island of Zanzibar but also in Dar Es-Salam (Tanzania) and Mombasa (Kenya).

l'expression d'un lien social

La musique fait partie du patrimoine populaire, de notre mémoire collective. C'est un concentré d'univers, la quintessence d'une époque, d'une histoire, d'une vie. Et la musique crée avec nous un lien indicible, affectif et émotionnel. Au-delà des frontières linguistiques et culturelles.

C'est cette universalité que nous aimons. C'est pour cette capacité que possède la musique à fédérer, à créer des passerelles entre les gens et à rassembler les peuples, que nous avons plaisir à rechercher et découvrir, partout dans le monde, des rythmes capables d'exacerber le lien social, de le rendre visible. À les faire partager ensuite.

Et sur l'île aux Epices, nous avons trouvé de telles sonorités. Lorsque nous avons rencontré ces gens de Zanzibar, ils nous ont immédiatement paru familiers et étrangers à la fois. Il était facile de se rendre compte de l'incroyable mixité sociale et de la grande tolérance. Indiens, arabes, africains, tous étaient là à vivre et partager une réalité commune. Ensemble.

the expression of a social link

Music is part of the popular patrimony, of our collective memory. It is an universe in itself, the quintessence of a period, a story, a life. And with us, music creates an unspeakable, affective and emotional bond. One that is beyond linguistic and cultural barriers.

It is this universality we like. It is for that federative capacity music possesses, which creates bridges and gathers the peoples that everywhere in the world we enjoy researching and finding rhythms which are able to exacerbate the social bond, to make it visible. To share it afterwards.

And in the Spice island, we found such tones. When we met those people from Zanzibar, they appeared familiar, beguiling and alien all at once. It was easy to understand the great social mix and tolerance. Indians, Arabs, Africans, everyone live and share a common reality. Altogether.

un prisme pour percevoir la réalité

Les rythmes colorés et très vivants de la musique de Zanzibar nous ont ouvert les portes d'une culture. Et la musique crée avec l'auditeur un lien immédiat et indescriptible, quelque chose d'affectif et d'émotionnel. Aussi, il nous paraissait évident que la musique serait le meilleur medium pour approcher une culture encore si mal connue. La musique zanzibari est avant tout une activité sociale. Nous voulions donc nous focaliser sur ce qu'il y a autour de la musique afin qu'elle soit un prisme au travers duquel nous percevons la réalité.

a prism to perceive reality

The warm and coloured rhythms from Zanzibar have opened us the doors of a culture. And the music creates an immediate and indescribable bond, an affective and emotional one. Thus it seems obvious to us that music would be the medium to approach such a badly known Muslim culture. Zanzibari music is above all a social activity. We then concentrate on everything that evolves around this music to let it become a prism through which we perceive reality.

le club

Lorsque le soleil se couche dans l'océan indien à l'Ouest de Zanzibar, les rues étroites de la vieille ville de Zanzibar reprennent vie après la torpeur du jour. Les muezzins lancent leurs appels à la prière. Après être allés à la mosquée, les hommes se retrouvent dans leur club (baraza) préféré pour discuter et échanger les nouvelles du jour, tout en sirotant une tasse de café fraîchement moulu. Le soir, les musiciens se retrouvent. Ils arrivent tranquillement, les uns après les autres : ils se saluent, échangent quelques mots, font une petite partie de bao, regardent les infos à la télé. On sort ensuite les instruments de musique afin de les préparer et les accorder pour la répétition, puis le chef d'orchestre demande le silence.

Le groupe se retrouve presque tous les soirs, pour enregistrer de nouvelles chansons, retravailler sur de plus anciennes ou répéter pour un prochain concert. Des scènes semblables se déroulent dans tous les clubs de la ville.

Les clubs, qui se dénombraient autrefois par dizaines, se comptent aujourd'hui sur les doigts de la main.

the club

When the sun sinks into the Indian Ocean to the West of Zanzibar, the narrow lanes of Zanzibar's ancient Stone Town begin to buzz with life once more after the heat of the day. The muezzins sound their call to prayer. After the visit to the mosque, the men convene at their favorite club (baraza) for a chat and to exchange the news of the day, to have a sip of freshly brewed coffee. In the evening hours also, musicians meet. Slowly, one by one, the club members trickle in: greetings, exchange of news, a short game of bao, watching the evening news on TV. Musical instruments are brought from a store-room to the rehearsal space, tuned. The band-master then calls for attention.

The group meets almost every evening, rehearsing new songs or refreshing memories of older ones, to practice for an upcoming show. Similar scenes are mirrored in every club of the town.

Clubs which used to be dozens in the past, are nowadays numbered on the fingers of one hand.

bi kidude

Bi Kidude compte parmi les chanteuses de taarab les plus respectées. Bientôt centenaire, elle est une véritable légende vivante tant à Zanzibar que sur toute la côte est de l'Afrique.

