

**Documentales,
reportajes y películas
sobre música, la
cultura de la paz y
la cultura de
la violencia.**

Mayo 2008

Música y paz

êc̃p̃ escola de
cultura de pau

DOCUMENTALES, REPORTAJES Y PELÍCULAS

Este documento ha sido realizado por Alba Sanfeliu, investigadora de la Escuela de Cultura de Paz, del programa de Música, Artes y Paz. Quiero agradecer las aportaciones de Jordi Bordas, Kjell Skyllstad, Vicenç Fisas, Danniell O'Brien, Yolanda y Jefferson, George Kent y Rais Neza. Para comentarios o nuevas aportaciones dirigirse a: alba.sanfeliu@uab.es

ÍNDICE:	Páginas
Presentación	4
Introducción	5
Listado de documentales, reportajes y películas:	
Música popular:	
Estados Unidos y Europa:	
Woody Guthrie	11
Los 60: Festivales, <i>hippismo</i> , cantantes destacados de la época	12
La Nova Cançó Catalana y el Rock de la Transición Española	15
Macroconciertos de los 70 a los 2000	18
Otros	21
Reportajes: Get up, Stand up	23
África:	
Nigeria; Sudáfrica; Mali; Sierra Leona; República Democrática del Congo; Youssou N'Dour	25
América Latina y Caribe:	
Chile; Brasil; Colombia; Méjico; América del Sur; Jamaica; Cuba.....	29
Asia:	
Afganistán	33
Oriente Medio:	
Irán; Iraq; Israel-Palestina	34
Música clásica:	
Música en la Alemania Nazi	37
L'histoire du soldat	38
Lili Marleen	38
Pau Casals	38
Música del corazón	39
Valor para seguir tocando	39
Musicales:	
West Side Story	40
West Bank Story	40
El violinista en el tejado	40
Jazz	41
Otros documentales	42

PRESENTACIÓN:

Este documento tiene la finalidad de presentar un listado de documentales, reportajes y películas de música, la cultura de paz y la cultura de la violencia.

Se incluyen documentales de distintos **macroconciertos** realizados en los últimos cincuenta años donde la música ha dado apoyo a distintas situaciones que han sucedido en el mundo como han sido conflictos armados o crisis humanitarias, siendo a la vez una forma de expresión y comunicación de ciertas realidades; un medio de sensibilización del público ante estas situaciones y de participación y unión que han conseguido la implicación de la gente para transformar estas realidades.

También otros documentales, se centran en aspectos **biográficos** que nos darán a conocer a músicos que se han implicado a título personal en la construcción de un mundo distinto, a partir de sus actos y canciones, encontrado dificultades en sus países de origen; limitaciones de sus expresiones artísticas; impedimentos para hacer oír sus voces, etc.

En otros documentales y reportajes, se hace referencia a **movimientos musicales** que han intentado transformar situaciones políticas establecidas a partir de la música. Además de otros que nos dan a conocer **realidades musicales** de diferentes países del mundo.

Y para finalizar, también se facilitan algunas **películas** del género musical.

Estos documentales, reportajes y películas, se relacionan todos de alguna manera con la **cultura de la paz** y/o la **cultura de la violencia**. Ciertas situaciones políticas, económicas, sociales y culturales han encontrado o provocado respuestas musicales, en las que la música ha sido la portavoz de lo que está sucediendo o ha sucedido, y a su vez desean que ocurra, comunicando situaciones de violencia que han afectado al ser humano, como han sido conflictos armados o situaciones de violencia política y directa; y también situaciones de violencia estructural y cultural. La música ha sido el lenguaje utilizado para narrar lo vivido, los sueños y las esperanzas, dejando testimonio de lo sucedido ante distintos acontecimientos y situaciones tanto desde la música popular, del jazz y de la música clásica.

INTRODUCCIÓN:

Música popular:

Estados Unidos y Europa:

Intentando seguir una estructura cronológica y temática, en la música popular de los últimos cincuenta años, nos adentraremos en conocer aspectos de la vida de distintos cantautores, movimientos musicales y conciertos y festivales, que han tenido lugar en Estados Unidos y Europa, en los que la música se ha convertido en el instrumento para canalizar ideas relacionadas con la paz.

La música ha sido la portavoz de situaciones que requieren de una respuesta inmediata para transformar la realidad, como han sido la vulneración de los derechos humanos en distintos países y la existencia de conflictos armados y crisis humanitarias. Ella mediante métodos no violentos ha logrado movilizar a gran cantidad de público, que han empatizado sobre el tema de propuesta, además de facilitar el trabajo creativo para buscar distintas alternativas posibles para transformar estas situaciones.

Conoceremos aspectos biográficos y musicales de la vida y obra de **Woody Guthrie**, cantante que se convirtió en la voz de la depresión de los años 30 en los Estados Unidos de América, con sus canciones de protesta social sobre la situación de muchos trabajadores emigrantes.

También nos introduciremos en la realidad que se vivía durante los **años 60** a partir de los diferentes **festivales** o **conciertos** que se realizaron por aquél entonces, donde la música se convirtió en el instrumento perfecto para canalizar ideas, esperanzas y deseos, siendo la voz y portavoz de protesta ante los años de convulsión que los jóvenes estaban viviendo (Guerra del Vietnam). Son los años del **hippismo**: **Hair** y **Yellow Submarine**, ejemplos de la llamada cultura *hippie*. Los jóvenes se muestran en desacuerdo con las normas sociales establecidas, y lo demuestran con la celebración de distintos festivales: **Festival**, en Newport, o **Festival de Monterrey**, además de apostar por la paz, los derechos humanos, y el fin de la guerra: **Woodstock**. También con el documental **Wattstax** conoceremos la versión negra del festival de Woodstock celebrado para conmemorar los disturbios raciales de Watts, en el sur de Los Ángeles que tuvieron lugar el año 1965.

Algunos cantantes se convierten en los portavoces de ésta generación insatisfecha, ligados a una ideologización socio política lanzando mensajes de enfrentamiento hacia el poder, proclamas de rebelión, así como el deseo o posibilidad de que exista la paz: **Peter, Paul and Mary**; **Jimi Hendrix**; **John Lennon** y **Yoko Ono**. Conoceremos también la vigencia de una canción que se ha convertido en el himno de la paz, **Imagine** de John Lennon, y que hoy en día sirve para recordarnos la capacidad que tenemos todos y todas de imaginar un mundo de paz.

En Europa, y concretamente en España, desde el 1939 hasta 1975 el país vivió bajo el régimen dictatorial del General Francisco Franco. Cualquier signo de identidad diferente a la española, fue eliminado, y concretamente en Cataluña, en los años 60 nació un movimiento musical llamado **La Nova Cançó** que con la reivindicación idiomática —el uso del catalán— y como movimiento de resistencia política y de oposición a la dictadura, varios cantantes, respondieron musicalmente a las situaciones que vivían. Uno de ellos fue **Lluís Llach**, que no sólo destacó en tierras catalanas, sino también europeas. Los jóvenes tuvieron también la necesidad de celebrar sus conciertos, influenciados por Woodstock, y durante seis años celebraron el festival **Canet Rock**, en Canet de mar, disfrutando de un cierto margen de libertad.

Al inicio de la Transición española conoceremos el papel predominante del rock urbano y del *heavy metal* a partir del documental **El rock de nuestra transición**, donde este tipo de música permitió a los jóvenes contar lo qué sucedía a su alrededor siendo a la vez una forma de escape ante la realidad del momento, arrastrando además a tantos otros que encontraron la libertad tan ansiada, disfrutando de este estilo de música.

En los años 80 la unión entre la música y las causas sociales se internacionaliza. Con los precedentes de los conciertos celebrados en los sesenta y setenta -**Bangladesh Concert**-, la unión de músicos para transformar situaciones establecidas estuvo en auge, **Band Aid**, **We are the World** y **Live aid**. Éstas iniciativas tendrán también su repetición en décadas posteriores: **Band aid 20**, **We are the future** y **Live 8**.

También conoceremos el largometraje realizado con motivo de la canción antitotalitaria de Pink Floyd, **The wall**, escrita en los años 70. Un concierto del mismo grupo se celebró en los 90 tras la caída del muro de Berlín, **The wall, life in Berlin**.

En los 90 y 2000 nuevos temas captarán la atención y obtendrán el apoyo musical: enfermedades como el SIDA o la malaria: **The Freddie Mercury Tribute Concert**, **46664** y **Africa Live**; Y la situación de los menores palestinos: **Hopping for Palestine**.

La libertad de expresión que tienen los músicos, a veces se ha visto cuestionada, tal y como se muestra en el documental **Dixie Chicks, Shut up and sing**, que en el año 2003, en un concierto de este grupo de country, la cantante del grupo hizo un comentario sobre el presidente G.W.Bush, recibiendo fuertes ataques y cuestionando su libertad de expresión en el llamado país de las libertades.

En el documental **Musiques Rebelles Quebec** también se verá la movilización político-musical de distintos grupos para intentar transformar ciertas situaciones establecidas.

También conoceremos qué sucedió a nivel musical, y a otros niveles, en Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina: **New Orleans Music in Exile**.

Y en **Beynelmillel, La Internacional**, veremos las situaciones cómicas que se pueden establecer entre unos músicos convertidos en una "orquesta moderna" que deben dar la bienvenida a un consejo militar.

Y finalmente en el documental **Nömadax Tx**, el mensaje llega del sonido de la txalaparta y de su esencia dialogante, como punto de encuentro para distintos sonidos, músicos y culturas.

Las relaciones entre la música y distintos acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales desde los años 50 hasta nuestros días, serán analizados en la serie de reportajes **Get up, stand up**, ofreciendo una visión internacional de distintos acontecimientos musicales que han cambiado el ritmo del mundo dando una respuesta sonora a lo que está sucediendo.

Pero antes de dar paso a esta serie de reportajes, y considerando también las relaciones entre la música y la política, se cita el documental **Entertaining the troops**, sobre el papel de distintos cantantes, actores y cómicos, y de las actividades que llevaron a cabo durante la Segunda Guerra Mundial dentro y fuera de los Estados Unidos de América para animar a sus tropas militares.

África:

De África sonarán las voces del músico nigeriano **Fela Kuti**, de **Boucabar Traoré** i **Ali Farka Touré** de Mali y de **Youssou N'Dour** del Senegal para darnos a conocer la realidad de sus países. Fela Kuti demostró con su música, ser un activista de los derechos humanos y por la liberación de los pueblos oprimidos; Boubacar Traoré se convirtió en uno de los músicos más famosos de su país mostrando la realidad política y social en la que vivía y sigue viviendo, al igual que Ali Farka Touré; y Youssou N'Dour artista considerado actualmente como el más importante del continente africano, además de destacar por sus actividades humanitarias.

Durante el apartheid en Sudáfrica la música negra fue censurada y prohibida. Aún así, los músicos y la gente tuvieron la necesidad de expresarse y de denunciar las situaciones a las que

estaban sometidos. Una canción convertida en himno; la música como instrumento de oposición al régimen y un musical, sirvieron para dar a conocer al público internacional de que la población negra era sometida a torturas y tratos degradantes por parte de la población blanca: **Amandla!**, **Rhythm of resistance**, **Stopping the music** y **Sarafina**. También conoceremos cual es la realidad musical del país con el documental: **Masizakhe: let us build together**.

Conoceremos además la experiencia de unos refugiados de Sierra Leona que han encontrado en la música la forma de canalizar sus traumas y experiencias vividas durante la década de conflicto armado que afectó al país entre los años 1991 y 1999: los **Sierra Leone Refugee All Stars**. Y la experiencia de dos artistas de rap, uno de reggaeton y un diseñador de diamantes al visitar Sierra Leona y conocer de dónde proceden los diamantes que acostumbran a llevar para vestir: **Bling: A planet Rock**.

También conoceremos la realidad musical de la República Democrática del Congo, a partir de la vida, entorno y legado musical del rumbero Papa Wendo Kolosoy, en un país en el que el gobierno lo sometió a la clandestinidad: **On the rumba river**. Y con el documental **Jupiter's dance** se nos mostrarán las dificultades musicales actuales que tienen que afrontar los músicos del país para dedicarse a esta actividad artística.

América Latina y Caribe:

Durante los años sesenta y setenta en América Latina fueron los años de máximo resplandor de la Nueva Canción Latinoamericana. Los vientos de protesta llegan de la voz de **Silvio Rodríguez** de Cuba y de **Víctor Jara**, unos de los máximos representantes de la Nueva Canción Chilena. Murió siendo torturado en manos del régimen del general Augusto Pinochet. Todavía hoy, tal y como se muestra en el reportaje **La funa de Víctor Jara**, su asesino no ha sido condenado por el crimen cometido.

A finales de los años sesenta en Brasil, apareció un movimiento cultural llamado **Tropicalismo**, que combinaba diversas manifestaciones artísticas y que a nivel musical, fue impulsado por Caetano Veloso y Gilberto Gil. Este movimiento logró transformar la fisonomía de la cultura brasilera en tan solo un año, en un clima social y político convulso, caracterizado por las contradicciones, la lucha social y la dureza de la represión que ejercía la dictadura militar en Brasil.

En el mismo país, Carlinhos Brown desde hace años viene utilizando la música como instrumento de transformación social, alejando a los jóvenes de la violencia y fomentando una educación en valores a través de la música, tal y como veremos en **Carlinhos Brown Bahia Beat** y **El milagro de Candeal**.

En la misma línea, se presenta el documental **Favela Rising**, sobre las actividades del grupo cultural AfroReggae, que también utiliza la música como instrumento de cambio para transformar la realidad de la favela.

2 filhos de Francisco nos da a conocer la historia de un padre obsesionado con que sus hijos tengan una vida distinta a la que supuestamente les espera: sobrevivir en lugar de vivir. Para conseguirlo, les introducirá en el aprendizaje y conocimiento de la música, a pesar de las adversidades y dificultades que esto les va a suponer.

Desde Colombia nos llegan también las voces de los desplazados por el conflicto, país en el que se calcula que hay más de tres millones de desplazados internos, cantando sus historias de vida en **Bocas de Ceniza**.

Y desde México conoceremos la historia de **El violín**, sobre un anciano manco violinista, que con su música nos va a demostrar como puede seducir a las personas aparentemente duras e

insensibles, los militares, además de utilizar el estuche del instrumento, para cargarlo de armas para los grupos campesinos de resistencia a la presencia y ocupación militar de sus tierras.

En **Músicas Rebeldes Américas** se muestra la realidad musical muy ligada a la realidad política, económica y social que se vive en Colombia, Argentina, México y Brasil.

Del **Caribe** conoceremos al mito de la historia de la música reggae: **Bob Marley**. Durante su vida y a partir de su música, con canciones espirituales y de combate contra la opresión de Babilonia o del poder blanco, se convirtió en la estrella rastafari que reivindicó la paz en las áreas pobres de Jamaica. Decidió realizar distintos conciertos para la paz, logrando en el año 1978 que el Primer Ministro Robert Manley y el líder de la oposición Edward Seaga se dieran las manos ante 100.000 personas. Por este motivo Marley recibió la medalla de la paz de Naciones Unidas en Nueva York.

En **The harder they come**, se da a conocer la Jamaica que dio a luz la música *reggae*, a partir de las aventuras de un joven que intenta hacerse un hueco en este estilo musical, cueste lo que cueste.

Queens of Sound nos muestra la presencia femenina en la música *reggae*, donde ellas nos cuentan las dificultades que todavía hoy tienen que afrontar para ser reconocidas en este mundo.

Y finalmente en **Cuba mía, retrato de una orquesta de mujeres**, se presenta a diez mujeres músicos que transforman su vida y la de su público, mediante bellas melodías musicales.

Asia:

En **Asia** conoceremos las prohibiciones que el régimen Talibán impuso en el país prohibiendo la música en todos los ámbitos, además de la destrucción sistemática de instrumentos tradicionales y la prohibición a los cantantes a actuar, obligando a muchos de ellos a exiliarse. En el documental **Breaking the silence, music in Afghanistan**, veremos como el país tras la caída de los Taliban, va recuperando su voz y música.

Oriente Medio:

En **Oriente Medio**, concretamente de Irán, conoceremos a **Googoosh**, cantante que fue silenciada durante una década ante la revolución islámica del Ayatollah Khomeini, donde se prohibió a las mujeres cantar públicamente ya que su presencia en el escenario era demasiado "tentadora". Todavía hoy en día en el país se adoptan medidas para prohibir la música distinta a los cánones islámicos. A finales del 2005, el presidente de Irán Mahmud Ahmadineyad, ordenó a las televisiones y emisoras de radio estatales no difundir "*música occidental y decadente*", y favorecer la música nacional y la que "*recuerda la época de la revolución islámica de 1979*"¹.

De Iraq conoceremos a uno de los pianistas más famosos del país, Samir Peter, a partir del documental **The liberace of Baghdad**, donde el protagonista, debido al conflicto armado iniciado en el 2003, tendrá que decidir si quiere seguir viviendo en él o marcharse a Estados Unidos.

Sobre el Kurdistán, con la película **Niwemang**, que significa Media Luna, se muestra la esencia del pueblo Kurdo, pueblo que se ha enfrentado a muchos sufrimientos y tragedias en la historia, buscando refugio en la música para poder salir hacia adelante y no perder la esperanza.

En el caso de Israel y Palestina que desde el año 1947 se hallan inmersos en un conflicto armado, veremos como distintos proyectos musicales se están llevando a cabo con la intención de

¹ El presidente de Irán prohíbe la emisión de música occidental. Ahmadineyad ordena que las televisiones y radios recuerden la época de la revolución. 20/12/05, El País.

construir lazos de amistad entre culturas históricamente enfrentadas, aprovechando la música como forma de comunicación que favorece al diálogo. Es el caso del proyecto **West Eastern Divan** de Edward Said y Daniel Barenboim, tal y como se verá también en **The Ramallah concert. Knowledge is the beginning. West Eastern Divan Orchestra**; de **Time for peace, Zaman El Salaam**; y de **White Flag: playing with the enemy**. Además de conocer la realidad musical de Israel en el documental **Israel Rocks!**

Música clásica:

Para finalizar, se incluyen también algunos documentales y películas de **música clásica**. En Alemania, durante el Nazismo la música fue un símbolo de grandeza de toda una nación victoriosa y segura de sí misma. El régimen logró el apoyo de algunos de los mejores músicos del momento, tal y como se muestra en **Great conductors of the Third Reich**. La música estuvo presente también en los campos de concentración, siendo utilizada como instrumento de dominación por parte de los verdugos y de supervivencia de las víctimas, tal y como veremos en **Die Musik Aus Theresienstadt**, o en la película **El pianista**, donde se muestra la fuerza de la música en momentos de máxima desesperación. Aspectos más generales sobre la concepción de la música judía, y sobretodo del papel que tuvo la música durante la Alemania Nazi, serán analizados en el documental **We want the Light**.

