Después de CONTRA LA PARED, la nueva película de FATIH AKIN **FESTIVAL DE CANNES** SECCIÓN OFICIAL

LOS SONIDOS DE ESTAMBUL

Golem Distribución, S.L.

golem@golem.es

Martín de los Heros,14 E 28008 Madrid

Tel. 91 559 38 36 Fax. 91 548 45 24

Confucio dijo:

Cuando se llega a un lugar desconocido y se quiere entender la cultura predominante, sea profunda o superficial, hay que escuchar la música que se toca allí. Se puede saber todo de un país a través de la música.

Escucho Estambul

Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados. Al principio hay una brisa suave. Las hojas de los árboles se balancean y mueven. Allá a lo lejos el tintineo incesante de los aguadores. Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados.

Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados. De pronto pasan unos pájaros, bandadas de aves, muy arriba, chillando. En el suelo, estiran las redes. Unos pies de mujer chapotean en el agua. Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados.

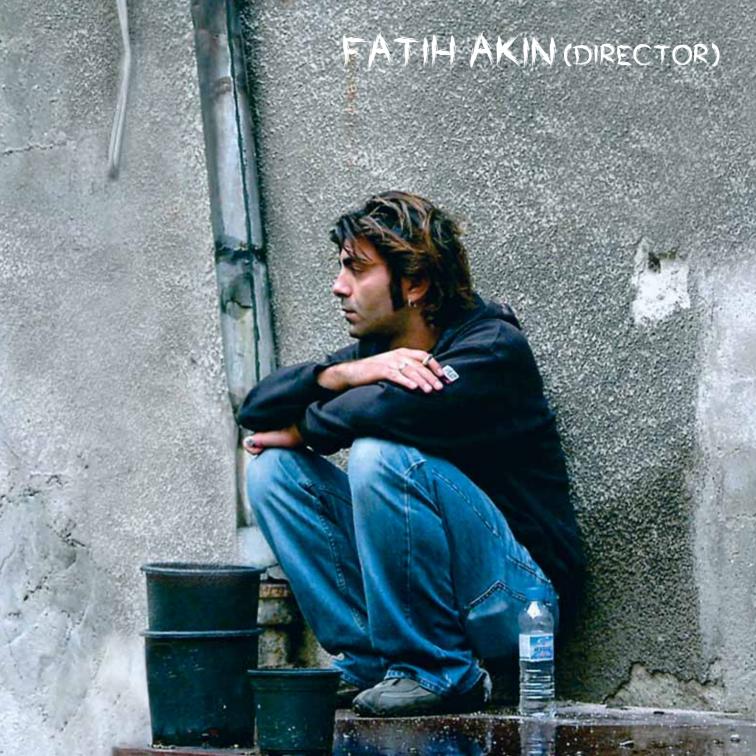
Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados. El Gran Bazar sereno y fresco. El ruido del mercado. Patios de mezquitas llenos de palomas. En el muelle, martillazos y golpes. El viento de primavera huele a sudor. Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados.

Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados. Mareada por un pasado de bacanales, una lujosa mansión duerme entre cobertizos, rodeada por los aullidos del viento del sur. Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados.

Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados. Una chica, delicada y bonita, va por la acera. Piropos atrevidos, rimas, comentarios jocosos. Deja caer algo de su mano, puede que sea una rosa. Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados.

Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados. Un pájaro revolotea por tu falda. Sé que tienes la frente mojada de sudor, los labios húmedos. Una luna plateada se alza detrás de los pinos. Todo lo veo a través de los latidos de tu corazón. Escucho Estambul, concentrado, los ojos cerrados.

Orhan Veli Kanik (poeta turco)

Oteli

Mientras componía la banda sonora de «CONTRA LA PARED» en Estambul, Alexander Hacke, miembro de la vanguardista banda alemana «EINSTÜRZENDE NEUBAUTEN» durante más de 20 años, descubrió la ciudad y su música. Entró en contacto con los miembros del grupo neopsicodélico BABA ZULA que le pidieron que sustituyera a su bajista. No fue difícil convencer a este hombre que se dedica a experimentar con el sonido. Pero no llegó sólo con el bajo, también trajo un estudio móvil de grabación y su «micro mágico» con el que ha capturado sonidos exóticos en todo el mundo. Ha bautizado a este peculiar método, que le permite realizar grabaciones profesionales en casi cualquier sitio, como «grabación callejera».

