

МУЗИКА И ПЛЕС У ПОКРЕТУ

Mouvement musique et danse
Moving music and dance

SOUNDS OF EAST AFRICA & NG KIDS

Музеј афричке уметности, 23. јун 2023. у 18h

THE MUSEUM OF AFRICAN ART
THE VEDA AND DR ZDRAVKO PEGOR COLLECTION

Република Србија
Министарство културе

Београд
www.beograd.rs

Музиколошки институт
Српске академије наука и уметност
www.muzinst.edu.rs

Фонд за науку
Републике Србије

Концерт „Музика и плес у покрету“

Петак, 23. јун 2023. у 18 ч, отварање изложбе „Уметност, упркос свему – савремена афричка уметност из збирке Илије Губића“ (кустоскиња: Александра Гачић) у оквиру „Афро фестивала“

Музеј афричке уметности (Андре Николића 14, Београд)

Учествују: групе певача, свирача и плесача
“Sounds of East Africa” и “NG Kids”

Организација: Музиколошки институт САНУ

Програм осмислила и припремила: др Марија Думнић Вилотијевић
(етномузиколог)

Сарадници у припреми програма: др Марија Маглов (музиколог), др
Милош Маринковић (музиколог), Милена Ројан (преводилац за
француски језик)

Музиколошки институт САНУ захваљује се на помоћи у организацији Комесаријату за избеглице и миграције Републике Србије, Центру за азил у Крњачи и Музеју афричке уметности, као и Центру за кризну политику и реаговање из Београда на уступљеним музичким инструментима. Финансијска подршка добијена је од Сектора за савремено стваралаштво и Кабинета министра културе Републике Србије, Фонда за науку Републике Србије (пројекат “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES”, бр. 7750287) и Секретаријата за културу Града Београда.

Настојећи пре свега да избеглицама боравак у новој и удаљеној средини буде прихватљивији, да буде подржана њихова потреба да на афирмативан начин прикажу своју културу широј друштвеној заједници у Србији, а потом и да у Србији буду обогаћена сазнања о музичи и плесу земаља источне Африке, кроз серију извођачких радионица које су етномузиколошки вођене, припремљен је концерт традиционалних народних, као и савремених популарних песама и плесова из Бурундија и Етиопије. Идеја овог концерта јесте да прикаже позитивне аспекте измештања и прекограницне мобилности у геополитичком смислу, односно да потпомогне ширење мреже културних контаката – миграцијом и путевима избеглица путују и музика и плес, па се овим креативним изразима превазилазе различите друштвене границе и настају нова културна богађења.

На програму ће бити кореографије савременог *afrobit* плеса, импровизације на мембрanoфоним ударачким инструментима, као и успаванке, религијске, љубавне и свадбене песме из обе земље, у аранжманима који су били могући у условима миграције и који су у складу с естетским вредностима извођача. Нумере ће извести солисти из аматерских група певача, свирача и плесача, који су се у својим земљама порекла на различите начине бавили музиком и плесом, “Sounds of East Africa” и “NG Kids”.

Овим концертом подржава се обележавање Међународног дана избеглица, који су установиле Уједињене нације (20. јун).

ИЗВОЂАЧИ

“Sounds of East Africa” јесте група франкофоних и англофоних певача, свирача и плесача, жена и мушкараца, из Бурундија и Етиопије. Група је недавно оформљена у Београду за ову прилику, кроз учешће на радионицама о музичи и плесу током којих су сараднике Музиколошког института САНУ упознавали са својом културом. Чланови су се активно бавили музиком у својим земљама – у удружењу бубњара и цркви, импровизујући у свом алтернативном кафеу, у хору и цркви, у удружењу традиционалних плесача, а своје знање даље преносе на чланицу групе.

“NG Kids” јесте трочлана група плесача савременог плеса из Буџумбуре, главног града Бурундија, која је заједно почела да наступа на различитим манифестацијама у Београду. Аутори су кореографија које изводе, а стилски њихов плес припада панафричком *afrobeat*-у.