Con **L'Histoire du soldat**, una adaptación al ballet de la composición de Igor Stravinsky, un soldado nos muestra como su violín le ha servido de consuelo durante los años de conflicto.

Con **Lili Marleen** conoceremos una canción que marcó historia durante la Segunda Guerra Mundial.

Conoceremos también aspectos de la vida personal y musical de Pau Casals, violonchelista, director, compositor catalán y gran defensor de los derechos humanos y la paz. **Pau Casals, el Favorit** nos remite a la vida de este músico, siguiendo una estructura cronológica desde su más temprana edad hasta sus últimos días. Fue un hombre implicado en la época que vivió, y decidió silenciar su instrumento y música durante los años de dictadura franquista: *"Las únicas armas de las que dispongo son la batuta y el violoncelo"*, palabras y hechos que llevó a cabo cargados de simbolismo, en un escenario internacional donde la dictadura franquista obtuvo el reconocimiento de varios países. En **Casals, una batuta per la pau** conoceremos aspectos biográficos de su vida, como también en el documental **Pablo Casals: A cry for peace**.

También a partir de la película **Música del Corazón**, se muestra la importancia de la música en la formación personal y emocional de las personas, creando sentimientos de unidad y de ser un importante instrumento de educación para la paz.

Y en **Valor para seguir tocando**, se muestra el valor de la música para intentar cambiar el destino de las personas, brindando la oportunidad de tener un futuro mejor gracias a ella.

Y para finalizar se incluyen tres musicales: **West Side Story**, que nos introduce una historia de amor además de tratar temas como la lucha entre bandas juveniles y la inmigración; **West Bank Story**, una adaptación de ésta película convertida en cortometraje, ambientado en Israel y Palestina del año 2005; y **El violinista en el Tejado**, que trata, entre otras cosas, del éxodo del pueblo judío.

Jazz:

Con la película **Cabaret** nos introduciremos en la vida alemana de los años treinta, años del ascenso del nacionalsocialismo y de persecución a los judíos. En **Rebeldes del swing**, también en Alemania, los jóvenes desobedecieron al régimen escuchando la música negra y americana llamada *Swing*, una música que les permitió vivir ciertos momentos de libertad ante la persecución de este estilo

musical y de los músicos que la interpretaban por parte del régimen. Más detalladamente, los aspectos musicales del jazz como música prohibida en la Alemania Nazi, se dan a conocer en los documentales **Jazz, la historia**. **El swing con el cambio** y **Dedicado al caos**.

En **Strange Fruit** se muestra la historia de una canción que se convirtió en crónica musical de la represión vivida en Estados Unidos por parte de la población negra.

Y finalmente en **Los mares de la luna** un videoclip de jazz en el que, se denuncia la explotación laboral de los menores en Colombia.

Otros documentales:

Para finalizar se citarán algunos documentales de los que sólo se conocen las referencias, pero que los contenidos versan sobre la paz y la violencia: el papel de la música en la construcción de un mundo mejor; la historia personal de algunos músicos que intentan transformar sus realidades y la de sus países mediante su arte; la mirada de distintos artistas ante ciertas situaciones; y documentales sobre la música rap, entre otros.

MÚSICA POPULAR:

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA:

WOODY GUTHRIE:

BOUND FOR GLORY

Hal Ashby. 1976. MGM UA. 149'

Película biográfica de Woody Guthrie, cantante de música folk y activista social, que recrea el panorama de la Gran Depresión de los años treinta, utilizando las palabras y músicas de Woody, cuando decide abandonar *Dust Bowl* por California, y se implica en la unión organizativa con su música y canciones de protesta social sobre la situación de los trabajadores emigrantes.

HARD TRAVELIN'

Jim Brown. MGM/UA. 1984. 74'

Con la mirada de Arlo Guthrie, hijo de Woody Guthrie, se presenta al hombre que escribió y cantó más de 1.000 canciones de gran conciencia social, inspirando a cantautores como Joan Baez, Pete Seeger, Judy Collins, y a otros que le rendirán tributo en este documental.

A VISION SHARED

Jim Brown. Sony Music Entertainment. 1988. 72 min.

Documental en el que varios artistas como Bruce Springsteen, U2, John Mellencamp, Emmy Lou Harris, Willie Nelson, Bob Dylan, entre otros, a partir de entrevistas y actuaciones, rinden tributo a Woody y a Leadbelly's, cantando canciones como *Deportee*, *Goodnight Irene*, *Union Maid*, *Vigilante Man*, etc.

MAN IN THE SAND

Billy Bragg/ Wilco. Union Productions. 1999. 90'

En 1997 Nora Guthrie, hija de Woody Guthrie, decidió contactar con Billy Bragg para que le ayudara a buscar el hombre que había detrás del mito. De esta manera, Billy Bragg visitó el pueblo en el que Woody pasó su niñez, en Okemah, Oklahoma, conversando con los habitantes y familiares. También visitará la Pampa, Texas, donde Woody empezó a tocar música profesionalmente. También visitó algunos de los lugares de Nueva York donde el músico vivió, trabajó y escribió gran parte de sus canciones.

ROLL ON COLUMBIA

Michael Majdic & Denise Matthews. University of Oregon. 2000. 56'

En el año 1941 Woody Guthrie acompañado de su familia, se instaló en Portland, Oregon, y allí en 30 días escribió 26 canciones, para un documental sobre presas de agua que se construirían en el río Columbia. Este documental es la historia del momento más prolífico en la extraordinaria carrera de Guthrie.

THIS MACHINE KILLS FASCISTS

Director: Stephen Gammond. Snapper Music. 2005. 2h 40'

Documental biográfico sobre Woody Guthrie narrado por Billy Bragg y realizado con la colaboración de la familia Guthrie. Desde los años de niñez; de las primeras grabaciones; de los años vividos en la Pampa, Texas entre 1929 y 1937; a California; Nueva York; sobre su mujer Marjorie y su hija Cathy Ann; y sobre los años durante la Segunda Guerra Mundial, se narraran a lo largo de este documental, acompañado de imágenes de archivo, fotografías, entrevistas a familiares, amigos, músicos y extractos de unas 40 canciones compuestas por Woody.

LOS 60: FESTIVALES, HIPPISMO, CANTANTES DESTACADOS DE LA ÉPOCA:

MONTEREY POP FESTIVAL

D. A. Pennebaker. 1968, USA, 79'.

Documental sobre el primer macroconcierto de la historia del rock, en el que se muestran imágenes del festival de tres días que tuvo lugar en Monterrey el año 1967, de la llegada de los grupos desde el aeropuerto, del estadio, de la multitud, de la gente sentada, durmiendo... Y también de las actuaciones de los grupos que participaron: Mamas & the Papas, Canned Head, Scott McKenzie, Simon & Garfunkel, Hugh Masekela, Jefferson Airplane, Big Brother & the Holding Company, Janis Joplin, Eric Burdon & the Animals, The Who, Country Joe & the Fish, Otis Redding, Jimi Hendrix y Ravi Shankar.

FESTIVAL

1970. Murria Lerner

En este documental el director toma imágenes de los cuatro festivales que se celebraron en Newport entre los años 1963 y 1966, mostrando parte de las actuaciones de algunos cantantes, entrevistas y público. Se muestran las actuaciones de Pete Seeger, Bob Dylan, Joan Baez, Donovan, Johnny Cash, Peter, Paul and Mary, Odetta, Buffy Sainte-Marie, entre otros.

PETER, PAUL AND MARY. CARRY IT ON. A MUSIC LEGACY

Director, Jim Brown. Productores ejecutivos: John Beug. Martha Hertzberg. Coproductor, Peter Yarrow. Sarah Cullen. 2004 Ginger group productions. Documental en inglés. Subtítulos.

Documental desde una mirada retrospectiva sobre el nacimiento del grupo de Folk *Peter, Paul and Mary*, después de 40 años actuando como trío. Mostrando imágenes de época y actuales, el grupo y figuras importantes del panorama musical (como Tom Paxon, Ronnie Gilbert –The Weavers–, Phil Ramone, Richie Havens...), analizarán su historia; sobre las influencias musicales de las que se alimentaron; sobre el papel de la música en los años 60; sobre la implicación del grupo en la lucha por los derechos civiles de la población negra participando en distintas manifestaciones, como por ejemplo en Washington en 1963; también su oposición a la guerra del Vietnam y El Salvador, país en el que viajaron en 1983 para mostrar su apoyo a la población y la oposición al conflicto armado, etc. A lo largo del documental suenan varias canciones, desde el 1962 hasta el 2003, como por ejemplo *Lemon Tree*, *If I had a hammer*, *Blowin' in the wind*, *The times they are a changin'*, *El Salvador*, *Puff the magic dragon*, *We shall overcome*, *The Great Mandala*, *Invisible People*...

THE WOODSTOCK DIARIES. GRANDES CONCIERTOS. TRES DÍAS QUE CAMBIARON LA HISTORIA DEL ROCK'N'ROLL

Chris Hegedus. Erez Laufer. D. A. Pennebaker. 180 min. Aprox. 2003. Dvd.

Woodstock, 1969, fue uno de los conciertos más famosos de la historia y creó un antes y un después en la historia del movimiento *hippie*, que intentaron con "Tres días de paz y música", unir el movimiento antibélico y el rock. En este documental se incluyen entrevistas a los organizadores del festival y sobre el nacimiento de la idea a tiempo actual, intercalando imágenes del festival, actuaciones de Joan Baez, Crosby, Stills & Nash, Sly & the Family Stone, Joe Cooker, The Who, Janis Joplin...

JIMI HENDRIX. LIVE AT WOODSTOCK

Productor, Janie Hendrix, John McDermott. Coproductor, Bill Rush. Experience Hendrix LLC. 2005. Documental en inglés. Subtítulos.

En este doble DVD se muestra todo el material filmado en el festival de Woodstock sobre la figura de Jimi Hendrix y de su actuación, dónde tocó, por ejemplo *Message to love*, *Star Spangled Banner*, *The road to Woodstock*, *Lover man*, *Fire*, y también canciones inéditas como *Hear my train a comin'*. También se ven imágenes de la rueda de prensa que ofreció quince días después del festival, y comentarios sobre él de los managers, publicistas y amigos músicos.

WATTSTAX

Mel Stuart. EE.UU. 1973. 98'

Esto es el "Woodstock negro", el más famoso e histórico festival de música negra celebrado jamás. El 20 de Agosto de 1972, para conmemorar el 7º aniversario de los disturbios raciales de Watts, el sello

discográfico Stax organizó un enorme evento, el Watts Summer Festival, en el Los Angeles Coliseum. Para que todo el mundo pudiese permitírselo, las entradas se pusieron a la venta al precio de \$1. Por el escenario desfilaban The Dramatics, The Staple Singers, Emotions, The Bar-Kays, Isaac Hayes, Rufus y Carla Thomas, entre otros artistas; lo más granado del soul de Stax. Jesse Jackson abriría el concierto con un recitado, y Richard Pryor estaría allí en los interludios. Y filmándolo todo estaba Mel Stuart, en un trabajo mítico que sería nominado a Mejor Documental del Año por el Golden Globe en 1974. Intercalando actuaciones con imágenes de Watts, entrevistas y comentarios, la obra de Stuart es un filme completo y redondo que une la música con su entorno sociopolítico. Básico.

Mítico y premiado filme sobre el festival celebrado en 1972 en Los Ángeles para celebrar el aniversario de los disturbios de Watts. Un "Woodstock negro" con Dramatics, Rufus Thomas, Isaac Hayes y más.

Resumen de la web de In-edit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona:

<http://www.in-edit.beefeater.es/festival/cms/>

HAIR

Película musical de Milos Forman. Reparto: Grand L. Bush, Jennifer Way, Nell Carter, Janet York, Fred Ferrara, Ren Woods, Tony Constantine, Earlise Vails, Trudy Perkins, Beverly D'Angelo. 1h56'. 1979.

En esta película se narra la historia de Claude Hooper Bukowsky, un joven campesino que llega a Nueva York antes de ingresar en el ejército para ir a luchar a Vietnam. Allí se encuentra que miles de jóvenes se oponen a la guerra, e iniciará amistad con un grupo de *hippies*, descubriendo la iniciación al pacifismo, al amor libre, a las drogas... Todo y las discusiones pacifistas el protagonista se alista al ejército, realizando un duro periodo de entrenamiento militar, hasta que sus amigos lo van a visitar y consiguen que salga de la base militar antes de que esta sea movilizada a Vietnam, suponiendo pero, que uno de sus amigos sea enviado a la guerra en su lugar. La banda sonora de la película incluye canciones que han pasado a la historia como *Aquarius*, *I got life*, *Hair*, *Good Morning Starshine*, entre otras que retratan la generación de la época.

YELLOW SUBMARINE

Director: George Dunning. 87'. 1968.

Película de animación que muestra las recreaciones de *The Beatles*, la quintaesencia de la filosofía hippie. La acción ocurre en *Pepperland*, un lugar en el que reina la felicidad y la música que se ve amenazado por los "Blue Meanies". Uno de los habitantes consigue escapar en el submarino amarillo, abandonado hace tiempo por los *Beatles*, pero de los que será necesaria su presencia para luchar contra el enemigo y traer de nuevo la alegría y la música en *Pepperland*.

Una película cargada de psicodelia, imaginación, creatividad, pop art y sentido del humor. A lo largo de la película sonarán temas como: *Yellow submarine*, *Nowhere man*, *Eleanor Rigby*, *Lucy in the sky with diamonds*, *A day in the life* y *Hey Bulldog*.

IMAGINE. JOHN LENNON 25 AÑOS

Documental dirigido por Frederick Baker, Coproducido por ORF/BBC, Austria y Reino Unido, 2003. 52'.

El hilo argumental de este documental es la canción "Imagine", que se ha convertido en un himno por la paz con una letra contra la violencia y las guerras, escrita e interpretada por John Lennon en 1971. Se muestran imágenes inéditas de John y Yoko; comentarios sobre la canción por parte de periodistas, profesores de música, de Yoko Ono; imágenes de una escuela de Liverpool donde los alumnos cantan la canción; reflexiones sobre la imaginación... En el documental se dedica un apartado especial de un club de Georgia dedicado a John Lennon.

JOHN & YOKO: GIVE PEACE A SONG (2005). DVD

Documental en inglés.

En este reportaje se documentan los siete días que John Lennon y Yoko Ono pasaron en el hotel de Montreal Queen Elizabeth en 1969, donde grabaron la canción *Give Peace a Chance*. Se muestran algunas de las visitas de las celebridades y músicos que les acompañaron, como Tom Smothers, Derek Taylor, Petula Clark, Timothy Leary, Dick Gregory... también entrevistas de prensa y televisión a John y a Yoko, y el proceso de grabación de la canción.

JOHN & YOKO'S YEAR OF PEACE (2000). DVD

Documental realizado por Paul McCrath. Productor Alan Lysaght, Editor Liz Rosch. Inglés.

Se centra en el año 1969 en la figura de John Lennon y Yoko Ono, y de su intención de cambiar el mundo a partir de sus actos. Se verán imágenes de su boda, del *Bed-In* realizado en el hotel de Montreal y de las visitas que tuvieron, de cuando conocieron al Primer Ministro Canadiense Pierre Trudeau, de cómo se grabó el *Give Peace a chance*, del lanzamiento del mensaje mundial "War is over", de *Imagine*, de la paz, y de la muerte de John Lennon.

IMAGINE

Videoclip disponible en la página web de Amnistía Internacional:

<http://www.amnestyusa.org/imagine/aboutimagine.html>

O en el material publicado por UNICEF; Fundació Roger Torné; Amnistía Internacional, 2002: *Ningú n'està exclòs! Un manual per promoure la participació dels infants i les accions integradores contra la discriminació*.

Grabación de la canción de Imagine donde menores de distintos lugares del mundo la cantan, queriendo transmitir un mensaje de paz. En el DVD hay la canción completa, presentada por Yoko Ono; otra versión de sesenta segundos, y otra de treinta segundos.

LOS ESTADOS UNIDOS CONTRA JOHN LENNON

THE U.S VS. JOHN LENNON. 96' 2006. Dirigido por David Leaf, John Scheinfeld. Canal +. 2007.

En este documental se muestra el papel del músico británico en la lucha contra la guerra de Vietnam y cómo altos cargos de la Administración, junto al FBI y la CIA, pusieron en marcha una campaña para lograr su deportación. Centrado principalmente en la década de 1966 a 1976, incluye una entrevista con Yoko Ono; el periodista Carl Bernstein; el historiador y novelista Gore Vidal, los activistas afroamericanos Angela Davis y Bobby Seale o el ex gobernador de Nueva York Mario Cuomo. Su música sirve como hilo conductor del filme, sonando canciones como *Mother*, *All you need is love*, *Working class hero*, *Power to the people*, *Give peace a chance*, *I don't want to be a soldier*, *Imagine*... además de imágenes de archivo y su voz en off.

LA NOVA CANÇÓ CATALANA y EL ROCK DE LA TRANSICIÓN:

CANET ROCK

La película del Festival de 1975. Dirección: Francesc Bellmunt. Guión Àngel Casas y Francesc Bellmunt. Fotografía: Tomàs Pladevall. Sonido directo: Jaime Velasco y Antonio Sabadell. Productora: Profilmes, SA. 75 minutos. 1975. Canet de Mar. En catalán.