Bi Kidude n'est pas une chanteuse comme les autres. Elle est à la fois une sage-femme et une guérisseuse respectée. La vieille femme connaît tout de l'histoire de son île ; elle a côtoyé tous les grands poètes et musiciens de taarab, se souvient de toutes les anecdotes et, au travers de la musique, transmet son savoir au plus jeunes, lors de chaque répétition au club.

bi kidude

Bi Kidude is one of the most revered of all Zanzibari taarab singers. At almost 100 years old, she is a living legend in Zanzibar as well as all along the East African coast.

Bi Kidude is not a regular taarab singer. She is also both a midwife and a respected healer. On any occasion, the old lady knows everything about the history of her island: she met the most famous poets and taarab musicians, she remembers all the anecdotes and through music, and she passes on her knowledge at every rehearsal at the club.

artistic & technical sheet

script & direction philippe gasnier & patrice nezan

musical adviser werner graebner

casting bi kidude, makame faki, amina, zein l'abdin, mohamed bwana, rukia ramadhani, mohamed ahmed, juma abdallah, culture musical club

image samuel dravet

sound françois waledisch

editing tatjana jankovic

sound editing nicolas joly

mixing toine mertens - mertensaudio

development christophe dorkeld

managing director laurent versini

producers patrice nezan, ulli pfau, farid rezkallah, pascal brulon

commissioning editor martin pieper

genre creative documentary

length 85 & 52 minutes

year of production 2009

language swahili

country of production france / germany

colour or black&white colour

shooting / screening format high definition 16/9

sound stereo

co-production lesfilmsduprésent, eikon südwest, ZDF/Arte, 24images, LM TV

with the support of centre national de la cinématographie, mfg baden-württemberg, région centre, région pays-de-loire, région provence-alpes-côte d'azur, procirep/angoa, programme media de l'union européenne

developped in the framework of documentary campus

philippe gasnier, director

Philippe Gasnier is a documentary filmmaker and musician. He created with Marcel Kanche and Bruno Tollard the 'Un Department' band and was part of the formation of Pascal Comelade, the 'Belcanto Orchestra'. He has collaborated with many artists, performers: Jean Dupuy, Joël Hubault, Jacques Halbert, Pat Hearn (NY) ...

selective filmography as a director

yoland cazenove, *céramiste* | documentary | 35 minutes
monument à geoffroy vallée | video installation/documentary | 18 minutes
au pays des danseuses de pierre | documentary | 52 minutes
tzigane city | documentary | 26 minutes
che guevarra | documentary | 26 minutes

patrice nezan, co-director & producer

Patrice Nezan is a producer and also, a writer and a director of documentaries and fictions. He worked as an artistic director and producer in Heure d'Été Productions from 1994 to 2004. Since 2004, he co-founded the production company lesfilmsduprésent.

selective filmography as a writer & director

aperghis, *storm beneath a skull* | co-written with catherine maximoff | documentary | 59 minutes
entrans dans la danse | co-written with christian boustani | documentary | 26 minutes
l'égaréur | co-directed with olivier mégaton | short film | 15 minutes

selective filmography as a producer

scenes from a wild boar hunt | claudio pazienza | documentary | 46 minutes
les ballets de ci de la | alain platel | documentary | 110 & 58 minutes
uzes quintet | catherine maximoff | dance film | 26 minutes
esprit de bière | claudio pazienza | documentary | 52 minutes
dancedansedanse | olivier mégaton, benoit dervaux, jocelyn cammack & dan wiroth | dance films | 4x26 minutes
one dance one song | dance films collection | 7x7 minutes
une danse le temps d'une chanson | dance films collection | 7x5 minutes

werner graebner, musical adviser

Musical adviser Werner Graebner lives half the year in Zanzibar for the last 25 years.

As a famous scholar in European universities, he is recognized as the world most prominent authority regarding Zanzibari music and culture.

He is also producer of the CD collection of Zanzibari music, Zanzibara (4 CDs released worldwide and 11 other in preparation).

Chief producer and director for world music at Virgin Music France since 2003, and at Dizim Records Germany since 1996.

Chief producer of Tanzanian and Kenyan musics at Monsun Records Germany and GlobeStyle UK (1988-1993).

Regular contributor with radio programs on East African music, culture and arts Voice of Germany & WDR (Germany), HR (Germany), Afropop Worldwide (USA).

contact

lesfilmsdup**présent**

nicole craime

1 rue copernic

13200 arles

france

phone 00 33 4 90 49 69 66

contact@lesfilmsdupresent.fr

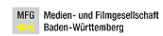

lesfilmsdu**présent**

arte

24 images

Centre
IMAGES

PROCIREP