Se propuso capturar la diversidad musical de Estambul para que se oyera en Occidente, desde los sonidos electrónicos más modernos, pasando por el rock y el hip-hop, hasta la música árabe más clásica. Fatih Akin, el director de «CONTRA LA PARED», le acompañó en su recorrido con su cámara y filmó la escena musical de una ciudad cuyos habitantes aman la música. La base de Alexander Hacke fue el venerable Büyük Londra Oteli (Gran Hotel de Londres) en el barrio de Beyoglu, quizá el punto más europeo de Turquía. A partir de ahí, recorrió un mundo extraño, contradictorio, lleno de vida y seductor, recogiendo impresiones y grabaciones, empujado por la fuerte corriente de esta enorme y multifacética ciudad.

Pero no existe la banda sonora ni la película que haga justicia a la diversidad y a la fuerza que generan las impresiones visuales y musicales de esta ciudad.

En opinión de los miembros del grupo neopsicodélico BABA ZULA, en el que Alex Hacke sustituye al bajista, Estambul no pertenece ni a Oriente ni a Occidente. Numerosas influencias étnicas han conformado la ciudad en su larga historia, y este desarrollo sigue hoy en día. Cuando uno crece escuchando temas de Zeki Müren y de Pink Floyd, y si ninguno de los dos le convence, no queda más remedio que ir por su propio camino. El Bósforo, que sirve de línea divisoria entre Asia y Europa, se convierte en la metáfora del conflicto interno. BABA ZULA no se siente en casa en ninguna de las dos orillas, por eso la banda está rodada en el río. El grupo, compuesto por MURAT ERTEL (guitarra y «saz», una especie de laúd) y LEVENT AKMANN (percusión y efectos) sigue los pasos de grupos de principios de los 70 con una simbiosis de rock psicodélico con toques de jazz y sonidos orientales.

Hace dos años, el brujo MAD PROFESOR mezcló uno de sus discos y fue bastante más vendido en Europa que en Turquía, donde todavía no se aprecia su música. Pero BABA ZULA no tienen intención de cambiar de rumbo, aunque antes deban hacer escala en Europa.