En el verano de 1975 se celebró la edición más multitudinaria del festival Canet Rock (1974-1978) bajo el título genérico de "Dotze hores de música i follia", que organizaron conjuntamente Pebrots y Celeste. Asistieron unos 25.000 espectadores, un éxito que se comparó con otros acontecimientos de música popular del momento en otras partes de Europa y de los Estados Unidos, y fue considerado el "Woodstock catalán". En el documental se muestra la actuación de Sisa junto a Dolors Palau cantando cuando el festival se había terminado (ya que el régimen había prohibido su actuación); la Orquesta Platería; la llegada de la gente en la estación del tren de Canet y en el recinto; la actuación del grupo Barcelona Traction; de Jordi Sabates; de Gualberto; de Fusioon; de Iceberg; de Lole y Manuel; de Pau Riba; de la Orquesta Mirasol; del Grup Eina; de la & Batiste y de la Companyia Elèctrica Dharma.

CANET ROCK 75

De la serie documental: DIES DE TRANSICIÓN². Dirección: Francesc Escribano. Guión y realización: Núria Castejón, Xavi Garcia, Joan Albert Lluch, Fúlvia Nicolàs, Joan Pavía, Joe Peire y Helena Rodríguez. Producción: Ruth Casanovas y Toni Galobardes. 30'. En catalán. 2004.

Sábado 26 de julio de 1975, bajo un sol agobiante, cuarenta mil jóvenes llenaron el llamado *Pla d'en Sala*, en Canet de Mar, dispuestos a vivir intensamente "12 horas de música y locura". Era el primer Canet Rock, un concierto al aire libre pensado como un gran aparador para todas las tendencias de aquello que empezaba a llamarse contracultura, rollo, o simplemente, cultura *hippy*.

Franco estaba muy vivo, y en España todavía había represión, tortura, pena de muerte y prisioneros políticos. Pero, entre la juventud, también había muchas ganas de vivir, experimentar y compartir aquello que movía su generación en todo el mundo. Eran tiempos de descubrimiento y desafío: el amor libre, las drogas, el cómic, el rock...

En este episodio de "Dies de Transició" se explica el Canet Rock 75 desde dentro: los organizadores que se arriesgaron; los artistas que actuaron y muchas personas del público, el auténtico protagonista del festival. Y, junto a todos ellos, uno de los guardias civiles que vigilaban; los cineastas que filmaron durante toda la noche; la gente del pueblo que observaba, entre nerviosa y curiosa, el gentío que les había invadido el pueblo. Numerosas fotografías, fragmentos de la película de Francesc Bellmunt, y una grabación inédita hasta ahora, ayudan a reconstruir el ambiente irreplicable de ese día y de esa noche, en un espacio cerrado por alambres donde durante unas horas todo el mundo se sintió libre.

Numerosas personas, desde un Pau Riba comprensiblemente amnésico y un Nazario reflexivo, hasta Eudalina, que perdió el DNI, o Salva, que cayó de cabeza en una de las letrinas, narran en este episodio sus experiencias del Canet Rock del 1975 e intentan explicar el entorno social y cultural que lo hizo posible: la revolución sexual, la llegada de las llamadas "drogas blandas", el cómic, las tensiones generacionales...

A pesar del paso de estos treinta años, el empuje de esas horas de música y locura todavía sigue muy vivo entre aquellos que las vivieron.

LA NOVA CANÇÓ

Los cantautores en la transición. Dirección: Francesc Bellmunt. Guión: Àngel Casas y Francesc Bellmunt. Fotografía: Tomàs Pladevall. Director de producción: Josep A. Pérez Giner. Productora: Profilmes, SA. 88'. 1976. Països Catalans. En catalán.

Largometraje documental dirigido por Francesc Bellmunt y Àngels Casas dedicado a plasmar el movimiento de la canción popular en catalán de los años setenta en los Països Catalans (en el País Valencià, en las Islas, en Andorra y en la Catalunya Nord): la llamada *Nova Cançó*. Incluye actuaciones de varios cantautores y grupos grabados durante las *Sis Hores de Cançó a Canet* –organizado en la primera edición por los scouts de la población: el festival tuvo dos mil espectadores el año 1971, y más de treinta y cinco mil en 1975–, en Zeleste y otros escenarios, como por ejemplo Francesc Pi de la

² Texto de la web: <http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcProgramaSeccio.jsp?idint=142787500&seccio=tvcat&pseccio=144296494>

Serra, Sisa, Ramon Muntaner, La Trinca, Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet, Rafael Subirachs, Pau Riba y Raimon. También se entrevistan a varios personajes de la cultura y la política catalana como Jaume Perich, Manuel Vázquez Montalbán, Jordi Pujol, Joan de Sagarra, Josep Maria Espinàs y Joan Miró. La filmación se realizó entre el verano de 1975 y principios de 1976, y se estrenó en la primavera de aquel mismo año.

EL WOODSTOCK CATALÀ. 30 ANYS DESPRÉS. UN DOCUMENTAL D'ENDERROCK

Dirección y guión: Pere Pons. Idea: Lluís Gendrau. Productora: VP Imatge per a Enderrock. 43'. Documental. 2004. Barcelona-Canet de Mar. En catalán.

Documental dirigido por Pere Pons y producido por el Grup Enderrock con algunos de los protagonistas del Canet Rock –desde los músicos como Sisa, Lucky Guri, Companyia Elèctrica Dharma, Maria del Mar Bonet, Pau Riba, Santi Arisa, Oriol Tramvia, Manel Camp, Manuel Molina; a los organizadores como Rafael Moll, Pere Riera y Dani Freixes; y el público-, con la voluntad de mostrar qué significó aquel acontecimiento social, cultural y musical. El documental se divide en varias secciones: Los referentes; Los “peludos” y el orden público; Las batallitas; El espacio; Sisa y la censura; La película; y Romanticismo o negocio, donde se cuestiona ¿qué ha cambiado desde entonces? El documental se complementa con imágenes del filme Canet Rock y fotografías de Francesc Fàbregas.

LLACH A PARÍS

Dirigido por Lluís Danès, producido por Mediapro. 60'. España. 2005.

Documental sobre el concierto que ofreció Lluís Llach en París el 2005, después de cinco años de no haber estado en el país. A lo largo del concierto interpretará ocho canciones, solo o en compañía de otros músicos, como Laura Almerich, Georges Moustaki, Pascal Comelade, Sapho, Zebda, Francescu Bernardini Muvrini, que a la vez hablarán de él como persona y como músico. Los beneficios del concierto se destinaron a Amnistía Internacional. Las canciones que tocaron fueron: *Valset per a innocents*; *Roses Blanques*; *Corrandes d'exili*; *A força de nits*; *la lluna*; *L'estaca*; *Com un poble nu*; *I que només fos per viure junts l'amor...*; y *Que tinguem sort*.

LLACH: LA REVOLTA PERMANENT

Dirigido por Lluís Danès. Guión, Lluís Arcarazo, Lila Pla. Producción, Jaume Roures, Mediapro. 90'. España. 2006

El 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en el transcurso de una asamblea de trabajadores, la actuación de la Policía causó cinco muertos y más de cien heridos de bala. Esa misma noche, llevado por la rabia, Llach compuso la que sería una de las canciones más emblemáticas de la Transición: *Campanades a morts*. Ahora, treinta años después, Lluís Llach vuelve a Vitoria para interpretarla en un concierto multitudinario en recuerdo a las víctimas del 3 de marzo. Un viaje en el espacio y en el tiempo conducido por la música y las palabras del propio Llach, en el que se mezclan recuerdos autobiográficos con imágenes y testimonios de los protagonistas de esos hechos. Esta es la historia de una canción, el retrato de la persona que la escribió y la crónica de los hechos que la inspiraron. Un grito y una exigencia de revuelta permanente contra el olvido³.

TOTES AQUELLES CANÇONS

Programa dirigido por Àngels Casas. Subdirección de Jordi Garcia-Soler. Realización de Àngel Leiro. Producido por TV3. 2004. 13 Capítulos de 30', en catalán.

“La dictadura surgida de la victoria de Franco en la Guerra Civil representó para Cataluña la pérdida de la libertad, la desaparición de las instituciones nacionales de autogobierno y una persecución desmedida en contra de la lengua y la cultura catalanas, condenadas por el nuevo régimen a desaparecer de la vida pública.

Desde principios de los años 60 hasta el final de la década de los setenta, centenares de intérpretes – hay quien habla eufemísticamente de un millar-, fundamentalmente de Els Països Catalans, pero también de otros lugares, que tradujeron al catalán sus canciones de éxito, consiguieron que poder escuchar canciones en catalán fuera un hecho normal, hasta en la radio de todo el estado y algunas

³ Resumen de la web: http://sansebastian.mister-i.com/galerias2006/pelicula_es.jsp?id=540216

veces en la Televisión Española. Desde la canción de texto al rock-and-roll, desde el pop y lo bailable hasta el folk y la canción de protesta, desde una tierna balada hasta el swing jazzístico; la canción catalana llenó todos los ámbitos musicales propios de una cultura y una lengua normalizadas. Además, la Nova Cançó ocupó con eficacia los espacios de reivindicación política, antes de que los políticos salieran de la clandestinidad.

Esta es la historia de la Nova Cançó, desde sus inicios hasta la llegada de la democracia, desde el año 1958 hasta 1979, en que, según la opinión de los cantantes, se inicia la travesía del desierto. Una crónica de los éxitos y de la lucha de este movimiento, de dificultades administrativas y de las censuras, de los conflictos internos y de las contradicciones. Esta es la historia, por orden cronológico que se cuenta en "Totes aquelles cançons", a partir de las opiniones de sus protagonistas –cantantes, autores, promotores, periodistas, historiadores, agitadores culturales, etc.-, y de los documentos audiovisuales de esos años.

A lo largo de trece capítulos de media hora "Se quiere mostrar el porqué y la manera como hombres y mujeres de ámbitos y profesiones diferentes, desde varios puntos de los Países Catalans, contribuyeron a crear un amplio movimiento popular de enderezamiento y normalización del uso de la lengua a través de la canción a pesar de las circunstancias políticas adversas"⁴.

Capítulo 1- D'un temps, d'un país. 1950-1958.

Capítulo 2- Els sons del silenci. 1958-1962.

Capítulo 3- Les mans al vent. 1962-1963.

Capítulo 4- Anirem tots cap al cel

Capítulo 5- Cançons de matinada. 1965-67.

Capítulo 6- De manars i Garrotades. 1968.

Capítulo 7- Els temps estan canviant.

Capítulo 8- Cabaret d'esquerres. 1970-1972.

Capítulo 9- Què volen aquesta gent? 1973-1974.

Capítulo 10- La muntanya es fa vella.

Capítulo 11- Qualsevol nit pot sortir el sol. 1975-1976.

Capítulo 12- Es fa llarg esperar. 1976-1979.

Capítulo 13- Companys, no és això. 1978-1980.

EL ROCK DE NUESTRA TRANSICIÓN. LOS ÉXITOS QUE MARCARON UNA ERA

Un documental de Alfonso Arteseros. Incluye imágenes inéditas y entrevistas con Asfalto, Barón Rojo y Obús. 140' Español. Borderdreams 2004.

En este documental se muestran los protagonistas del nacimiento del rock duro cantado en español durante los años de transición española. Tras una breve presentación del documentalista Alfonso Arteseros sobre el nacimiento del rock urbano, del heavy metal, del contexto político y de la realización de los primeros clips musicales, se da paso al documental, con entrevistas con Vicente "Mariskal" Romero, Joaquín Luqui, Miguel Ríos, "La Abuela Rockera", Lele Laina, José Luís Jiménez, Julio Castejón, Jorge G. Banegas, Jesús Caja, El Pirata, Sherpa, Carlos y Armando de Castro, Fortu, Fernando y Paco de Obús, Mariano Muniesa, y muchos más... A lo largo del documental suenan temas como: *Días de Escuela*; *Capitán Trueno*; *La Batalla*; *Concierto Fatal*; *La paz es verde*; *El hijo de Lindbergh*; *El pobre*; *Barón Rojo*; *Campo de concentración*; *Resistiré*; *Dinero, dinero*; *El que más*; *Vamos muy bien*; *Villancico* y *Sábado en la noche*.

En el dvd se incluye entrevistas, discografías y biografías de los grupos; y crónicas de revistas. Y también un libreto de 12 páginas informativas.

⁴ Información de: <http://www.tv3.cat/ptvcatalunya/tvcProgramaSeccio.jsp?idint=160718107&seccio=tvcat&pseccio=160718107>

MACROCONCIERTOS DE LOS 70 A LOS 2000:

THE CONCERT FOR BANGLADESH

Dirigido por Saul Swimmer. Producido por George Harrison y Allen Klein. Warner. Doble DVD. 2005. En el año 1971 George Harison y Ravi Shankar organizaron el primer concierto benéfico de la historia, el "*Bangladesh Concert*", en el *Madison Square Garden*, para recaudar fondos para Bangladesh. Asistieron 40.000 personas y participaron cantantes como Bob Dylan, Leon Russell, Ringo Starr, Billy Preston, Eric Clapton... Los royalties de los artistas, todavía actualmente se destinan a UNICEF. En uno de los DVD se incluye un documental de 45 minutos titulado "*The concert for Bangladesh revisited with George Harrison and friends*", con entrevistas a los cantantes a tiempo presente; imágenes del concierto; de Pakistán en 1971; imágenes inéditas de los ensayos y pruebas de sonido; sobre los beneficios destinados a UNICEF, etc.

BAND AID 20: JUSTICE NOT CHARITY. BAND AID: 20 AÑOS DESPUÉS

Programa dirigido por Martin Callanan y Geoff Wonfor. Productor, Martin Callanan. Compañía productora, Initial (Endemol UK). 2004. En 1984 el cantante irlandés Bob Geldof se quedó impresionado al ver un reportaje en televisión sobre la hambruna en Etiopía y decidió grabar una canción de Navidad con la colaboración de las estrellas del pop británico del momento para recaudar fondos para África, el *Do they know it's Christmas?*. Geldof contó con la colaboración de Midge Ure (productor del *Live Aid*), Phil Collins, Gary Kemp, Duran Duran, Sting, Bananarama, Boy George, Paul Young... reunidos bajo el nombre de *Band Aid*, y en este reportaje se hace una mirada retrospectiva de la grabación del himno que ha marcado un antes y un después en la historia de la música popular, analizando como nació la idea, la respuesta de los músicos, la creación de la canción, etc.

WE ARE THE WORLD. THE STORY BEHIND THE SONG (20TH ANNIVERSARY SPECIAL EDITION)

Quincy Jones, Smokey Robinson, Daryl Hall y Kim Carnes (DVD). 240'. Inglés. 2004. En este documental se muestra la grabación del *We are the world*, coescrita por Michael Jackson y Lionel Richie en 1985 para recaudar fondos para África. Narrado por Jane Fonda, se muestran imágenes del día de la grabación, en la que participaron Bob Dylan, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Ray Charles... También hay material extra sobre la grabación de los solos; sobre la actuación de los cantantes en el *Live Aid* mostrando planos de imagen distintos por varios medios; sobre los reconocimientos musicales de la canción; galería de fotografías y un reportaje especial "*One song, many hands. The USA for Africa story*", sobre la historia de la canción, el proceso de grabación, sobre la campaña "*Hands across America*", una cadena humana formada por 7 millones de personas que cruzaron EUA desde el Pacífico al Atlántico el año 1986 para concienciar sobre el hambre y recaudar fondos para esta causa. Y también de los beneficios conseguidos con las dos iniciativas.

WE ARE THE FUTURE

Quincy Jones, Jolie Jones, productores ejecutivos. 2007, The Quincy Jones Listen Up Foundation. 118'+68'extras.

En mayo del 2004, el Circo Massimo de Roma, Italia, fue el escenario de una noche de música y esperanza. Éste concierto reunió a un grupo de artistas y celebridades, dando inicio a una campaña humanitaria en beneficio de los menores que viven en áreas devastadas por la guerra en todo el mundo. Algunos de los artistas que participaron fueron: Norah Jones, Alicia Keys, Josh Groban, Andrea Bocelli, The Corrs, Juanes, Herbie Hancock, Zucchero, Youssou N'Dour, Angélique Kidjo, Carmen Consoli, Karina, Kazem Al Sahir, Khaled, Noa, Rifat Salamat Ali Khan, entre otros.

El material extra de éste dvd incluye un reportaje de la preparación del concierto, con imágenes también de Rwanda, del *Glocal Forum*, del circo, de la construcción del escenario, de los ensayos, de la grabación de la canción "*We are the future*", de imágenes de diferentes alcaldes dándose las manos... Y también de entrevistas a distintos cantantes, actrices, modelos...

LIVE AID, JULY 13, 1985. THE DAY THE MUSIC CHANGED THE WORLD

Productor, Jill Sinclair. Productores ejecutivos, Bob Geldof y John Kennedy. 4DVD. 10 h. 2004.

En estos cuatro dvd's se recogen las actuaciones e imágenes del macro concierto de 25 horas de duración "Live Aid", celebrado simultáneamente en el *Wembley Stadium* de Londres y en el *John F. Kennedy Stadium* de Filadelfia en el año 1985, para recaudar fondos para África.

En el primer DVD hay un documental realizado por Michael Buerk sobre la crisis que vivía Etiopía en aquellos años, y de los vídeo clips que se realizaron como respuesta a esta situación, el *Do they know it's Christmas?* y el *We are the world*. En el último DVD se incluyen actuaciones de varios cantantes que durante estos años se sumaron a la causa, así como imágenes de otros *Band Aid* en Alemania, Rusia, la Antigua Yugoslavia, Noruega y también el documental "Food and trucks and R'N'R" sobre Etiopía en 1984, del viaje de Geldof en el país, sobre el envío de material de *Band Aid Trust*, etc.

Algunas de las actuaciones de cantantes y grupos que participaron fueron Status Quo, The Boomtown Rats, Spandau Ballet, Elvis Costello, Phil Collins, The beach boys, Joan Baez, The Who, George Michael, Madonna, Eric Clapton, Patti Labelle, Tina Turner, B. B. King, Mick Jagger, entre muchos otros.