ПРОГРАМ

Hora nkwinginge

Успаванка из Бурундија, певана на кирунди језику. Док полако њише дете, мајка му кроз строфе говори како ће га чувати од сунца и дати му све. Истовремено, захваљује се Богу што није сама, пошто је родитељ.

Eshururu

Успаванка из Етиопије, која се пева међу Харари и Амхара народима. У лаганом темпу, парном метроритму и једноставној трозвучној мелодици, песмом мајка говори детету да се успава и да сви укућани спавају.

Sinzokwibagira

Тужна љубавна песма из Бурундија (на кирундију) новијег порекла (оригиналну верзију извео је Jean-Christophe Matata). У њој се мушкарац чежљиво присећа некадашње љубави и говори жени како не може да је заборави.

Burundian drumming

Ритуални плес уз краљевско бубњање (*Umurisho w'ingoma*) део је УНЕСКО светског нематеријалног културног наслеђа. У традиционалној култури Бурундија бубњеви се производе и укращавају у посебним радионицама, а свирају их искључиво мушкарци двема палицама – инструмент представља тело жене. Група мушкараца у полуокругу подељена је тако да синхронизовано свира једноставан и сложенији образац, док свирач и плесач који стоји испред њих свира најкомликованије фразе. На њима се свира приликом различитих свечаности. Изведена инструментална нумера изведена је у духу традиционалне – из објективних разлога недостаје трећа деоница и звукови инструмената нису истог тембра.

Ngoma ya Ruhinda („Sounds of East Africa”)

Песма на кирундију о традиционалној свадби у Бурундију – *Владавина краља Руинде*. У заједнички певаном рефрену се помиње птица која је свила гнездо на тераси, а након што је олуја је унишитила гнездо, она се пита где да се смести. Девојка планира шта ће све да понесе код будућег супруга и набраја: купиће кишобран – њена кума ће јој држати отворен кишобран (без обзира на то да ли пада киша), купиће металне кашеве од метала, купиће уља која ће стављати на своје лице, купиће наногвице. Кад потроши новац, а није завршила куповину, почиње да плаче и дозива своју мајку, па јој каже да не види где иде и чија ће постати жена. Моли је да каже оцу да јој дозволи да остане код куће, а мајка одговара да мора да оде, јер су потрошили мираз. Обраћа се брату ког много воли да се опрости од њега – препоручује му да чува све у породици, јер она одлази, и каже му да је с времена на време посети, јер ће бити усамљена. Пошто је видела да њени родитељи желе да она оде, поздравља се с оцем и опрашта се са сестром Кигеме. Нада се да ће лепо живети тамо где иде.

Inkingi negamiye

Солистички изведен гospел на кирундију (с повременом ритмичком пратњом и пратећим гласом) говори о Богу као највећој љубави, спасиоцу и уточишту за свакога.

Percussions improvisation („Sounds of East Africa”)

Током истраживачких радионица о музичи и плесу, музичари су добили прилику да користе доступне мембрanoфоне ударачке инструменте. У својој импровизацији они прате вођу који задаје парни метроритмички образац чијег се темпа придржавају, и међусобно се слушајући, настоје да комуницирају свирањем истичући се у појединим моментима. Користе и дайре, које у традиционалним етиопским културама свирају жене.

Ume tukuka

У гospелу на кирундију и свахилију (солистички изведеном уз пратњу снимљених електронских инструмената) велича се свемогући Бог.

Извођач показује део својих раскошних вокалних способности у сложеној мелодици.

Turajana

Популарна љубавна песма на кирундију, која је изведена у мешовитом дуету уз пратњу снимљених електронских инструмената (објавили су је Alvin Smith i Bwiza, 2022). Говори о љубави између мушкарца из Бурундија и жене из Руанде. Он је позива да не компликује и да почне с њим живот у Бурундију, а она му одговара да ће пратити његов пут.