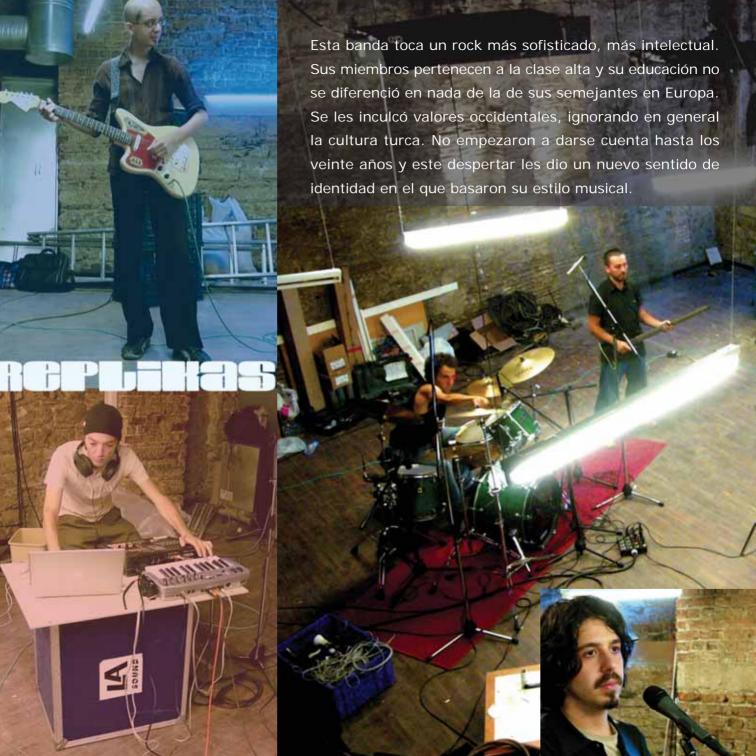

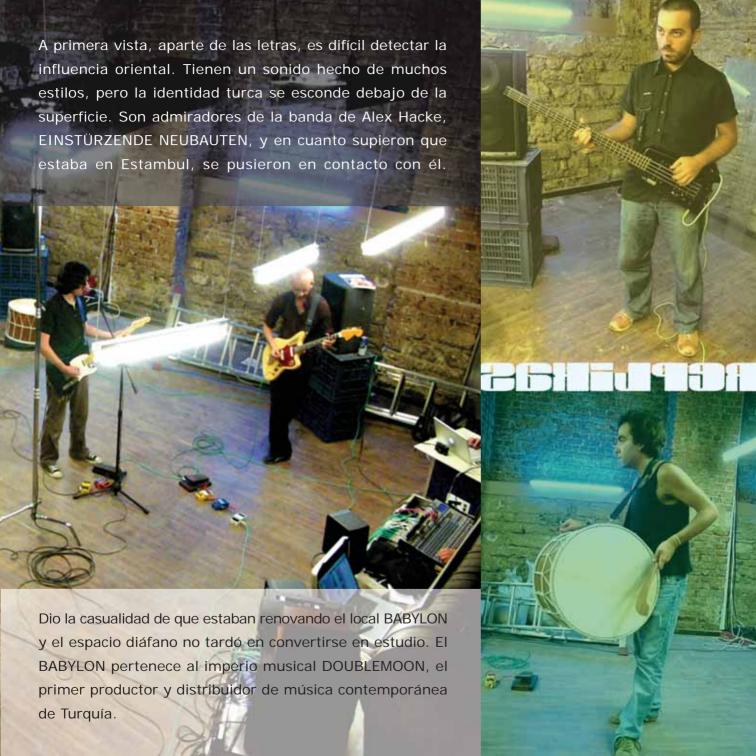

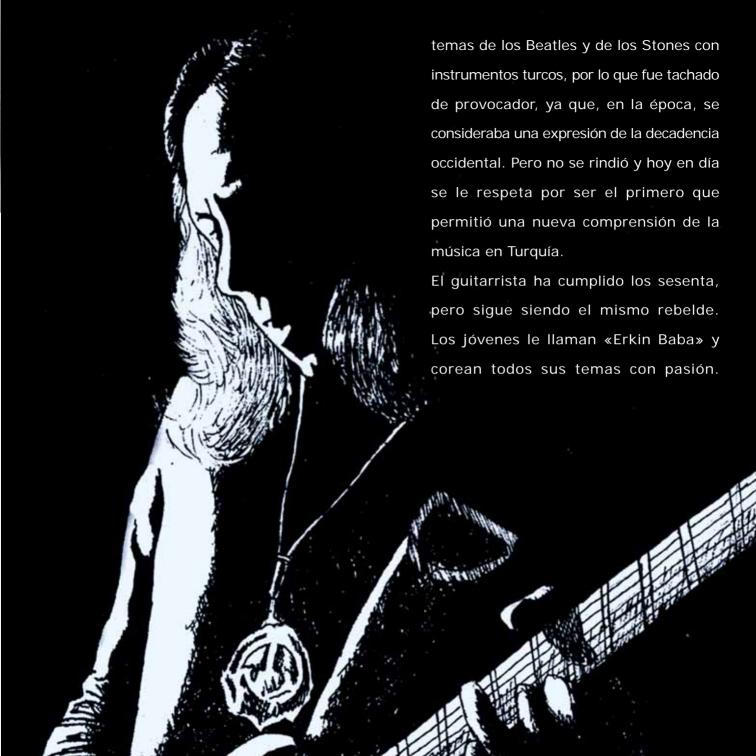
En Turquía, el rock sigue siendo una expresión de la rebelión y se parece todavía mucho al sonido quitarrero de los setenta. El mejor sitio para verlo es el barrio de Beyoglu; es muy posible que no haya otro lugar en el mundo con tanta gente con el pelo largo. DUMAN sigue tocando rock «tradicional» turco a pesar de añadir a sus temas una buena dosis de música punk. Influenciados por sus padres, amantes del heavy metal, crearon la banda siendo aún muy jóvenes, cantando en inglés y tocando en bares. A los 21 años, el cantante se mudó a Seattle, la capital del grunge, pero no tardó en echar de menos Estambul y empezó a componer temas en turco. Una de sus canciones más famosas es un himno a la ciudad de Estambul que vuelve locos a sus seguidores siempre que la tocan en directo. Puro punk rock con el que dan ganas de gritar, una oda al lado más oscuro de la metrópolis.