LIVE 8 - ONE DAY, ONE CONCERT, ONE WORLD

Director Nick Hopkin, Michael Maier. 4 DVD. 2006.

En estos 4 Dvd se recopilan imágenes del concierto *Live 8* de Londres, Filadelfia, Toronto, París, Berlín y Moscú, que junto a otras 4 ciudades más, se celebraron simultáneamente entre el 2 y el 6 de julio de 2005, dentro de la campaña internacional "Make Poverty History". En los dvd's se muestran las actuaciones de los participantes como U2, Coldplay, Elton John, Dido, REM, Black Eyed Peas, Annie Lennox, Madonna, Alicia Keys, Sting, Bjork...

Los conciertos de París, Berlín, Roma y Toronto también se han editado por separado.

PINK FLOYD. THE WALL

Alan Parker. UK. 1982. 95'

Esta película narra la vida del protagonista de ficción Pink Floyd, estrella del rock conocida en todo el mundo, en el contexto de la Inglaterra posbélica. Se relata de forma excéntrica y poética la historia de Pink, que como a consecuencia de haber vivido una niñez cruel y perturbadora (su padre morirá en la Segunda Guerra Mundial, y su madre le protege de forma exagerada), y de una vida de adulto destinada a las drogas, famas y lujo, decidió construir un muro mental entre sí mismo y el resto del mundo para poder vivir en equilibrio. Cada incidente que le causa dolor, se convierte en un ladrillo de su muro. Es una película en la que denuncia la sinrazón de las guerras, la opresión de la educación infantil, la sobreprotección maternal, el mundo de las superestrellas, las fobias, las obsesiones, etc.

ROGER WATERS. THE WALL (LIVE IN BERLIN). 1990. SPECIAL 10TH ANNIVERSARY EDITION

2004 Universal Music International. Inglés. Subtítulos en castellano (documental). 110' aprox.

El verano de 1990 en la plaza de Potsdamer se celebró el concierto de Pink Floyd "The wall", convirtiéndose en un concierto de gran contenido simbólico, marcando el fin del muro y de toda una era. La versión de la ópera rock *The wall*, con las colaboraciones de Bryan Adams, The Band, Sinéad O'Connor, James Galway, Cyndi Lauper, Ute Lemper, Joni Mitchell, y Van Morrison, entre otras, lograron reunir a 300 millones de personas para celebrar el acontecimiento. A lo largo del concierto se hizo una recreación de la construcción del muro, muro que finalmente será destruido.

Se incluye además un documental "Behind the wall", sobre la realización del concierto; y también la animación que se llevó a cabo a lo largo del concierto.

En el dvd se incluye un cuaderno adjunto sobre el concierto.

THE FREDDIE MERCURY TRIBUTE CONCERT. 1992. SPECIAL 10TH ANNIVERSARY EDITION

David Mallet. Inglés. DVD. 2002.

En el año 1992 se celebró en el estadio de Wembley de Londres un concierto en memoria de Freddie Mercury, y en este doble dvd se recogen las actuaciones de los cantantes que asistieron al evento, como Seal, Lisa Stansfield, David Bowie y Annie Lennox, George Michael, Axl Rose, Liza Minelli, que cantaron canciones propias y de Queen con los otros integrantes del grupo. En el segundo dvd, además de las actuaciones, también se muestra un documental de televisión sobre el concierto, galería de fotografías, información de la organización "Freddie Mercury Tribute Concert for Aids Awareness", fundada por Queen y amigos para luchar contra el SIDA, información online de Queen y el discurso que hizo Elizabeth Taylor.

46664, THE EVENT - NELSON MANDELA'S AIDS DAY CONCERT (2004)

Dirigido por David Mallet. Producido por Jim Beach y JF Cecillon. 2 dvd. 6 horas. Inglés. Subtítulos. En estos dvd se muestran imágenes de la celebración del concierto organizado por Brian May y Roger Taylor de Queen y Dave Stewart de Eurythmics, con la colaboración de Nelson Mandela en Ciudad del Cabo, en el 2003 para lanzar la campaña internacional 46664 liderada por Nelson Mandela para luchar contra el VIH-SIDA. Al concierto asistieron músicos como Bob Geldof, Baaba Maal, Youssou N'Dour, Beyoncé, Bono, Yvonne Chaka Chaka, Jimmy Cliff, The Corrs, Ladysmith Black Mambazo, Eurythmics, entre otros, que cantaron temas propios y temas creados para la ocasión como *46664: Long walk to freedom*.

También se incluyen discursos de Nelson Mandela y Bob Geldof al concierto, un documental "*Spirit of Africa. Music and AIDS in Africa*", una colección de 12 cortometrajes "*A minute of art*" realizado por artistas visuales, entrevistas, galería de fotos, sobre el lanzamiento de la campaña 46664 y la organización del concierto. También un reportaje sobre la visita de Bono y Beyoncé en Khayelitsha, para visitar el proyecto "*Mothers 2 mothers 2 be*" y una casa para menores en Baphumelele, donde cuatro mujeres cuidan de 40 menores abandonados o huérfanos, infectados por el VIH.

AFRICA LIVE. THE ROLL BACK MALARIA CONCERT⁵

Productor y director: Mick Csáky. Antelope, Idéale Audience, ARTE France, BBC Wales, 2005. 166'. Durante el mes de marzo del 2005, Youssou N'Dour organizó el concierto ***Africa Live: The Roll Back Malaria Concert***. En este documental se muestra la llegada de algunos músicos que participaron al concierto, así como la preparación de este, el montaje del escenario, la rueda de prensa previa al concierto y las actuaciones de los músicos africanos: Salif Keita, Corneille, Tinariwen, Angélique Kidjo, Tiken Jah Fakoly, Baaba Maal, Orchestra Baobab, Rokia Traore, Oumou Sangare, Awilo Longomba, Seun Anikulapo Kuti (que compuso *Mosquito song*), Awadi, Pape Diouf, Joey Starr, Manu Dibango y Tony Allen, entre otros. Para la ocasión, Youssou N'Dour compuso un himno mundial contra la malaria, para sensibilizar a la población africana y a la comunidad internacional contra la enfermedad, que mata lentamente al continente superando al sida como primera causa de mortandad. También se incluye un video de 5 minutos presentado por Angélique Kidjo sobre la malaria.

HOPING FOR PALESTINE. PRIMAL SCREAM SPIRITUALIZED AND VERY SPECIAL GUESTS NICK CAVE, STEVE MASON

Benefit concert for the children of Palestine. Brixton academy, London. Sat. Oct. 16, 2004. 8:00 until 2 am. 95 min. 2004, hoping foundation. Dvd.

Concierto benéfico celebrado para dar apoyo a los menores palestinos y mejorar sus condiciones de vida en los campos de refugiados. El concierto obtuvo la colaboración de la organización *Hoping foundation* y de los músicos Nick Cave, Steve Mason, Primal Scream y Spiritualized. A lo largo del concierto sonaron temas como: *Dry the rain; Jack the Ripper; Walking with Jesus; Lord let it rain on me; Oh bably; Cheapster; Come together; I think I'm in love; Take your time; Smiles; Accelerator; Miss Lucifer; Rocks; Jailbird; Medication y Movin' on up*.

⁵ Por cuestiones temáticas este concierto se ha preferido ubicar aquí con los demás macroconciertos, en lugar de ponerlo con los documentales sobre África, teniendo en cuenta que se celebró en Senegal.

OTROS:

DIXIE CHICKS, SHUT UP AND SING

Freedom of speech is fine, as long as you don't do it in public. Barbara Kopple, Cecilia Peck. The Weinstein company, Cabin creek films. 2006. 87'. Inglés.

En el año 2003, la cantante del grupo de música country Dixie Chicks Natalie Maines, en un concierto en el *Shepherd's Bush Empire* al oeste de Londres dijo "estamos avergonzadas de que el Presidente de los Estados Unidos sea de Tejas" días antes de la invasión de Estados Unidos en Iraq. Este comentario, que en su momento tuvo una disculpa dirigida al presidente, les supuso el boicot de muchos de sus fans, que realizaron destrucciones públicas de sus cd's, dejando de asistir a sus conciertos, además de ser amenazadas de muerte y de ser atacadas de antipatriotas, de traidoras, de ángeles de Saddam, de valientes, de heroínas, de prostitutas... además de tener que afrontar el boicot de las radios a negarse a emitir sus canciones (contando actualmente con un 30% menos de transmisión)... Este documental sigue sus vidas y carreras durante un periodo de tres años, dándolas a conocer como mujeres, figuras públicas y músicas. En su álbum publicado tras este comentario *Not ready to make nice* (2006), hay una canción con el mismo título que es una respuesta musical a todo lo que sucedió. A pesar de todo, en el concierto que realizaron en el año 2006 en *Shepherd's Bush Empire*, tal y como dijo Natalie Maines "De vuelta a la escena del crimen... Queremos deciros que nos avergüenza que el presidente de Estados Unidos sea de Tejas".

MÚSICAS REBELDES AMÉRICAS. REBEL MUSIC AMERICAS. MUSIQUES REBELLES AMERICAS

Marie Boti, Malcom Guy. Producido por Lucie Pageau. Realización, Marie Boti y Malcom Guy.

En este documental se presentan cuatro músicos comprometidos de la América del sur: el ritmo y la voz de comunidades desplazadas en Colombia, a partir de los vallenatos de Óyeme Chocó, de CAVIDA (Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica) el verdadero canto del pueblo colombiano, contando las operaciones militares y asesinatos con que se desplaza a las comunidades afro-colombianas fuera de sus tierras; de "los piqueteros" bloqueando el acceso a una refinería en Buenos Aires a través de la voz de Aníbal y Charly, del grupo Santa Revuelta que presentan la crisis social y económica Argentina; de los mexicanos perseguidos con perros en la frontera con EEUU, con la presencia de la cantante Lila Downs, quien canta historias de la frontera entre norte y sur, entre esperanza y dolor, historias que se reflejan en su álbum "The border/ La frontera"; y de campesinos ocupando tierras en Brasil, a partir de la voz del talentoso cantautor brasileño Chico César, que ha abrazado la causa de los campesinos del Movimiento Sin Tierra. Estos artistas nos llevan, a través de sus vidas y canciones, al seno de los grandes movimientos de masas, que dan forma a las Américas de hoy.

Para más información: <http://www.pmm.qc.ca/mram/es/index.html>

NEW ORLEANS MUSIC IN EXILE

Rober Mugge. EE.UU. 2006. 114'.

Dos preguntas se hacen en este filme del veterano documentalista musical Robert Mugge: ¿Qué se perdió con el huracán Katrina? Y, aún más importante, ¿Puede recuperarse lo que fue destruido? La obra evade la crítica más dura y politizada de responsabilidad gubernamental –aunque, por supuesto, es parte del todo- para centrarse en la música, y en todo lo que New Orleans perdió con aquel cataclismo meteorológico. Dr. John, Irma Thomas (que nos lleva a lo que queda de su club), Cyril Neville, Eddie Bo y otras lumbreras del sonido New Orleans son acompañados en sus reflexiones por ciudadanos comunes, músicos anónimos, tenderos y transeúntes. En *New Orleans Music in Exile* se contempla la magnitud de la pérdida desde todos los ángulos, entre canciones y lamento, pero siempre con la mirada puesta en la esperanza y la reconstrucción. Los restos, sueños y esperanzas de una comunidad musical rota que busca su renacimiento con ilusión.

Dr. John, Irma Thomas, Richard Neville y más regresan a la ciudad devastada por el huracán Katrina.

Los restos, sueños y esperanzas de una comunidad musical rota.

Resumen de la web de In-edit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona:

<http://www.in-edit.beefeater.es/festival/cms/>

BEYNELMILEL. LA INTERNACIONAL

Directors: Sirri Süreyya Önder & Muharrem Gülmez. Cast: Cezmi Baskin, Özgü Namal, Umut Kurt. Turquía. 2007. 1h46.

En 1982, una pequeña banda de músicos de Adiyaman, no conseguían ganarse la vida debido al toque de queda impuesto en aquella época, y acaban en prisión. El comandante militar local decide crear una "orquesta moderna" formada por los músicos prisioneros, resultando un acontecimiento tragicómico. Se decide organizar una ceremonia de bienvenida para los miembros del consejo militar, que vienen a visitar la ciudad. Mientras tanto, Haydar, un estudiante, está planeando una protesta, ayudado por su novia Gülcendam, la hija de Abuzer (el director de la orquesta moderna). Se arma un desenlace inesperado, al coincidir ambos acontecimientos...

Para más información: <http://www.beynelmilel.net/>

NÖMADAK TX

Raúl de la Fuente. Pablo Iraburu, Harkaitz Mtnéz. De San Vicente, Igor Otxoa, codirectores. Una película producida por Txalapart, Arena Comunicación, Parallel 40.

El sonido surge del movimiento. Un auténtico músico debe moverse, debe viajar. Y entonces encontrará nuevos sonidos. Nömadak tx cuenta la historia de dos músicos en movimiento. Viajan con su txalaparta, un instrumento musical único, que se toca entre dos personas. Llegan hasta la India, Laponia, el Sahara y Mongolia, para fusionar su música con la de remotos pueblos nómadas. Cruzan desiertos de hielo y de arena, recorren a caballo las montañas de Mongolia, en tren el oeste de la India... viajan en busca de sonidos. Y los encuentran en otros pueblos, otros paisajes, otras culturas. En personas que, como ellos, utilizan la música para decir al resto del mundo: estamos aquí, estamos vivos, somos nosotros.

Información de la web: <http://www.nomadaktx.com>

ENTERTAINING THE TROOPS

Robbert Mugge film. USA, 1999. Acorn media UK, 2007. Inglés.

Documental sobre el papel que tuvieron distintos actores, músicos y cómicos sobretudo americanos, pero también europeos, como Bob Hope, Bing Crosby, Humphrey Bogart, James Cagney, Frances Langford, Dinah Shore, Abbot and Costello, The Andrews Sisters, Marlene Dietrich, Lana Turner, Hedy Lamarr, Linda Parnell... entre otros, durante la Segunda Guerra Mundial, y de su papel animando a las tropas americanas, llevando a cabo actividades dentro del país o fuera, en las bases americanas.

En el dvd se incluye una breve historia de "Hollywood Canteen", y la biografía del actor y cómico Bob Hope.

SERIE DE REPORTAJES SOBRE MÚSICA Y POLÍTICA:

GET UP, STAND UP

Documentales sobre la relación entre la música pop y el activismo político, desde los años 50 a nuestros días. Dirigido por Rudi Dolezal, Hannes Rossacher y Simon Witter, coproducido por ZDF Alemania y la cadena Francesa-Alemana Arte. 2003

Capítulo 1. WE SHALL OVERCOME

Se narra la historia de la música popular en los EUA entre los años cincuenta y sesenta, haciendo un breve repaso sobre el movimiento para los derechos civiles de la población negra liderado por Martin Luther King y del apoyo musical de distintos cantantes que obtuvo este movimiento, y también del himno que lo lideró, *We shall overcome*, de Pete Seeger.

Como figura relevante de la época, varios músicos analizaran a Bob Dylan.

Se analiza también la música francesa de los años 60 con figuras como Georges Brassens, Yves Montand, Serge Gainsbourg... y de Alemania, con los festivales de *Burg Waldeck*.

Finalmente, se analizan las relaciones entre la música y los derechos humanos desde los años sesenta a los noventa con cantantes como Johnny Cash, Steve Earle, Beastie Boys, Peter Gabriel, Stevie Wonder, Sade, etc.

Capítulo 2. NEXT STOP IS VIETNAM

La guerra del Vietnam supone el punto de partida de este reportaje, donde grandes voces como Bob Dylan, Marvin Gave, Bob Marley, Pete Seeger, Joan Baez, Donovan, Roger McQuinn, Barry Sadler, MC5, John Lennon, The doors, Jimmi Hendrix, entre otros, hicieron sentir el no a la guerra en todo el mundo.

También se analiza el panorama europeo, francés y alemán, que se vivió a finales de los 60, años en los que se extendió un espíritu de cambio social traducido también en canciones.

Para terminar se analiza la respuesta musical que hubo durante la Guerra del Golfo.

Capítulo 3. FIGHT THE POWER

Después del movimiento pacifista de los 60, los artistas más comprometidos pasan a tratar temas de actualidad, como las campañas antinucleares, en las que varios cantantes han mostrado su apoyo, como Charlie Lumbus, Kraftwerk, Gil Scott Heron, Jackson Brown, Bonnie Raitt, REM... En estos años nace el *Punk*, como respuesta de la crisis económica de los años 70, representado por grupos como The Clash, The Ramones, Sex Pistols... movimiento que será analizado por varios músicos como Alice Mutter, Bob Geldof, Billie Bragg, Jim Kerr, etc.

También se analizará la respuesta musical de la política de EUA en América Central, a partir de canciones como el *Live in the Balance*, de Jackson Brown; *They dance alone*, de Sting; *Bullet the blue sky* d'U2... y de la música en Alemania, en la Antigua Checoslovaquia y en Irlanda.

También sobre la respuesta del rock contra el racismo, la pena de muerte y las minas antipersonal.

Capítulo 4. SAY IT LOUD

En este capítulo se analiza la música negra y sus estilos diferentes, como el blues, el jazz, el hip hop, el funky... en el movimiento por los derechos civiles de los negros, con canciones como *Strange Fruit* de Billie Holliday; *Les crayons de couleur* de Hugues Aufray; *We shall overcome* de Pete Seeger; *Say it loud* de James Brown... analizando también la figura de Bob Marley y de la música rap en Francia y Alemania.

Capítulo 5. WE ARE THE WORLD

¿Cuales han sido las grandes campañas benéficas de la música pop? *Bangladesh* en 1971, organizado por George Harrison y Ravi Shankar; *Band Aid* en 1985, con la grabación de la canción *Do they know it's Christmas?*; la celebración del macroconcierto *Live Aid*; el *Farm Aid*; las giras-conciertos de Amnistía Internacional en los 80; los festivales WOMAD organizados por Peter Gabriel; macroconciertos para luchar contra el SIDA; el fracaso de los festivales *Net Aid* para luchar contra la pobreza, etc.