Love for Africa („NG Kids”)

У кореографији трија која виртуозно комбинује елементе синхронизованог плеса и надигравања музичку основу чине савремене *afrobeat* нумере различитих извођача (*Chamber – Ariel Wayz, Unavailable – Davido, Morning Stress – Djay, You Dey Feel the Vibe – FRA, Butamu – DJ Renaldo ft. Mobeti, Sability – Ayra*).

Concert “Moving Music and Dance”

Friday, 23 June 2023, at 6 pm, the opening of the exhibition “Art, in Spite of Everything – Contemporary African Art from the Collection of Ilija Gubić” (curator: Aleksandra Gačić), within “Afro Festival”

Participants: groups of singers, musicians and dancers “Sounds of East Africa” and “NG Kids”

Organization: Institute of Musicology SASA

The program was created and prepared by: Dr Marija Dumnić Vilotijević (ethnomusicologist)

Associates in program preparation: Dr Marija Maglov (musicologist), Dr Miloš Marinković (musicologist), Milena Royai (translator for the French language)

The Institute of Musicology SASA would like to thank the Commissariat for Refugees and Migration of the Republic of Serbia and the Asylum Center in Krnjača, the Museum of African Art, for the help in organization, as well as the Center for Crisis Policy and Response from Belgrade for the musical instruments provided. Financial support was received from the Sector for Contemporary Creativity and the Cabinet of the Minister of Culture of the Republic of Serbia, the Science Fund of the Republic of Serbia (project “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES”, no. 7750287) and the Secretariat for Culture of the City of Belgrade.

Aiming to make the refugees' stay in a new and distant environment more convenient, to support their need to present their culture in an affirmative way to the wider social community in Serbia, and to enrich knowledge about the music and dance of East African countries in Serbia, through a series of ethnomusicologically guided performance workshops, a concert of traditional folk, as well as contemporary popular songs and dances from Burundi and Ethiopia was prepared. The idea of this concert is to show the positive aspects of relocation and cross-border mobility in a geopolitical sense, i.e. to support the expansion of the network of cultural contacts – music and dance also travel through migration and the paths of refugees, so with these creative expressions various social boundaries are overcome and new cultural enrichments are created.

The program will include choreographies of contemporary *afrobeat* dance, improvisations on membranophone percussion instruments, as well as lullabies, religious, love and wedding songs from both countries, in arrangements that were possible in the conditions of migration and that are in accordance with the aesthetic values of the performers. The songs will be performed by soloists from the amateur groups of musicians and dancers, who were engaged in music and dance in different ways “Sounds of East Africa” and “NG Kids”, in their countries of origin.

This concert supports the celebration of World Refugee Day, established by the United Nations (June 20th).

PERFORMERS

“Sounds of East Africa” is a group of francophone and anglophone singers, musicians and dancers, women and men, from Burundi and Ethiopia. The group was recently formed in Belgrade, through participation in workshops on music and dance organized within the project “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia – APPMES”, during which the collaborators of the Institute of Musicology SASA were introduced to their culture. The members were actively engaged in music in their countries – in the drummers’ association and church, improvising in their alternative cafe, in the choir and church, within the association of traditional dancers, and transmitting their knowledge to members of the group.

“NG Kids” is a three-member group of contemporary dancers from Bujumbura, the capital of Burundi, which started performing together at various events in Belgrade. They are the authors of the choreographies they perform, and stylistically their dance belongs to pan-African *afrobeat*.

PROGRAMME

Hora nkwinginge

A lullaby from Burundi, sung in the Kirundi language. While slowly swinging the child, the mother sings in strophes that she will protect the child from the Sun and give him everything. At the same time, she thanks God that she is not alone, because she is a parent.

Eshururu

A lullaby from Ethiopia, sung among the Harari and Amhara people. The song unfolds in a slow tempo, double metrorhythm and a simple triadic melody, whereas the mother tells the child to go to sleep and that everyone in the house is asleep.

Sinzokwibagira

A sad love song from Burundi (in Kirundi) of recent origin (the original version was performed by Jean-Christophe Matata). In the song, the man longingly recalls his former love and tells the woman that he cannot forget her.

Burundian drumming

The Ritual Dance of the Royal Drum (*Umurisho w'ingoma*) is a part of the UNESCO World Intangible Cultural Heritage. In the traditional culture of Burundi, drums are made and decorated by special manufacturers, and they are played exclusively by men with two sticks each – the instrument itself represents the body of a woman. A group of men standing in a semi-circle is divided so that they play one simple and one more complex pattern in synchronization, while a player and a dancer standing in front of them perform the most complicated phrases. The drums are played during various festivities. This instrumental piece is performed here in the traditional way – for objective reasons, the third instrumental part is missing and the sounds of the instruments are not of the same timbre.

Ngoma ya Ruhinda (“Sounds of East Africa”)

A song in Kirundi about a traditional wedding in Burundi – *The Reign of King Ruhinda*. The sing-along chorus mentions a bird that built a nest on the terrace, and after a storm destroys the nest, the bird wonders where to settle. The girl plans what she will bring to her future husband and lists: she will buy an umbrella – her godmother will keep the umbrella open for her (regardless of whether it is raining), she will buy metal belts, she will buy oils to put on her face, she will buy footbands. When she spends the money but has not finished shopping, she starts to cry and calls out to her mother, telling her that she does not see where she is going and whose wife she is going to become. She begs her to tell her father to let her stay at home, and her mother replies that she has to go, because they have spent the dowry. She turns to her brother, whom she loves very much, to say goodbye to him – she advises him to take care of everything in the family, because she is leaving, and she tells him to visit her from time to time, because she will be lonely. Seeing that her parents want her to leave, she says goodbye to her father and says goodbye to her sister Kigeme. She hopes to have a nice life where she goes.

Inkingi negamiye

A solo gospel in Kirundi (with occasional rhythmic accompaniment and backing voice) speaks of God as the greatest love, savior and refuge for everyone.

Percussions improvisation (“Sounds of East Africa”)

During research workshops on music and dance, musicians had the opportunity to use available membranophone percussion instruments. In their improvisation, they follow the leader who sets an even metrorhythmic pattern whose tempo they adhere to, and while listening to each other, they try to communicate by playing, standing out in certain moments. They also use the tambourines, which are played by women in traditional Ethiopian cultures.

Ume tukuka

The gospel in Kirundi (performed solo with the accompaniment of recorded electronic instruments) glorifies the almighty God. The performer demonstrates his stellar vocal abilities in a complex melody.

Turajana

A popular Kirundi love song performed in a mixed duet with recorded electronic instruments (published by Alvin Smith and Bwiza, 2022). It is about the love between a man from Burundi and a woman from Rwanda. He invites her not to complicate things and to start life with him in Burundi, and she replies that she will follow his way.

Love for Africa (“NG Kids”)

In a choreography of the trio that virtuosically combines elements of synchronized dance and dance contest, the musical basis is made up of contemporary *Afrobeat* tracks by various artists (*Chamber* – Ariel Wayz, *Unavailable* – Davido, *Morning Stress* – Djay, *You Dey Feel the Vibe* – FRA, *Butamu* – DJ Renaldo ft. Mobeti, *Sability* – Ayra).

Concert “Mouvement musique et danse”

Vendredi 23 juin 2023 à 18 h, vernissage de l'exposition “L'art, malgré tout – l'art contemporain africain de la collection d'Ilija Gubic” (conservateur : Aleksandra Gačić) dans le cadre d’“Afro Festival”

Participants: groupes de chanteurs, musiciens et danseurs “Sounds of East Africa” et “NG Kids”

Organisation: Institut de Musicologie SASA

Le programme a été conçu et préparé par: Dr. Marija Dumnić Vilotijević (ethnomusicologue)

Associés dans la préparation du programme: Dr. Marija Maglov (musicologue), Dr. Miloš Marinković (musicologue), Milena Royai (traductrice pour le français)

L’Institut de musicologie SASA tient à remercier le Commissariat aux réfugiés et des migrations de la République de Serbie et le Centre d’asile de Krnjača, le Musée d’art africain, pour l'aide en organisation, ainsi que le Centre pour la politique de crises et réagissements de Belgrade, pour les instruments de musique cédés. Le concert a été financé par le Secteur de la créativité contemporaine et le Cabinet du Ministère de la culture de la République de Serbie le Fonds scientifique de la République de Serbie (projet “Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia: Making a Difference in Contemporary Society – APPMES”, n° 7750287) et le Secrétariat à la culture de la Ville de Belgrade.