Capítulo 6. WHAT'S GOING ON

¿Cuál ha sido la relación entre la música y la política? ¿Qué opinan los músicos sobre su papel y la capacidad de influencia que pueden tener en la sociedad? ¿Qué pasa con los músicos que se convierten en políticos o los políticos que buscan el apoyo de los músicos? ¿Qué pasa cuando se desdibuja la línea entre los dos mundos?

Estas cuestiones se intentarán responder en este reportaje, analizando cuál fue el panorama musical a raíz del 11 de septiembre y en otros contextos, como por ejemplo en Alemania, Francia, el movimiento británico llamado *Red Wedge*, las campañas en los Estados Unidos de América *Rock the vote* y también la figura de Bono, el cantante de U2, hablando de su papel como “músico-político”.

ÁFRICA:

NIGERIA

MUSIC IS THE WEAPON. FELA KUTI

Stéphane Tchat-Gadjieff & Jean Jacques Flori. Francia. 1982. 52'. Inglés.

Documental sobre la historia de Fela Kuti, músico nigeriano, activista y creador de la música *afrobeat*, música que utilizará como arma para luchar contra la opresión política, centrado en el año 1982, en el momento más álgido de su carrera. El documental se centra con entrevistas a Fela y a sus esposas (29), mostrando también actuaciones, imágenes de su club "The Shrine", y también sobre la historia de Biafra.

SUFFERING AND SMILING

Dan Ollman, 60'. Nigeria-EUA, 2006. Bluemark Productions.

Visión reflexiva y vital de Nigeria a partir de la figura del músico y activista nigeriano Fela Kuti y de su hijo Femi, que a través de su música y canciones críticas lograron informar sobre los cambios que sucedían en el país en referencia a los pozos petroleros, y de la corrupción del gobierno actuando como franquicia de las multinacionales occidentales, además de intentar despertar la conciencia y celebrar la vida y las raíces africanas a través de la música.

MALI:

BOUCABAR TRAORÉ. JE CHANTERAI POUR TOI / I'LL SING FOR YOU

Dirección: Jacques Sarasin. Francia. 2002. VO: Francés. Duración 80'.

En las grandes metrópolis muchos de los emigrantes que sirven en bares, conducen taxis, acarrean maletas, no están haciendo lo que su talento y vocación merecen. En la Francia de los 80, un albañil africano que acarrea ladrillos era en realidad la mayor estrella musical de Mali, un guitarrista archifamoso que había desarrollado un estilo propio mezclando blues, sonidos árabes y Kassonké. Su nombre era Boubacar Traoré. Con una fotografía espectacular y unas canciones insustituibles el realizador francés Jacques Sarasin rescata la intensa trayectoria vital de Traoré. Ali Farka Touré y otros músicos se unen a él, redondeando un documental impecable.

Información de la web: http://www.tresculturas.org/prensa_bloque1_2.cfm?id=694

En el dvd se incluye además una entrevista a Live Joris, autor del libro *Mali Blues*; otra a Tata Cissé, etnólogo de Mali, y algunas canciones.

A VISIT TO ALI FARKA TOURÉ

Dirección: Marc Huraux. Producción de Serge Lalou. Arte France, 2000. 63'

"*You can change society through music and where there is injustice in the World, music must point it out*". Ali Farka Touré.

Este documental se centra en Ali Farka Touré, y de su vida en su pueblo Niafunké, así del trabajo que realiza, trabajando en la cosecha, además de profundizar en su rol, responsabilidades y tareas que realiza como una importante figura local. La música es una parte integral de este encuentro y en el documental se incluyen también grabaciones de los siguientes temas: *Mali Dje*, *Gomni*, *Chanson sur Niafunké*, *Keito* i *Tulimba*, además de imágenes de algún concierto. También hay entrevistas y diálogos entre Ali y Afel Bocoum, Oumar Touré, Hamma Sankaré, Souleyman Kané, Samba Touré, Oumar Diallo Barou, Djénéba Doukouré, Concane Yatara y Yoro Cissé.

SENEGAL:

RETURN TO GORÉE

Pierre-Yves Borgeaud. Luxemburgo & Suiza. 2007. 102'

El músico africano Youssou N'Dour no es alguien que dé la espalda a las causas difíciles ni a los viajes imposibles. Lo que otros llaman quimeras, él lo llama deberes. *Return to Gorée* es otra causa ganada.

Otro viaje épico. Otra lucha. Partiendo de la ciudad que simboliza el comercio de esclavos desde África a América, N'Dour se embarca en una peregrinación que busca contactar todas las músicas negras que el esclavismo originó a su paso y devolverlas a Gorée para un concierto final. Guiado por su Tiresias particular (el pianista ciego Moncef Genoud), N'Dour recalca en Atlanta (donde canta con el grupo de gospel *The Harmony Harmonizers*), New Jersey (allí se junta con el músico y escritor Amiri Baraka, alias Leroi Jones), en un devastado New Orleans (con el batería Idris Muhammad) y así en todas: Dakar, Luxembourg... De la cultura Yoruba al blues, en un enriquecedor periplo que sólo puede culminar de un modo: con música, unida en una sola comunidad, un solo amor.

Un estremecedor viaje de ida y vuelta conducido por Youssou N'Dour a través de la ruta del comercio de esclavos. De África a América y de la cultura Yoruba al blues.

Resumen de la web de In-edit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona: <http://www.in-edit.beefeater.es/festival/cms/>

SUDÁFRICA

AMANDLA! A REVOLUTION IN FOUR PART HARMONY

Lee Hirsch. Kwela Productions, Metrodome, 2004.

Amandla, o poder, es un documental que analiza el importante rol que ejerció la música y la canción en la lucha para abolir el apartheid en Sudáfrica y conseguir la libertad. La historia se centra en la figura del compositor, líder político y poeta Vuyisile Mini, que se dio cuenta del poder de la canción transmitiendo esperanza a la población negra (Cabe destacar la canción "*Bewar Verwoerd*", sobre el artífice del apartheid, Hendrik Verwoerd).

El documental describe la música bajo el apartheid, mostrando imágenes de época, de la represión y violencia a los negros surafricanos; de la ley del pasaporte; de la redistribución de la población negra en los llamados "Bantustanes"; del encarcelamiento de Nelson Mandela; y de la respuesta musical a estas situaciones, con canciones de libertad y que instan a la lucha: *Nkosi Sikelel'i* –que se convirtió en el himno de la población negra-, *Thina Sizwe* –Lamentación, debido a la masacre de Sphaperville (1960) donde la policía surafricana disparó contra manifestantes desarmados causando muertos y heridos; *Ingoma*, la canción por la lucha, entre otros. También se muestran imágenes de la danza y canción "Toyi-toyi" utilizada en las protestas políticas para intimidar a los soldados armados y a la policía del gobierno blanco.

También se entrevistan a varias personas que comparten sus experiencias de la lucha y de la canción, como la cantante Miriam Makeba, el trompetista Hugh Masekela, el pianista Abdullah Ibrahim, el cantante y letrista Vusi Mahlasela, la cantante Sibongile Khumalo, Thandi Modise, Sophie Mgcina y Dolly Rathebe, entre otros.

La película, finaliza en el año 1994, después de las primeras elecciones democráticas.

Para más información: <http://www.amandla.com/home/index.php>

RHYTHM OF RESISTANCE. BLACK SOUTH AFRICAN MUSIC

Productor: Jeremy Marre. Directores: Chris Austin and Jeremy Marre. 60'. © 1988 Harcourt Films. © 2000 Shanachie Entertainment Corp.

Documental sobre la música negra surafricana durante los años de apartheid. La música fue ignorada, censurada y suprimida, pero aún así sobrevivió en la clandestinidad, tal y como se muestra en este documental grabado en las mismas condiciones. Se entrevistarán a músicos y se mostrarán actuaciones como las de Ladysmith Black Mambazo, Philip Tabane y Malombo, The Mahotella Queens, Abafana, Baseqhuden, Johnny Clegg/ Sipho Mchunu of Juluka, entre otras. Y también se describirá como era la música Zulú en las calles de Soweto, de los cantos y danzas de la gente en la calle durante sus días de fiesta, de un concurso musical nocturno...

STOPPING THE MUSIC

Dirigido por Douglas Mitchell, producido por Michael Dreewett. South Africa 2002. Freemuse. Cutting grooves. 50'. Inglés.

En este documental se muestra la historia del cantautor de protesta Roger Lucey y del policía de seguridad encomendado a finalizar su carrera musical Paul Erasmus durante los años de apartheid en

Sudáfrica. Roger Lucey describió a partir de sus canciones la realidad del sistema, documentando las injusticias racistas. Se hace un breve repaso a su carrera artística, desde sus inicios, a los momentos álgidos de su carrera, las oposiciones del régimen a su música, su etapa como corresponsal de televisión ya que se vio forzado a finalizar su carrera musical... y el encuentro y posterior reconciliación, veinte años después del fin del apartheid, con Paul Erasmus. A lo largo del documental suenan algunas canciones escritas por Roger como: *Windy days*; *The road is much longer* (que lleva el nombre de su primer álbum); *Lungile Thabalaza*; *You only need say nothing*; *New movie*; *Crossroads*; *I'm all right now*; *Running for cover*; *Rivers of peace*; *Heading home* y *Bamboo grove*.

SARAFINA

Darrell Roodt Rating. Leleti Khumalo, Whoopi Goldberg. Miramax Films. 117'. 1992.

Sarafina es un musical sudafricano de Mbongeni Ngema que muestra la implicación de los estudiantes en los *Soweto Riots* en oposición al apartheid. Esta película es la adaptación del musical, y se centra en la historia de Sarafina, una chica sudafricana actriz y activista, que vive con sus tíos en Soweto y que se avergüenza de que su madre acepte el rol de criada en un hogar de blancos en la Sudáfrica del apartheid. Ella intentará inspirar a sus compañeros a alzarse en protesta, especialmente después de que su profesora sea encarcelada.

MASIZAKHE: LET US BUILD TOGETHER

Directora: Angelica Macklin/Scott Macklin. 2006, 67', South Africa, Northern California Premiere.

Documental sobre Sudáfrica y sobre cómo el activismo cultural está pavimentando y dando forma al futuro de la sociedad sudafricana. El documental explora como los estudiantes, artistas, profesores y directores están utilizando su trabajo y talento para construir nuevas y reestablecer identidades culturales, de forma parcial con la expresión del lenguaje, el hip-hop y la música, dando la oportunidad a los artistas a contar sus historias individuales y compartir sus culturas con la gente. También se introducen aspectos sobre la realidad del país: pobreza; menores huérfanos que han perdido a sus padres debido al SIDA; multiculturalismo, etc.

SIERRA LEONA:

SIERRA LEONE'S REFUGEE ALL STARS

Banker White. Zach Niles. Andy Mitchell. Christopher Jenkins. 2002. Inglés. Subtítulos en inglés.

En este documental se muestra la historia de seis músicos de Sierra Leona que crearon un grupo musical cuando vivían en el campo de refugiados de Sembakounya, en la República de Guinea. El documental, grabado in situ, sigue a la banda durante tres años, mientras emprenden el camino de regreso desde el campo de refugiados hacia Sierra Leona, mostrando la tragedia de todo lo que se ha perdido, pero también el triunfo de la banda al grabar el álbum con sus canciones originales. Sus canciones transmiten las historias no contadas de los supervivientes de la Guerra Civil que vivió el país entre 1991 y 2002.

El grupo ha grabado también un cd de 17 canciones: *Sierra Leone's refugee all Stars. Living like a refugee*. Discográfica Anti, 2006.

Para más información: <http://refugeeallstars.org/v3/index.html>

Como material extra se incluyen imágenes de la preparación del tour mundial del grupo, además de muchos momentos musicales.

BLING: A PLANET ROCK

Raquel Cepeda. EE.UU. 2007. Inglés. 87'

¡Bling bling! Una onomatopeya que significa: en el hip hop se desayuna con diamantes. Diamantes con todo, especialmente en dientes postizos, anillos y collares. Pero las joyas no vienen de regalo en paquetes de cereales o patatas fritas. ¿De dónde surgen, pues? Mayormente de Sierra Leona, una zona devastada por la guerra civil de 1991-2002, un conflicto basado –con más crudeza que otros– en el horror, la barbarie y la mutilación. Y un conflicto pagado con diamantes; los mismos que están en el collar de 50 Cent, sin ir más lejos. *Bling: A Planet Rock* agarra a Pall Wall y Raekwon (Wu-Tang Clan), Tego Calderón (célebre artista de reggaeton) y a un diseñador de diamantes y los planta en medio del

país africano para que vean de cerca qué clase de desolación produce sus brillantes. Las diversas reacciones tras el contacto con la población autóctona, su percepción de la ecuación diamante-sangre, bordan un documental altamente didáctico y moral. Y muy necesario.

Resumen de la web de In-edit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona:

<http://www.in-edit.beefeater.es/festival/cms/>

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO:

ON THE RUMBA RIVER

Jacques Sarasin. Francia. 2006. 83'

Todo lo bueno viene de África, y la rumba no es una excepción. *On the Rumba River* nos acerca al mítico rumbero congoleño Papa Wendo Kolosoy, su vida, entorno y legado. El huérfano Antoine Kolosoy empezaría muy temprano a componer canciones en su desvencijada guitarra. Cuando llegó el renombre, también lo hizo la represión: el gobierno colonial belga prohibió sus canciones de celebración y gozo, y la iglesia le persiguió. Kolosoy se hizo boxeador profesional, pero el gusanillo permanecía, y en 1948 sacaría el álbum de debut que le convertiría en una superestrella de la rumba congoleña. Wendo se movió con su país: en los 60's celebró la independencia. Durante los siguientes 30 años de dictadura, vivió en la clandestinidad y terminó vagabundo. Cuando el nuevo régimen llegó en 1997, Wendo emergió del anonimato para seguir cantando. *On the Rumba River* es una historia de pobreza y opresión, pero también de la esperanza que surge de la música.

Resumen de la web de In-edit, Festival Internacional de Cine Documental Musical de Barcelona:

<http://www.in-edit.beefeater.es/festival/cms/>

JUPITER'S DANCE

R.Barret & F. De La Tullaye, con Jupiter Bokondji, Yende Bogongo, Claude Kinunu Montana... Grabado en Kinshasa por Yarol Poupaud + 8 Bonus. 104'. 2007. En francés, subtulado en inglés.

Documental sobre las dificultades musicales actuales en la República Democrática del Congo. Se analiza la corriente musical de Ndombolo y de Soukous, lo que se conoce como el Rock Africano Congolés, además de otros estilos musicales de Kinshasa donde la gente realmente lucha para llegar a fin de mes, pero donde la música existe, como un medio de expresión que parece ser completamente necesario. Sin recursos pero con imaginación, la gente pobre construye sus propios instrumentos con todo lo que tienen a su alcance: latas, alambre... Los músicos expresan con su música sus situaciones desesperantes.

AMÉRICA LATINA Y CARIBE:

CHILE:

QUE LEVANTE LA MANO LA GUITARRA

Guión y dirección: Víctor Casaus y Luis Rogelio Noguerras. Producción: Orlando de la Huerta. Presentado por el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos. 1983. 28' 23"

Documental sobre aspectos de la vida y la obra del cantante y compositor cubano Sívlio Rodríguez, fundador del movimiento de la Nueva Trova. El documental se centra en el concierto que Sívlio ofreció en La Casa de las Américas, entrevistando a la gente que se ha quedado fuera del recital, gente del público que hace preguntas a Sívlio, entrevistas a él mismo, donde habla de lo que significa para él la música, sobre como compone, sobre la Trova Cubana, etc. A lo largo del concierto, canta las siguientes canciones: *Mujeres*, *Pioneros*, *Llegué por San Antonio de los Baños*, *Viven muy felices*, *Días y flores*, *Hay un grupo que dice*, *El unicornio*, *Por quien merece amor*.

VÍCTOR JARA, EL DERECHO DE VIVIR EN PAZ

Carmen Luz Parot, dirección y producción. Realizado con el apoyo de Radio Cooperativa, Fundación Víctor Jara, World Association for Christian Communication (WACC). Santiago de Chile, 1999. Warner Music Chile, 2001. 1h 40'. Castellano.

En este documental se narra la vida de Víctor Jara desde su infancia, adolescencia, la etapa universitaria; su entrada al mundo del teatro y contacto con el folklore tradicional, entrando a formar parte del grupo Cuncumen; también sobre sus inquietudes sociales y los años de convulsión política de Chile, con la llegada del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, año en que fue detenido, torturado y asesinado. El documental se acompaña de imágenes de archivo y entrevistas a personas cercanas a él, como su viuda Joan Jara, o amigos y compañeros como Luis Morgado, Juan Pinto, Nelson Villagra, Mariela Ferreira, Alejandro Sieveking, Bélgica Castro, Luis Porgot, Ángel Parra, Horacio Salinas, Augusto Samaniego y César Fernández. A lo largo del documental se pueden ver actuaciones de Víctor cantando *Luchín*, *Te recuerdo Amanda*, *El cigarrito*, *Vamos por ancho camino*, *El cigarrito*, *Plegaria a un labrador*, *Manifiesto* y *El derecho de vivir en paz*.

LA FUNA DE VÍCTOR JARA

Un reportaje de Nélida Ruiz y Cristian Villablanca. Producción ejecutiva Joan González. Una coproducción de "Paral·lel 40" y "30 minuts". Emitido en TV3 el 18/11/2007. En catalán.

Reportaje que se centra en la historia de la preparación de la "funa" (delatar o denunciar) a Edwyn Dimter Bianchi, conocido como "El Príncipe", inculpaado en el asesinato del cantautor chileno Víctor Jara. En Santiago de Chile hay un grupo de derechos humanos llamado Comisión Funa, que se encarga de decir en voz alta, a través de actos y manifestaciones, quienes fueron los asesinos y torturadores de la época de Pinochet. Es una denuncia pública, sin pasar por los tribunales, de los colaboradores y asesinos de la época del golpe de estado y la represión militar. Expresos y testigos de los últimos momentos de Víctor Jara, ayudarán a la Comisión a identificar a su torturador. En el día de la "Funa" se convocaron dos grupos, uno que espera en la calle mientras el otro grupo entra en el Ministerio de trabajo, lugar donde *El príncipe* trabajaba desde 1986, que ante la acusación reaccionará con violencia. Mientras tanto en la calle 1500 personas que se manifestaron, cantan *El derecho de vivir en paz*. Amanda Jara, hija de Víctor Jara, hablará de las sensaciones que ha tenido al encontrarse con el asesino de su padre.