S'efforçant, tout d'abord, de rendre plus acceptable le séjour des réfugiés dans un environnement nouveau et lointain, de répondre à leur besoin de présenter leur culture de manière positive à l'ensemble de la communauté sociale en Serbie, puis d'enrichir les connaissances sur la musique et danse des pays d'Afrique de l'Est en Serbie, à travers une série d'ateliers de performance guidés par l'ethnomusicologie, un concert de folk traditionnel, ainsi que des chants et danses populaires contemporains du Burundi et d'Ethiopie a été préparé. L'idée de ce concert est de montrer les aspects positifs du déplacement et de la mobilité transfrontalière dans un sens géopolitique, c'est-à-dire de soutenir l'expansion du réseau de contacts culturels – la musique et la danse voyagent aussi à travers la migration et les parcours des réfugiés, ainsi, avec ces expressions créatives, différentes frontières sociales sont surmontées et de nouveaux enrichissements culturels sont créés.

Le programme comprendra des chorégraphies de danse *afrobeat* contemporaines, des improvisations sur des instruments de percussion membranophones, ainsi que des berceuses, des chants religieux, d'amour et de mariage des deux pays, dans des arrangements qui étaient possibles dans les conditions de migration et conformes aux valeurs esthétiques de l'artiste. Chanteurs et danseurs qui se sont, dans leur pays d'origine, engagés dans la musique et la danse de différentes manières, amateur groupes "Sounds of East Africa" et "NG Kids".

Ce concert soutient la célébration de la Journée internationale des réfugiés, établie par les Nations Unies (20 juin).

INTERPRÈTES

"Sounds of East Africa" est un groupe de chanteurs, musiciens et danseurs francophones et anglophones, femmes et hommes, du Burundi et d'Ethiopie. Le groupe s'est récemment formé à Belgrade pour cette occasion, à travers la participation à des ateliers sur la musique et la danse, organisés dans le cadre du projet "Applied Musicology and Ethnomusicology in Serbia - APPMES", au cours desquels les collaborateurs de l'Institut de musicologie SASA ont été initiés à leur culture. Les membres étaient activement engagés dans la musique de leur pays – dans l'association et l'église des percussionnistes, improvisant dans leur café alternatif, dans la chorale et l'église, dans l'association des danseurs traditionnels et transmettant leurs connaissances à un membre du groupe.

“NG Kids” est un groupe de trois danseurs contemporains de Bujumbura, la capitale du Burundi, qui ont commencé à se produire ensemble lors de divers événements à Belgrade. Ils sont les auteurs des chorégraphies qu’ils interprètent, et stylistiquement leur danse appartient à l’*afrobeat* panafricain.

PROGRAMME

Hora nkwinginge

Une berceuse du Burundi, chantée en langue kirundi. Tout en berçant lentement l'enfant, la mère lui raconte par strophes comment elle va le protéger du soleil et lui donner tout. En même temps, elle remercie Dieu de ne pas être seule, puisqu'elle est mère.

Eshururu

Une berceuse d'Éthiopie, chantée chez les Hararas et les Amharas. Dans un tempo lent, voire métrorythmique et une simple mélodie triade, la mère dit à l'enfant d'aller se coucher et que tout le monde dans la maison dort.

Sinzokwibagira

Une chanson d'amour triste du Burundi (en kirundi) d'origine récente (la version originale a été interprétée par Jean-Christophe Matata). Dans ce chanson, l'homme se souvient avec envie de son ancien amour et dit à la femme qu'il ne peut pas l'oublier.