BRASIL:

BRASIL, A REVOLUÇÃO TROPICALISTA

Yves Billon y Dominique Dreyfus, 2002, Brasil/ Francia. 52'. Versión en español y portugués, subtítulos en español.

Documental sobre el origen y evolución del Tropicalismo, movimiento cultural revolucionario de Brasil que fue liderado por Caetano Veloso y Gilberto Gil, que transformó la cultura brasilera en tan solo un año (1967-68), en un clima marcado por la convulsión política y social, la lucha social, la dureza de la

represión de la dictadura militar, etc. El reportaje incluye imágenes de archivo, actuaciones y entrevistas a las figuras más destacadas del movimiento, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Tom Zé y Carlos Lyra, y también fragmentos de actuaciones de estas figuras y de Jorge Benjor, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, Gerry Milligan, Baden Powell, Carlos Lyra, entre otros.

CARLINHOS BROWN, BAHIA BEAT

Un filme de Claude Santiago. 2000, La Sept Vidéo. 1996. Morgane Production. Collection Music Planet. En portugués. Subtítulos en alemán, inglés y francés. 108'

En este documental se muestra la vida de Carlinhos Brown en el Candeal, cerca de Bahía y de las distintas actividades y proyectos musicales que está llevando a cabo para mejorar la vida de la comunidad y de sus residentes. Proyectos como *Tá Rebocado*, de urbanización y educación musical; imágenes de momentos musicales en los que Carlinhos comparte su música con niños y niñas, mujeres, y con su maestro Pintado del Bongo; imágenes de conciertos de Carlinhos; del grupo de percusión con instrumentos realizados con latas llamado *Lactomia*; del grupo de percusión *Zárabes*, descritos por él como "un ejército con tambores como arma".

Como material extra se incluye el concierto que realizó en *Francofolies de la Rochele*, con las interpretaciones de las canciones: *Uma Brasileira*, *Segue o seco*, *O bode*, *Seo Zé*, *Frases Ventías*, *Vide Gal* y *A Namorada*; y dos videoclips, *Covered Saints* y *A Namorada*.

EL MILAGRO DE CANDEAL

Director: Fernando Trueba. Reparto: Bebo Valdés, Caetano Veloso, Marisa Monte, Carlinhos Brown, Gilberto Gil. 2004. Lolafilms Distribución. 125 min.

"Bebo Valdés, el gran pianista cubano de 85 años, exilado en Estocolmo desde hace 40 años, viaja hasta Salvador de Bahía (Brasil), donde las músicas y las religiones de África se han conservado de la forma más pura. Allí encuentra a Mateus, un músico bahiano que le introduce en la vida de la comunidad afro-bahiana y le conduce al Candeal, una favela que, gracias a la iniciativa de Carlinhos Brown y al esfuerzo de sus moradores, se ha convertido en una comunidad especial. En Candeal no hay armas ni drogas. Hay, eso sí, un conservatorio de música, un centro de salud, un estudio donde vienen a grabar artistas de todos los continentes, atraídos por los tambores de Candeal. Utilizando la música como motor para todo tipo de iniciativas, las gentes de Candeal han recuperado la autoestima y la esperanza de que la realidad puede ser transformada, de que un mundo mejor es posible".

Información de: <http://www.elmilagrodecandeal.com/>

En los dvd's se incluyen imágenes de cómo se hizo la película, sobre escenas eliminadas, canciones no incluidas en el montaje, vídeo clips e imágenes del estreno de la película.

FAVELA RISING

Jeff Zimbalist. Matt Mochary. La fabrique de Films. 2006. Portugués, subtítulos en inglés.

Favela rising documenta a un hombre y a un movimiento, una ciudad dividida y una favela unida. El protagonista, Anderson Sá, un antiguo traficante de drogas se convierte en el revolucionario social en Río de Janeiro más temido del barrio. Tras los asesinatos de algunos de sus familiares y de muchos amigos, decide transformar su vida y la de su favela a través del hip-hop y los ritmos de la calle, para contrarrestar la opresión violenta impuesta por los grupos de adolescentes traficantes y la policía corrupta. El documental se centra en los orígenes del movimiento *AfroReggae*, y de su apuesta de utilización de la música como instrumento de cambio, realizando talleres de percusión, conciertos en las favelas (*Urban connections*)... Cuando *AfroReggae* empezó sus actividades en 1993, había unos 150 soldados de narcotráfico en la favela de Vigário Geral (Río de Janeiro). En el 2004, el número de soldados de narcotráfico había caído a menos de 25.

2 FILHOS DE FRANCISCO. A HISTÓRIA DE ZEZE DI CAMARGO & LUCIANO

Breno Silveira. Conspiração filmes, ZCL Produções, Globo Filmes e Sony Pictures do Brasil. Portugués.

Para más información: <http://www.2filhosdefrancisco.com.br>

Francisco es un campesino del interior de Goiás que sueña en convertir a sus hijos Mirosmar y Emimal en una famosa pareja musical de cantos tradicionales, aprovechando que la música les puede brindar la oportunidad de tener una vida mejor. En medio de muchos percances, un empresario consigue lanzarlos en el interior de Brasil hasta que un accidente interrumpe la carrera de la pareja. Años más

tarde, Mirosmar se transforma en Zezé di Camargo, pero la fama sólo llega cuando él se junta con otro hermano suyo, Welson, el compañero perfecto para concretizar la profecía de su padre. En 1991 gravan y lanzan un disco con el tema “É o Amor”, del que llegaron a vender 20 millones de copias.

COLOMBIA:

BOCAS DE CENIZA

Juan Manuel Echavarría. Colombia/Estados Unidos. 2004. Instalación, documental. Color. 22'

Documental en el que se muestra a siete hombres y mujeres afrocolombianas que viven en la costa del Caribe, que cantan canciones compuestas por ellos y ellas mismas, como reacción a sus experiencias. Estos campesinos y campesinas, narran el relato de cómo y cuando fueron expulsados de sus casas y de sus tierras por el conflicto armado, sin aparente remedio que desde hace tantos años asuela su país, Colombia. Son canciones contundentes, sobre el desplazamiento y sobre las desgracias vividas, pero expresando a la vez, su resistencia.

MÉXICO:

EL VIOLÍN

Francisco Vargas. Cámara Carnal Films. Coproducción Fondo de inversión y estímulos al cine. Fidelity-México. En castellano. 2006.

Inicia su relato con imágenes tan brutales y directas como la realidad que describe: en una época indeterminada, aunque muy clara para cualquier espectador mexicano, una población indígena es humillada y torturada por un poder autoritario. Un anciano, Don Plutarco, campesino y violinista manco, seduce con su música al capitán encargado de la faena represora. Mientras tanto, la guerrilla organiza la resistencia armada, y Don Plutarco colabora en el esfuerzo rescatando armas y municiones que esconde y transporta en el estuche vacío de su instrumento. Su aparente fragilidad y respetabilidad de anciano inofensivo consiguen engañar por un tiempo a los militares⁶.

AMÉRICA DEL SUR:

MÚSICAS REBELDES AMÉRICAS. REBEL MUSIC AMERICAS. MUSIQUES REBELLES AMERICAS

Marie Boti, Malcom Guy. Producido por Lucie Pageau. Realización, Marie Boti y Malcom Guy.

En este documental se presentan cuatro músicos comprometidos de la América del sur: el ritmo y la voz de comunidades desplazadas en Colombia, a partir de los vallenatos de Óyeme Chocó, de CAVIDA (Comunidades de Autodeterminación, Vida, Dignidad del Cacarica) el verdadero canto del pueblo colombiano, contando las operaciones militares y asesinatos con que se desplaza a las comunidades afro-colombianas fuera de sus tierras; de “los piqueteros” bloqueando el acceso a una refinería en Buenos Aires a través de la voz de Aníbal y Charly, del grupo Santa Revuelta que presentan la crisis social y económica Argentina; de los mexicanos perseguidos con perros en la frontera con EEUU, con la presencia de la cantante Lila Downs, quien canta historias de la frontera entre norte y sur, entre esperanza y dolor, historias que se reflejan en su álbum “The border/ La frontera”; y de campesinos ocupando tierras en Brasil, a partir de la voz del talentoso cantautor brasileño Chico César, que ha abrazado la causa de los campesinos del Movimiento Sin Tierra. Estos artistas nos llevan, a través de sus vidas y canciones, al seno de los grandes movimientos de masas, que dan forma a las Américas de hoy.

Para más información: <http://www.pmm.qc.ca/mram/es/index.html>

⁶ Información de: <http://www.jornada.unam.mx/2007/04/29/index.php?section=espectaculos&article=a09a1esp>

JAMAICA:

REBEL MUSIC. THE BOB MARLEY STORY

Jeremy Marre, 2000, EUA. Reino Unido, 90'. Documental en inglés. Subtítulos en francés, alemán, español, italiano e inglés.

Documental sobre la vida y obra de Bob Marley, figura que llevó la cultura jamaicana y el *reggae* a primera línea de la escena internacional. Su trayectoria personal, desde su niñez hasta convertirse en una estrella internacional; sus historias amorosas, con entrevistas a su mujer Rita, y a antiguas novias; entrevistas a los músicos originales de *The Wailers*, a Bunny Livingston y Peter Tosh, y también a Lee Scratch Perry y Chris Blackwell; la historia política de la isla, el movimiento para la libertad de África y las raíces del *rastafarismo*, serán analizados a lo largo de este documental, acompañado de actuaciones y fragmentos de sus canciones.

THE HARDER THEY COME

Perry Henzel. Protagonista: Jimmy Cliff. Xenon Pictures, International films, Ltd. 103'. 1973. Ingles.

Esta película sirvió como introducción de la música *reggae* en todo el mundo. Ambientada en las calles de Kingston, se narra las hazañas de Ivan, un joven cantante que decide ir a vivir a la ciudad para triunfar, mostrando la realidad de la vida en los guetos jamaicanos, y la potencia de la música que allí se hacía. El protagonista, inspirado en un criminal de los años 40, es un pobre chico jamaicano que intenta ganarse la vida como puede antes de llegar a ser un cantante de *reggae*. Violencia, drogas, enfrentamientos con la policía, con la discográfica... la convierten en una película negativa, pero destacable por la música, y sobretudo por la banda sonora, con 10 temas originales no oídos hasta entonces, como *Rivers of Babylon*, *Many Rivers to cross*, o *Harder they come*.

QUEENS OF SOUND

Herstory of Reggae and Dancehall. 2006, 74', Jamaica, California premiere.

Documental sobre el olvidado lado femenino del Reggae y la música de bailes de salón en Jamaica. Tres generaciones de mujeres en el negocio de música jamaicano nos cuentan acerca de sus roles pasados y presentes, sus primeros pasos en la carrera, su lucha para la aceptación en un negocio dominado por hombres, sus caminos de vida y sus grandes éxitos. Músicas reconocidas mundialmente como Marcia Griffiths, Tanya Stephens, Sasha, Cecile, Chevelle Franklyn, Queen Ifrica, Macka Diamond y Lady G, y también mujeres entre bastidores, como Barbara Makeda Blake Hannah, Nordia Rose, Jade Lee o Sandra Joy Alcott (fundadora de JAJA – Asociación Jamaicana de Artistas Femeninas), nos dan una interpretación de la escena de la música Jamaicana desde un punto de vista femenino. El documental apunta, en profundas entrevistas y actuaciones espectaculares, aspectos sociales, económicos, religiosos, textuales e individuales del Reggae y la cultura de la música de bailes de salón.

Para más información: <http://www.queens-of-sound.com/> - queensofsound@servus.at

CUBA:

CUBA MÍA. RETRATO DE UNA ORQUESTA DE MUJERES

Cecilia Domeyko. 86' + 50' de material extra (5 canciones del cd; Entrevista en la Radio Café L.A.; biografía del grupo; biografía de la directora; bonus del concierto; reconocimientos y distinciones). En español e inglés. 2004.

En este documental se muestra la historia de 10 mujeres que forman parte de la orquesta cubana de cámara Camerata Romeu, bajo la dirección de Zenaida Romeu, una de las directoras de orquesta más dotada del mundo. Siguiendo la vida personal de cada una de ellas, las relaciones con la familia, con las compañeras, de sus actuaciones, del amor que profesan por la música, las horas de estudio... se muestra a este grupo de mujeres, que tocan apasionadamente tanto música tradicional, Mozart o música cubana. Sus ensayos, además de actividades musicales dirigidas a menores y sus conciertos en distintos lugares de la isla y del mundo, transmiten un mensaje de esperanza, demostrando el poder de la música para cruzar fronteras nacionales, de género y del tiempo.

ASIA:

BREAKING THE SILENCE. MUSIC IN AFGHANISTAN

BBC. Dirigido por Simon Broughton. 60' de reportaje + 55' de extras. 2002. En inglés. Subtítulos en inglés, francés e italiano.

Documental grabado dos meses después de la caída de los Talibán en Afganistán, y que analiza el renacimiento de la música en el país a raíz de la prohibición de la música en todos los ámbitos, como por ejemplo en la radio, la televisión o en la esfera privada, prohibición iniciada con el régimen comunista y acentuada con los Talibán. A partir de entrevistas a ciudadanos y a músicos, se explicará qué pasó durante estos años, con la amenaza del régimen a todos aquellos que intentaban burlar la prohibición, así como de las medidas adoptadas por estos como la destrucción de cintas de casete, radiocasetes, instrumentos tradicionales como el rubab, la dilruba... y también amenazas hacia los músicos, que muchos se vieron obligados a exiliarse. En el documental se incluye también material extra con actuaciones de Ustad Mahwash, Ensemble Kaboul, Mashinai y Rita Wahzma.

ORIENTE MEDIO:

IRÁN:

GOOGOOSH: IRAN'S DAUGHTER

Documental de Farhad Zamani. 2000.

Documental sobre la diva del pop iraní Googoosh, la diva más famosa del país hasta que fue silenciada en el año 1979 por la revolución islámica, cuando etiquetaron a las cantantes femeninas de "tentadoras", y les prohibieron editar álbumes o actuar públicamente en presencia de hombres. Realizado durante el tiempo en que le prohibieron conceder entrevistas o actuaciones, el documental junta de forma ingeniosa clips de la carrera de Googoosh en el escenario y en la pantalla, creando un retrato de una mujer que es un icono cultural en un país atrapado entre la tradición y la modernización. La subida y caída de su carrera –desde sus principios como estrella infantil, hasta los veinte años de silencio– se coloca en contexto político e histórico del siempre cambiante estatus de la mujer en Irán. Zamani explora su sujeto enigmático con entrevistas a amigos íntimos y familia, incluyendo su único hijo. Aunque todavía tiene prohibido actuar en su tierra, Googoosh recientemente ha vuelto a encender los corazones de los iraníes que viven en el extranjero en su gira internacional en el *The Staples Center*, *Wembly stadium*, y en el *Air Canada Arena* de Toronto.

IRAQ:

THE LIBERACE OF BAGHDAD

Sean McAllister - U.K. - 2004 - 75m – doc

Documental sobre el pianista iraquí Samir Peter, uno de los pianistas más famosos de Iraq, y que en su época de apogeo se describió a sí mismo como el "Liberador de Bagdad". Actualmente reside en una habitación de hotel, tocando para contratistas, mercenarios y periodistas sitiados, asustado de cruzar la ciudad para ir a su mansión. Su esposa y dos de sus hijos han partido a los Estados Unidos, y él dispone de un visado para ir a vivir a América, y encontrar la fama y fortuna de lo que él llama su "última aventura de vida". Pero Sahar, su hija pro-Sadam que permanece en Iraq, odia América por lo que han hecho a su país y rechaza ir a vivir allí, y Samir se dispone a irse solo. Tras ocho meses de filmación, la violencia se intensifica, el secuestro se generaliza y Samir se plantea sacrificar su sueño americano por el bien de la familia.

Información de: <http://www.seanmcallister.com/> - sean@seanmcallister.com

Kurdistán:

HALF MOON. NIWEMANG.

Bahman Ghobadi. 2006. 107'. Kurdo. Subtitulada en inglés.

Mamo, un famoso y anciano músico, ha obtenido permiso para actuar en un concierto en el Kurdistan iraquí, tras esperar 35 años para poder actuar. Un amigo suyo se encarga de conseguir y conducir el autobús escolar para recoger a los diez hijos de Mamo. Uno de ellos tiene una premonición de que algo terrible le ocurrirá antes de la luna llena. Mamo está convencido de que la esencia del concierto está en la voz celestial de una mujer, que está refugiada con otras 1334 mujeres cantantes en el exilio. Convencerla no será tarea fácil, ya que el exilio ha mermado su confianza en sí misma y en su voz. Además, ya que en Irán está prohibido que las mujeres canten delante de los hombres, será necesario esconderla en el autobús.

ISRAEL Y PALESTINA:

DANIEL BARENBOIM & THE WEST-EASTERN DIVAN ORCHESTRA. TCHAIKOVSKY: SYMPHONY Nº5. VERDI: OVERTURE, THE FORCE OF DESTINY. SIBELIUS: VALSE TRISTE. THE GENEVA CONCERT. CD + DVD

En este dvd se ha filmado el concierto que ofreció la orquesta en Génova, interpretando obras de Tchaikovsky y Verdi. También se incluyen dos documentales, uno "*Lessons in Harmony*", sobre la

orquesta, con entrevistas a los jóvenes músicos, al director, a Edward Said; mostrando imágenes de los ensayos, de las actividades que hacen todos juntos; del concierto de piano que ofreció Barenboim en Ramalla ante 200 estudiantes palestinos; del concierto de la orquesta en Berlín e imágenes de Sevilla, que se ha convertido en la sede de la orquesta. El otro documental *"In conversation, Daniel Barenboim & Edward Said. Weimar, 1999"*, Said y Barenboim conversan y reflexionan sobre la orquesta como foro de diálogo y reflexión ante el problema de la violencia en los jóvenes de Oriente Medio, pretendiendo enviar un mensaje de paz y concordia al mundo entero, así como la comprensión de culturas que tradicionalmente han sido rivales.