Burundian drumming

La danse rituelle avec tambour royal (*Umurisho w'ingoma*) fait partie du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Dans la culture traditionnelle du Burundi, les tambours sont fabriqués et décorés dans des ateliers spéciaux, et ils sont joués exclusivement par des hommes avec deux bâtons – l'instrument représente le corps d'une femme. Un groupe d'hommes en demi-cercle est divisé de manière à jouer un motif simple et un motif plus complexe en synchronisation, tandis qu'un joueur et un danseur debout devant eux jouent les phrases les plus compliquées. Ils sont joués lors de diverses festivités. La piste instrumentale interprétée a été interprétée dans l'esprit traditionnel – pour des raisons objectives, la troisième partie est manquante et les sons des instruments ne sont pas du même timbre.

Ngoma ya Ruhinda (“Sounds of East Africa”)

Une chanson en Kirundi sur un mariage traditionnel au Burundi – Règne du Roi Ruhinda. Le chœur chantant mentionne un oiseau qui a construit un nid sur la terrasse, et après qu'une tempête a détruit le nid, elle se demande où s'installer. La fille planifie ce qu'elle apportera à son futur mari et énumère: elle achètera un parapluie – sa marraine gardera le parapluie ouvert pour elle (qu'il pleuve ou non), elle achètera des ceintures métalliques en métal, elle achetera des huiles à mettre sur son visage, achètera des bandeaux. Lorsqu'elle dépense l'argent et qu'elle n'a pas fini de faire ses courses, elle se met à pleurer et appelle sa mère en lui disant qu'elle ne voit pas où elle va et de qui elle va devenir la femme. Elle la supplie de dire à son père de la laisser rester à la maison, et sa mère lui répond qu'elle doit partir, car ils ont dépensé la dot. Elle se tourne vers son frère, qu'elle aime beaucoup, pour lui dire au revoir – elle lui recommande de s'occuper de tout dans la famille, car elle part, et elle lui dit de lui rendre visite de temps en temps, car elle être seul. Voyant que ses parents veulent qu'elle parte, elle dit au revoir à son père et dit au revoir à sa sœur Kigeme. Il espère avoir une belle vie là où il va.

Inkingi negamiye

Un gospel solo en kirundi (avec accompagnement rythmique occasionnel et voix d'accompagnement) parle de Dieu comme le plus grand amour, sauveur et refuge pour tous.

Percussions improvisation (“Sounds of East Africa”)

Lors d'ateliers de recherche sur la musique et la danse, les musiciens ont eu l'occasion d'utiliser les instruments de percussion membranophones disponibles. Dans leur improvisation, ils suivent le leader qui fixe un schéma métrorhythmique pair dont ils respectent le tempo, et tout en s'écoulant, ils essaient de communiquer en jouant, se démarquant à certains moments. Ils utilisent également les tambourins, qui sont joués par les femmes dans les cultures éthiopiennes traditionnelles.

Ume tukuka

Dans le gospel en kirundi et en swahili (interprété en soliste avec l'accompagnement d'instruments électroniques enregistrés), le Dieu tout-

puissant est glorifié. L'interprète montre certaines de ses magnifiques capacités vocales dans une mélodie complexe.

Turajana

Une chanson d'amour populaire kirundi interprétée en duo mixte avec des instruments électroniques enregistrés (publié par Alvin Smith et Bwiza, 2022). Il s'agit de l'amour entre un homme du Burundi et une femme du Rwanda. Il l'invite à ne pas compliquer les choses et à commencer sa vie avec lui au Burundi, et elle lui répond qu'elle suivra sa voie.

Love for Africa (“NG Kids”)

Dans une chorégraphie de trio qui combine avec virtuosité des éléments de danse synchronisée et de jonglage, la base musicale est constituée de morceaux afrobeat contemporains de divers artistes (*Chamber – Ariel Wayz, Unavailable – Davido, Morning Stress – Djay, You Dey Feel the Vibe – FRA, Butamu – DJ Renaldo ft. Mobeti, Sability – Ayra*).