THE RAMALLAH CONCERT. KNOWLEDGE IS THE BEGINNING. WEST EASTERN DIVAN ORCHESTRA. 2005

Paul Smaczny. Productor y director.

En el documental *Knowledge is the beginning, Daniel Barenboim and the West-Eastern Divan Orchestra*, se presenta a la orquesta y a los orígenes de ésta en Weimar, en el año 1999. Se muestran imágenes de los ensayos, de los miembros de la orquesta, y de las actividades que realizan, no únicamente musicales (debates, juegos, excursiones -visita en el campo de concentración de Buchenwald-, etc.). En el año 2002 Barenboim ofreció un concierto en Ramalla. En Sevilla, el mismo año, se establece la sede de la orquesta, realizando también distintos conciertos, como en Rabat, Marruecos y en Ramalla. También se muestra la entrega del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia del año 2002 entregado a Said y Barenboim, además del Premio de Música Knéset otorgado a Barenboim.

En otro dvd se incluye el concierto gravado en directo en Ramalla, en el *Cultural Palace* el 21 de agosto del 2005. La orquesta interpretará la Sinfonía Concertante en Mi#M, para oboe, clarinete, fagot y trompa de Mozart; la 5ª Sinfonía de Beethoven y Nimrod, de Edward Elgar. A lo largo del concierto hay las intervenciones de Nabel Shath, Mustafa Barghouti, Mariam Said y Daniel Barenboim.

TIME FOR PEACE- ZAMAN EL SALAAM

Directora, Yvonne Kahan. Israel, 1995, vídeo, 33'. Hebreo. Subtítulos en inglés.

Este documental muestra el Concierto para la Paz que tuvo lugar en Oslo el 13 de septiembre de 1994, en presencia del Ministro de Asuntos Exteriores Simon Peres, del líder de la ANP Yassir Arafat, y del Primer Ministro Noruego Gro Harlem Brundtland. Algunos de los participantes del concierto fueron: Arja Saijonmaa; Harry Belafonte; Gypsy Kings; Irvy Gitlis; y Zubin Mehta, acompañado de la orquesta filarmónica de Noruega y coros de menores israelíes, palestinos y noruegos.

En el documental también se muestran las preparaciones de las actuaciones, de la historia del músico Yair Dalal –que musicó el poema "Zamman el Salaam", que significa, *El tiempo para la paz*- y sobre cómo se conocieron los menores, de sus interacciones, y ensayos con el director Zubin Mehta.

WHITE FLAG: PLAYING WITH THE ENEMY

By Izzy Abrahami and Erga Netz, for SF DRS. 58 min. Dvd-R Pal, 16:9. www.antv.nl , <http://www.antv.nl/White%20Flag/whiteflag.html> Inglés.

Whiteflag es un grupo de música formado por músicos palestinos del campo de refugiados de Gaza y músicos israelíes, que deciden tocar juntos a pesar de los celos que esto genera a mucha gente, las dificultades inherentes del lugar en el que viven (dificultades de movilidad para poder ensayar, dar conciertos...) y los cuestionamientos y sentimientos personales del hecho de estar tocando en este grupo por parte de los propios componentes (teniendo que afrontar el miedo y la hostilidad, y también la tortura). En el año 2000, con la Segunda Intifada, el grupo se disolvió. Cinco años después, un productor de música suizo consiguió reunir nuevamente el grupo en Luserne, Suiza, donde durante varias semanas los miembros del grupo pudieron ensayar y grabar su primer cd, además de realizar varios conciertos. Los miembros del grupo ofrecerán sus testimonios de lo que supone para ellos tocar en este conjunto musical, abriendo una puerta a la esperanza de como sería el futuro si los adversarios encontraran un terreno común en el que pudieran participar todos juntos.

ISRAEL ROCKS! A JOURNEY THROUGH MUSIC OF VISIONS AND DIVISIONS

By Izzy Abrahami and Erga Netz. Israel, 2000. 55' hebreo, subtítulos en inglés. <http://www.antv.nl/ISROCKS/isrocks.html>

Viaje musical a través de unos veinte cantantes y bandas de música rock, pop, blues, folk y rap de Israel, estructurado en distintos apartados “Divisiones”, “The religious, secular divide”, “War and peace”, “Rich and poor”, “Visions”, mostrando sus complejidades, diferencias, sueños, ansias de paz, el dolor y la desilusión de la guerra.

Los conflictos entre los judíos religiosos y los antirreligiosos se muestran en la canción del rockero Rabbi Tuvia, que canta la llegada de El Mesías para resolverlo todo, en oposición a la canción de Shalom Hanoch, que niega la deseada llegada de éste; La lucha entre israelíes y palestinos será cantada por el cantante palestino Amal Murkus y el coro de judíos colonos de los Altos de El Golán; El tema de la paz y la guerra se trata en una canción para la paz escrita por Simon Peres, y cantada por Shlomo Gronichand y el coro de etíopes judíos adolescentes; La canción *Israel Rocks* muestra los problemas que tienen que afrontar los israelíes, desde la política a la pobreza, y de sus sueños e intentos para crear un futuro mejor, etc.

Entre los cantantes hay al Coro de minusválidos veteranos de guerra del ejército de Israel; el grupo Whiteflag; Aviv Gefen; The Joys; Ping-pong; the Cubes; Snake Fish; Yemen Marglit; The platinum y Noa, entre otros.

MÚSICA CLÁSICA:

MÚSICA EN LA ALEMANIA NAZI:

DIE MUSIK AUS THERESIENDSTADT (La musique de Terezin. La música de Theresiendstadt)

Simon Broughton. Londres, BBC, 1993. 67'

En este documental se muestra cómo fue la vida en el campo de concentración de Terezin, en la República Checa, durante la Segunda Guerra Mundial. La vida cultural en este campo se desarrolló intensamente, permitiendo a los judíos organizar actividades culturales como teatro, cabaret, conciertos y ópera. En este campo fueron trasladados los compositores Víctor Ullman, Pavel Haas, Hans Krása y Gideon Klein, entre otros. En el documental se entrevistan a artistas supervivientes y a familiares.

GREAT CONDUCTORS OF THE THIRD REICH: ART IN SERVICE OF EVIL (1997)

Starring: Leo Blech, Karl Böhm. Inglés. Bel canto society. 53'

Cómo una compilación de actuaciones de los famosos directores alemanes en la Alemania Nazi, este video proporciona una mirada desconcertante tanto a la Alemania nazi que intentó explotar la cultura y a los artistas que esencialmente consintieron convertir su arte en la propaganda nazi. El metraje contiene conciertos que Karajan dio en el París ocupado, así como Furtwangler dirigiendo ante un telón de esvásticas. Este vídeo muestra una mirada chocante y surrealista de la música clásica en la Alemania Nazi (Synopsis en Rotten Tomatoes, 2005).

WE WANT THE LIGHT

Christopher Nupen. Ferenc van Damme. Hans Petri. 2004 Opus Arte/Allegro Films. 2 DVD. 330'

We want the light es el título de un poema de una niña de 12 años, Eva Pickova, que escribió en el campo de concentración de Terezin. En este dvd se analizarán varios aspectos sobre la libertad y el cautiverio, sobre la emancipación, la aculturización y la asimilación; sobre las dificultades de la integración de los Judíos en la sociedad Alemana después de su liberación de los ghettos; sobre Richard Wagner y su ensayo *Los Judíos en la Música* y de su influencia en el pensamiento del Tercer Reich, pero sobretodo es sobre los significados y valores de la música en las circunstancias más desesperantes y difíciles, contado por músicos que vivieron en los campos de concentración, como Alice Sommer y Jacques Stroumsa.

En el documental se entrevista a Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim, Evgeny Kissin, Zubin Mehta, Itzhak Perlman, Pinchas Zukerman, entre otros. También contiene música de Mahler, Bach, Schoenberg, Bruch, Schumann, Mendelssohn, Wagner, Schubert, Bloch y Brahms.

EL PIANISTA (THE PIANIST)

Dirección: Roman Polanski. Países: Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia, Holanda. Año: 2002. Duración: 148 min. Guión: Ronald Harwood; basado en la novela "El pianista del ghetto de Varsovia" de Wladyslaw Szpilman.

Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody), un brillante pianista polaco y judío, escapa de la deportación. Obligado a vivir en el corazón del ghetto de Varsovia, comparte el sufrimiento, la humillación y los esfuerzos. Consigue escapar y se esconde en las ruinas de la capital, donde un oficial alemán acude en su ayuda y le ayuda a sobrevivir. Wladyslaw Szpilman tenía 27 años cuando estalló la guerra y ya era reconocido como uno de los pianistas polacos de conciertos más destacados. Estaba interpretando el Nocturno en Do menor sostenido de Chopin en la radio estatal polaca cuando la *Luftwaffe* bombardeó la emisora de radio hasta arrasarla. Como judíos que eran, Szpilman y su familia fueron desalojados de su apartamento y apiñados junto con otros miles en el ghetto de Varsovia, donde el Pianista se ganó la vida como pudo, interpretando en los bares, en los que se reunían colaboradores y traficantes del mercado negro. Fue uno de estos colaboradores judíos quien salvó a Szpilman del tren que llevó a su familia a la muerte en los campos de concentración. Gracias a una red de conocidos de antes de la guerra, a soldados de la resistencia y, sorprendentemente, con la ayuda de un oficial alemán, Szpilman sobrevivió a la guerra. Tras la guerra, la radio polaca volvió a funcionar, con grandes apuros, y Szpilman completó el Nocturno de Chopin que había sido interrumpido tan brutalmente seis años atrás. El Pianista escribió sus memorias en 1946, pero las autoridades comunistas prohibieron el libro.

Resumen de: <http://www.cartelia.net/p/elplanista.htm>

OTROS:

L'HISTOIRE DU SOLDAT

Nederlands Dans Theater. Con: Nacho Duato, Aryeh Weiner y los miembros del Nederlands Dans Theater. Coreografía de Jiri Kylián. Música Igor Stravinsky. Director de orquesta: David Porcelijn. Selecta Vision. Barcelona, 1988. 60'. VHS. Dvd.

Ballet basado en la obra "La historia de un soldado" de Igor Stravinsky, en la que se narra la historia de el regreso a casa de un excombatiente de guerra. En un alto en el camino de regreso, el soldado encuentra al diablo que le ofrece un libro, el contenido del cual le proporcionará riqueza a cambio del violín que le ha servido de consuelo al soldado durante el tiempo de la guerra. El soldado acepta el cambio y a partir de ese momento entra en el trastornado mundo de confusión y desesperanza urdido por el diablo, del que no consigue salir.

LILI MARLEEN

Director: Rainer Werner Fassbinder. Música: Peer Raben. 1981. 120'. Castellano.

Esta película está basada en un fragmento de la autobiografía de Lale Andersen, cuya carrera como cantante estuvo ligada siempre a la famosa canción Lili Marleen, que trataba sobre dos amantes que ante la gran puerta de un cuartel deciden decirse adiós. Esta canción se convirtió en el *hit* de la Segunda Guerra Mundial, y en el símbolo del deseo de paz de los soldados, primero del nazismo y posteriormente extendido hasta el bando aliado. La película está ambientada a finales de los años 30, y narra la historia de amor entre Wilkie, una cantante alemana de cabaret, y el músico Robert Mendelsson, historia de amor que se verá truncada debido al contexto político, el Tercer Reich.

PAU CASALS:

PAU CASALS. EL FAVORIT

Presentado por Toni Soler. Producción de TV Catalunya S.A. En colaboración con Media 3.14/ Mediapro. 2004 CCRTV Interactiva, S.A. En catalán. Programa disponible en la web:

http://www.tvcatalunya.com/elfavorit/personatges/personatge_110.htm

Programa dedicado al compositor, director de orquesta y uno de los grandes violonchelistas del siglo XX, que tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial se convirtió en un gran defensor de la paz. En el programa se narran aspectos biográficos de su vida, con la colaboración de un historiador, una musicóloga, su mujer Marta Montañez y amigos cercanos como Emilio Aragón, más conocido como Miliki. Además se complementa información con imágenes de archivo de entrevistas a Pau Casals y de su aparición ante las Naciones Unidas; de una visita en su casa-museo de El Vendrell; también en Prada de Conflent y Puerto Rico.

CASALS, UNA BATUTA PER LA PAU

Vilassar de Dalt, Òrbita produccions audiovisuals, 2000. Video, dvd. 40'. Catalán, castellano.

El narrador de este video, simulando a Pau Casals, nos cuenta los recuerdos de niñez del músico y los momentos más importantes de su vida: la creación de la Orquesta Pau Casals; el inicio de la Guerra Civil y las actividades que él llevó a cabo durante la Guerra; la vida en Prada de Conflent; la creación de la obra "El pessebre"; sus actividades como profesor de violonchelo; la vida en Puerto Rico y también el discurso que hizo en el año 1971 ante las Naciones Unidas.

En el video además aparecen apuntes cronológicos de la vida del músico, y comentarios de altas personalidades, como J. F. Kennedy, Albert Einstein, Edward Grieg, Albert Schweitzer, en referencia a su figura.

PABLO CASALS: A CRY FOR PEACE

Robert Snyder. 2002 Masters & masterworks productions, inc. USA. 1h 25'. Inglés.

Documental biográfico de la vida de Pau Casals narrado por él mismo a partir de distintos capítulos:

Sus primeros años, en los que recuerda sus inicios en el mundo de la música a partir de la influencia de sus padres; su primer instrumento; la elección del violonchelo; los estudios en Barcelona; sus días en Madrid.

El tour mundial, donde narra su viajes en París, Londres y Estados Unidos de América; sus amigos; la formación del trío Thibaud, Cortot, Casals; Guillermina Suggia y Susan Mertalfe, sus esposas; los inicios de la Primera Guerra Mundial; la muerte de Enrique Granados; la revolución en la Antigua URSS.

Barcelona, narrando los años más fructíferos de su carrera musical: reconocimiento por parte de altas personalidades; la creación de la Orquesta Pau Casals y de la Asociación Obrera de Conciertos; el inicio de la Segunda República.

La guerra civil Española, que le llevará a exiliarse en París.

El exilio en Prades, donde describe las tareas que realizó en los campos de refugiados ayudando a sus compatriotas; el inicio de la creación de su oratorio para la paz "El Pessebre"; su decisión de silenciar su música e instrumento en oposición a la Dictadura Franquista; la ejecución de clases magistrales y la aparición de Marta Montañez en su vida, la que sería su tercera esposa.

Puerto Rico, país en el que será nombrado ciudadano honorario y reconocido por sus actos a favor de la paz y en el que vivirá durante un tiempo.

Festival Casals

Cruzada por la paz, conciertos ante Naciones Unidas y el discurso pronunciado en el año 1971; concierto en la Casa Blanca ante Kennedy; su empeño en tocar "El Pessebre" allí donde fuera invitado; su viaje a Jerusalén en 1972 y en Budapest, invitado a conocer el "National Youth Chorus".

A VISIT WITH PABLO CASALS

Robert Snyder. 2002 Masters & masterworks productions, inc. USA. 26'. Inglés.

Documental que sigue a Pau Casals en Prades durante su exilio autoimpuesto ante la dictadura franquista. Casals toca su único solo grabado de la Suite de J. S. Bach nº1, en Sant Miquel de Cuixà. También hay fragmentos de una *Master Class* e interacciones de Casals con la gente del pueblo.

PELÍCULA:

MÚSICA DEL CORAZÓN (MUSIC OF THE HEART)

Director Wes Craven. Reparto: Gloria Estefan, Angela Basset, Aidan Quinn, Meryl Streep, Cloris Leachman. 2 horas.

Basada en una historia real, esta película narra la vida de Roberta Guaspari, una mujer violinista que dejó su carrera al casarse. Un año después, su marido la abandona con sus dos hijos y tras la separación decide rehacer su vida instalándose en el barrio de Harlem Este en NY, donde hará de profesora de violín en una escuela. Pese a la incredulidad de la directora del centro, de los alumnos y de los padres y madres de que la música pueda servirles de algo, ella mostrará como sus enseñanzas les cambian sus vidas, además de la suya. Pese a sus éxitos, tras diez años de enseñanzas, la dirección de la escuela decide cancelar los fondos para su clase, pero con la ayuda de sus amigos, antiguos alumnos y la comunidad, realizan un recital en el *Carnegie hall* para conseguir fondos. Y los consiguen.

DOCUMENTAL:

VALOR PARA SEGUIR TOCANDO

Ricardo Carrasco/ Debora Gomberoff. Producción, Emilia Arias. Productora, El paseodigital. Patrocinio de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile. Financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes, Fondo de la música, 2006. 90'. 2007.

Es un recorrido por todo el país en busca de las diferentes orquestas infantiles de Chile, introduciéndose en pueblos y comunas. El documental explica la voluntad del músico Jorge Peña Hen, maestro que en los sesenta creó la primera orquesta infantil de Sudamérica y que fue asesinado en 1973 durante la Dictadura de Pinochet. Este proyecto actualmente se ha convertido en una Fundación, que agrupa a

más de 10.000 menores y jóvenes de todo el país, a través de las 217 orquestas infantiles y juveniles. Según el director *"La película trata de mostrar, en un sentido muy profundo, cómo es posible de alguna manera cambiar el destino marcado por la cuna en la que se nació"*⁷.

MUSICALES:

WEST SIDE STORY

Robert Wise y Jerome Robbins. EUA. 1961. Leonard Bernstein, música. 151'. Intérpretes: Natalie Wood, Richard Beymer, George Chakiris, Rita Moreno, Russ Tamblyn.

Musical que narra la historia de amor entre dos jóvenes de Nueva York de los años 50 que pertenecen a bandas rivales. Tony, norte americano, y que es miembro de los *Jets*, se enamora de María, una portorriqueña integrante de los *Tiburones*, y que a su vez es la hermana del líder de la banda, Bernardo. El musical trata temas que hoy en día todavía se pueden considerar vigentes: la violencia urbana, el racismo, el trato al inmigrante, al condicionamiento familiar y de grupo... La historia de amor entre los protagonistas se verá dramáticamente truncada debido al uso de la violencia, con las posteriores lecciones aprendidas que se derivan de ésta acción.

WEST BANK STORY

Dirigida por Ari Sandel, escrita por Kim Ray y Ari Sandel. 2005. Para más información: <http://www.westbankstory.com>

Cortometraje inspirado en *West Side Story*, convertido en una comedia musical sobre el conflicto entre Israel y Palestina, donde se narra con humor la historia de David, un soldado israelí que se enamora de Fátima, una cajera Palestina de un restaurante de comida rápida. La pareja se enamora a pesar de la rivalidad de sus familias, que luchan por controlar la venta de falafel en su área de la ocupada Cisjordania.

EL VIOLINISTA EN EL TEJADO

Fiddler on the roof. Norman Jewison. EUA. 181' Reparto: Chaim Topol, Norma Crane, Leonard Frey, Molly Picon. Guión: Josep Stein (basada en la obra teatral del mismo nombre y la novela de Sholom Aleichem, *Las hijas de Tevye*).

En la aldea rusa de Anatevka conviven en 1905 dos comunidades, una hebrea y otra de religión ortodoxa. Tevye, el lechero judío, y su mujer Golde intentan casar a sus hijas siguiendo la tradición, pero las jóvenes tienen otras ideas. Todo se complica con la aplicación de un programa imperial.

Los éxodos forzosos del pueblo judío en diversos momentos históricos han sido retratados en diversas ocasiones por el cine. Este musical, localiza uno de los éxodos más importantes de la historia contemporánea en una ficticia aldea ucraniana. El protagonista, aferrado a la tradición, se debe enfrentar a los cambios vertiginosos de la época, que afectan no sólo a su forma de pensar, sino incluso a su propia vida, como un violinista que intenta ejecutar su melodía sobre un inestable tejado⁸.

⁷ <http://www.onoff.cl/revistapub-det.php?idpub=412>

⁸ Información de: Arana Mariscal, Ricardo (2007) *La inmigración en clave de comedia*. Bilbao: Bakeaz. p.92.

JAZZ:

CABARET

Bob Fosse. 1972. 124'. Reparto: Liza Minnelli, Joel Grey. Música John Kander y Ralph Burns.

Esta película nos muestra la vida del Kit Kat Klub de Berlín del año 1931 y de su protagonista Sally Bowles, del maestro de ceremonias, y de un estudiante británico, y de las historias que les suceden, mientras en las calles el nacionalsocialismo crece con una fuerza brutal y la persecución a los judíos no cesa.

REBELDES DEL SWING

Director, Thomas Carter. Guión, Johathan Marc Feldman. Título original: Swing Kids. 1993. 112'.

La película está ambientada en Alemania en el año 1939, cuando Adolf Hitler está a punto de conducir su país a la guerra, imponiendo una dura disciplina que niega la libertad individual. Ante esto, grupos de jóvenes alemanes, bajo la influencia de la pasión política y el mensaje de libertad de la música swing americana, se rebelan contra ese orden. Conocidos como los "Chicos del swing", se rebelarán políticamente contra el régimen nazi.

JAZZ, LA HISTORIA. EL SWING CON EL CAMBIO. DEDICADO AL CAOS

Un film de Ken Burns. Producción de Florentine films y weta, Washington, D.C., en asociación con BBC. The Jazz film project Inc. 2000. Divisa home video 2004. dvd. 120' aprox. Español. (Resúmenes de la carátula)

Episodio 7- El swing con el cambio. 1940-1942

Con la llegada de los 40 y ante la inminente sombra de la Guerra, el jazz empieza a cambiar. En un club de Harlem llamado Minton's Playhouse, una pequeña banda de jóvenes músicos dirigidos por Dizzie Gillespie, un virtuoso de la trompeta, y Charlie "Bird" Parker, un brillante saxofonista, descubren una nueva y estimulante forma de tocar: rápida, compleja y un tanto caótica. Duke Ellington encuentra a su verdadero alter ego en el joven y brillante compositor, Billy Strayhorn. Juntos crearán muchas de las mejores grabaciones de Ellington.

Episodio 8- Dedicado al caos. 1943-1945.

En una Europa destrozada por la guerra, los nazis prohíben el jazz que se convierte en un arma de resistencia. Para muchos negros norteamericanos, sin embargo, carece de significado al verse luchando en el extranjero por unos derechos de los que no gozan en su propio país. Mientras tanto, Duke Ellington estrena su suite sinfónica que retrata la vida de los negros en Norteamérica, "*Black, Brown and Beige*"; Louise Jordan populariza lo que más tarde será conocido como "*rhythm and blues*", y Charlie Parker y Dizzie Gillespie, con "*Ko-Ko*", señalan el nacimiento del "*bebop*".

STRANGE FRUIT

Un documental del productor, director y editor Joel Katz. 2002, Oniera films, LLC. Para más información: <http://www.pbs.org/independentlens/strangefruit/index.html>

Este documental explora la historia y la herencia de la canción **Strange Fruit**, escrita por Lewis Allen y que tomó repercusión cuando fue interpretada por Billie Holiday. La canción, trata del linchamiento de un hombre negro en territorios del sur de Estados Unidos: "*Southern trees bear strange fruit, Blood on the leaves, Blood at the root, Black bodies swinging in the southern breeze, Strange fruit hanging from the poplar trees...*". A partir de esta canción, se narra la historia dramática del pasado de América, narrando momentos de terror y del coraje que tuvieron los que lucharon por la justicia racial, que más tarde lograron que surgiera el movimiento para los derechos civiles.

LOS MARES DE LA LUNA

Los mares de la luna es un videoclip de jazz de la bajista italiana-suiza Natalie Gampert que denuncia la explotación laboral de menores en Cartagena, Colombia. El videoclip ha obtenido el apoyo de la Embajada de Suiza y el Fondo Cultural Suizo.

OTROS DOCUMENTALES:

Singing the Changes in South Africa 4 TV Electric Pictures/Contemporary Films Feature film.

Have you seen drum recently?

Dirigido por Jurgen Schadeberg; producido por Claudia Schadeberg y Jurgen Schadeberg. 77'. 1995. Un documental sobre la cultura sudafricana en los años 50 y el impacto del apartheid en la vida de los negros africanos. Aspectos como la música y la danza son tratados.

Argelia: Under African Skies. Chapter 3.

Kidel Mark, Marks Dennis. UK. 1989. 60'. BBC. Documental sobre Argelia y la música Rai.

Eyes on the Prize (1995) PBS Home Video America's Civil Rights Years, Vol. 1–7. Public Broadcasting Services (PBS) (1990) "We Shall Overcome" (video, 58').

Manu Chao: Giramundo Tour

Director: François Bergeron. Francia. 2001. 52'. Fcs. s/t español, Manu Chao sigue viajando, esta vez a la América Latina. Anonadado por su éxito y conversión en icono popular, el artista francés se presenta en este documental tratando de huir de su faceta de portavoz político, enfrentando a los problemas de un grupo de gira en un mundo con problemas. Incluye la génesis del álbum Próxima estación: Esperanza, en Barcelona.

I Muvrini

Tony Gatlif. 2002. 52'. fcs. s/t español

I Muvrini es un grupo polifónico corso creado hace más de veinte años por Jean-François y Alain Bernadi, en busca entonces de otro canto para celebrar el sufrimiento de su tierra. El documental pone en discusión el tema de las lenguas oficiales y de las lenguas silenciadas. Los cantos corsos se han alzado muchas veces como la voz de un pueblo que tiene una historia no solo que defender sino también narrar desde el canto.

Canciones de Libertad (Amnistía)

Rodrigo Moreno, registra el mítico recital de Amnistía Internacional en Mendoza (1988) cuando músicos de la talla de Bruce Springsteen, Peter Gabriel y Sting fueron a arropar a un Chile a finales de la dictadura. Muchos compatriotas viajaron a Mendoza para ver por primera vez a músicos de esa envergadura, algunos por ideología, otros por placer musical. Información de: <http://www.inedit.cl>

Peace from East. Muhammad Iqbal Behleem

<http://www.behleem.com/projects.html>

Peace Songs:

En la página web de *Search for common ground*, se incluye un listado de canciones gravadas por artistas en sus respectivos países sobre canciones de música y paz de unos 3-5 minutos:

"A paz e que o povo chama" ("La gente demanda la paz"), sobre Angola. En este caso es un documental de unos 30 minutos sobre la creación de la canción.

"Burundian Peace Song".

"Asalkan Kita Pilih Jalan Damai" ("Mientras elegimos el camino pacífico"), de Indonesia.

"Nashe Maalo Pop Song", de Macedonia.

"In my heart", de Oriente Medio.

"South African Peace Song".

Para más información: http://www.sfcg.org/programmes/cgp/cgp_songs_list2.html

Freemuse, Freedom of Musical Expression

<http://freemuse.org/sw19598.asp>

En esta página web hay un listado de documentales sobre música y política, cultura de la violencia y cultura de paz: **Back Vocal** (Seday-e Dovom), sobre las cantantes femeninas en Teherán que desafían

la ley iraní que prohíbe a las mujeres a actuar solas; **Heavy Metal in Baghdad**, sobre el único grupo de heavy metal en Iraq, Acrassicauda, que están exiliados en Turquía; **Off Beat** (Saz-e Mokhalef) sobre bandas de música clandestinas en Teherán; **Passion** (Bab el Makam), sobre la historia de una joven mujer siria que lucha contra la sociedad que no acepta su amor por la música; **Sounds of silence – underground music in Tehran** sobre la censura gubernamental que tienen que asumir diferentes grupos de música en Irán; **The flute player- a story of hope, healing, and the will to survive**, sobre la vida de un superviviente del genocidio de Camboya, que durante los años del conflicto fue obligado a seguir las instrucciones del régimen si quería salvar su vida, siendo obligado también a tocar canciones de propaganda con su flauta para entretener a sus captores; **The Rebel** (Rebelle), sobre el cantante argelino Matoub Lounès, que fue asesinado en 1998; **The rock star and the Mullahs**, sobre el enfrentamiento entre los conservadores Mullahs de la frontera nord-oeste del Pakistan y su prohibición de la música; **The Satanic Angels** (Malaekat Al-Shaytan), sobre un grupo de música heavy metal marroquí arrestado por “hacer tambalear los fundamentos del Islam”; y **The singing revolution**, sobre el papel que jugó la música coral en Estonia en la lucha en contra de su ocupación por la Antigua Unión Soviética.

First Run / Icarus Films:

<http://www.frif.com/subjects/music.html>

En esta página web hay un listado de documentales sobre música relacionados también en la cultura de paz y de la violencia. Destacan: **Banguza Timbila** sobre la lucha de la independencia en Mozambique; **Following One's Way**, sobre la historia de una chica colombiana que intenta huir de la pobreza con su música; **From The Ashes 10 Artists**, sobre diez artistas que intentan encontrar significado a su arte tras los atentados del 11S en NY; **The Human Hambone**, un reportaje sobre percusión corporal, que se remonta al origen de esta forma de hacer música, cuando se prohibió a los esclavos africanos utilizar instrumentos, así que encontraron en el cuerpo humano una manera de hacer música; **The Internationale**, sobre la historia de la canción; **Mecate: A New Song**, sobre la música en Nicaragua y del papel que tiene para mejorar la vida de las personas; **The Singing Sheikh**, sobre el músico egipcio; **A song for Ireland**, sobre el papel de la música en Irlanda; **The Underground Orchestra**, sobre los músicos del metro en París, en su mayoría inmigrantes que a parte de compartir su pasión por la música, comparten experiencias de represión política en sus países de origen; **We Loved Each Other So Much**, sobre la cantante libanesa Fairuz y del papel de la música en trascender diferencias políticas y religiosas; **Arab Diaries**, sobre un grupo de rap femenino argelino llamado *The Messengers*, entre otros.

Films for the humanities & sciences

<http://ffh.film.com/Subject.aspx?psid=0&SubjectID=16>

En esta página web hay un listado de documentales que hacen referencia a la música, la cultura de la paz y la violencia. Destacan: **Fine Rain: Politics and folk songs in China**, documental sobre la música china desde la era pre-comunista a la Revolución Cultural, centrándose en aspectos desde los orígenes, significados e impactos políticos de muchas canciones conocidas; **Music moves the world: the power and passion of rhythm, melody and dance**, documental que nos transporta en distintos países intentando capturar ritmos y melodías y explicando roles importantes que éstos juegan en la sociedad humana; **Amazing grace: The story of a song that makes a difference**, documental que da un repaso a la historia de la canción, escrita por un esclavo convertido en sacerdote, y del poder de la canción para traspasar continentes y épocas; **Post-war music: after the wake**, programa que centra la atención en la respuesta musical a la guerra, y concretamente de cómo la IIGM cambió el pensamiento musical para siempre; **Rap: looking for the perfect beat**, sobre las raíces del rap y del hip hop desde sus orígenes; **The songs are free: Bernice Johnson Reagon and African-American Music**, sobre cómo la música negra ha dado forma a la experiencia e identidad afroamericana; **Prophets of the city**, sobre el hip hop africano, de Cape Town, donde las canciones comunican mensajes en contra de las drogas y la violencia, además de mensajes políticos; **Ray Phiri**, músico del grupo sudafricano Stimela, que juntaron avivando el sonido de la nación partida entre el legado del apartheid del sufrimiento y la visión de una nueva y libre Sudáfrica; **Zimbabwe: Music with a past**, documental que nos presenta el estilo musical Ngorimba, un género del cual las canciones son reflejo de la historia problemática de Zimbabwe, del colonialismo, la liberación, y la convulsión política; **War and peace**, sobre la música del

período de entreguerras y de como los compositores buscaron expresar con la música el sentido discordante que la civilización abría camino al barbarismo.

Much music: <http://www.muchmusic.com/mediaed/listings.asp>

Musicians in the War Zone

Producido en asociación con *War Child Canada*, este espectáculo premiado revela los efectos de la devastación de la guerra en los jóvenes del mundo entero desde la mirada de artistas canadienses: The Rascalz en Sierra Leona, David Usher en la frontera entre Tailandia y Burma, y Chantal Kreviazuk y Raine Maida en Iraq. El espectáculo apunta a sensibilizar a los jóvenes para inspirar en acciones globales de apoyo a los derechos humanos.

Rocked: Sum 41 in Congo

Documental que sigue a Sum 41 y *War Child Canada* la región del este de la República Democrática del Congo, región afectada por la Guerra, donde los miembros de la banda experimentan de improviso los efectos del conflicto, y como se alteran sus cómodas perspectivas.

Hip Hop Consiousness

Video que presenta variedad de opiniones sobre las finalidades del hip hop.

RAP:

Finally Sayin' what I really mean. Monique Woods, 2006, 75 min., USA, West Coast Premiere.

Un reportaje que explora el hip-hop como una voz cultural, la música soul como movimiento, la creatividad de la poesía y la industria musical. Se incluyen entrevistas con Saul Williams, Lalah Hathaway, David Banner, Jill Scott, Jessica Care Moree, entre otros.

Diary of Jay-Z: Water for life. Producido por MTV. Este vídeo forma parte de una iniciativa conjunta entre MTV y Naciones Unidas para llamar la atención sobre la situación de billones de personas del mundo que no tienen acceso a agua potable y sanidad. Jay-Z Carter es un rapero y productor musical de Brooklyn muy reconocido.

Beyond beats and Rhymes. Byron Hurt. USA, 2005. 60'. Una búsqueda magistral tras los interrogantes del hip hop, su uso de la violencia, sus roles y su sexismo.

La meute. Global Project, radio Sherwood, Regarde A Vue, radio Fréquence Paris, pluriel le Mouvement de l'Immigration et des Banlieues, 13', Italia-Francia, 2007.

Testimonios paralelos de Youssoupha, un artista de rap, y de Thomas, de Fréquence Paris Pluriel y de M.I.B (*Mouvement de l'Immigration et des Banlieues*). Evolución del rap como objeto de censura, a menudo criminalizado por sus sucesivos gobiernos, y como arma de lucha política, muy alejada de los clichés del rap comercial.

SlingShot hip hop. Jackie Salloum. 5'. Palestina-EUA, 2007.

SlingShot hip hop se centra en la vida cotidiana de cantantes de rap palestinos que viven en Gaza, Cisjordania o dentro de las fronteras de Israel. El documental pretende destacar las voces alternativas de la resistencia que forman parte de la lucha palestina y explorar el papel que desarrolla su música en los aspectos sociales, políticos y personales de sus vidas.

Letter to the president. The streets get political... narrado por Snoop Doog. 2005. David Banner, Common. Director: Thomas Gibson (III)

Este documental profundiza en las políticas del presidente Ronald Reagan que afectaron negativamente a las comunidades minoritarias e inspiraron a los artistas de rap pioneros como Grandmaster, Melle Mel y Run DMC para comunicarlo a todo el mundo mediante canciones.

Estrellas de la esquina. Rodrigo Moreno.

Muestra como en el mundo marginal de las poblaciones de Santiago de Chile durante los últimos años de la dictadura se desarrolla una incipiente cultura Hip Hop. El documental hace un seguimiento a un grupo de adolescentes, que a pesar de la resistencia de su entorno, practican el baile, el canto y la

estética “break dance” de la época y que con el paso de los años se transformarían en la banda hip hop Los Panteras Negras. Información de: <http://www.inedit.cl>

Style Wars. Tony Silver, Estados Unidos, 1983. Documental definitivo sobre la historia del hip hop desde el origen del movimiento hasta que se populariza y lucha por mantener su espíritu original. Información de: <http://www.inedit.cl>

Style wars revisited. Tony Silver, Estados Unidos, 2002. Tony Silver se reencuentra con los protagonistas de *Style Wars*, 20 años después. Información de: <http://www.inedit.cl>

Otros:

National Geographic World Music:

<http://worldmusic.nationalgeographic.com/worldmusic/view/page.basic/home>

World Peace Film and Music Award:

<http://www.wmgd.net/peacefilm/index.html>