En la orilla oriental de la ciudad, frente al Cuerno de Oro, está el barrio de Kadiköy que, con Bakirköy, se ha convertido en el baluarte del hip-hop en Estambul. Pero los que cruzan el Bósforo con la esperanza de encontrar un barrio deprimido ocupado por una nueva cultura juvenil se equivocan. El barrio se parece más bien a una ciudad de provincias con espléndidas vistas al mar de Mármara. Aquí encontramos a CEZA (El castigo), la versión turca de «Public Enemy».

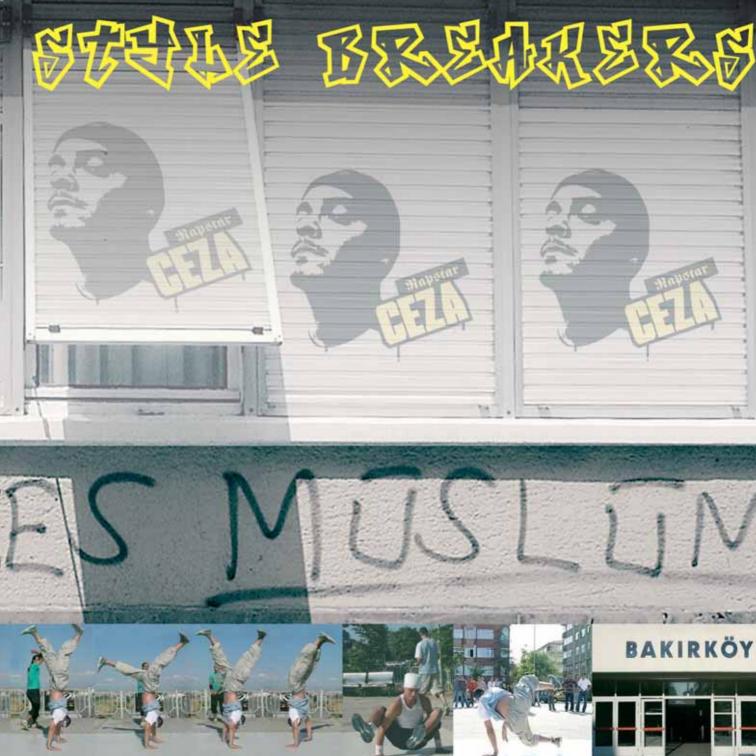
CEZA, un joven muy serio, no tiene nada que ver con la actitud forzada de los raperos americanos. Recita sus rimas con un impresionante ritmo entrecortado, como si se hubiera tragado un AK-47 y fuera un predicador con algunas anfetas en el cuerpo. Sirviéndose de la popularidad del hiphop, su objetivo es dar a conocer su punto de vista social y político, basado en su vida y su psicología. La amistad tiene un papel central en su filosofía y considera a su círculo de amigos como su familia. Siempre está dispuesto a ayudar a su hermana, también cantante de rap, que intenta abrirse camino en el mundo machista de la música rap.

仍是你们还回回

Si los chicos del barrio de Kadiköy se consideran un círculo de amigos, la escena musical de Bakirköy es más underground. El barrio es menos céntrico y está poblado en su mayoría por emigrantes de Anatolia. Los ISTANBUL STYLE BREAKERS son un grupo no muy definido de adolescentes que sienten pasión por el breakdance. Demuestran sus habilidades en la calle y en discotecas. Su objetivo es enseñar a otros adolescentes las ventajas de un buen estado físico y mental, y apartarles de las drogas y otras influencias destructivas.

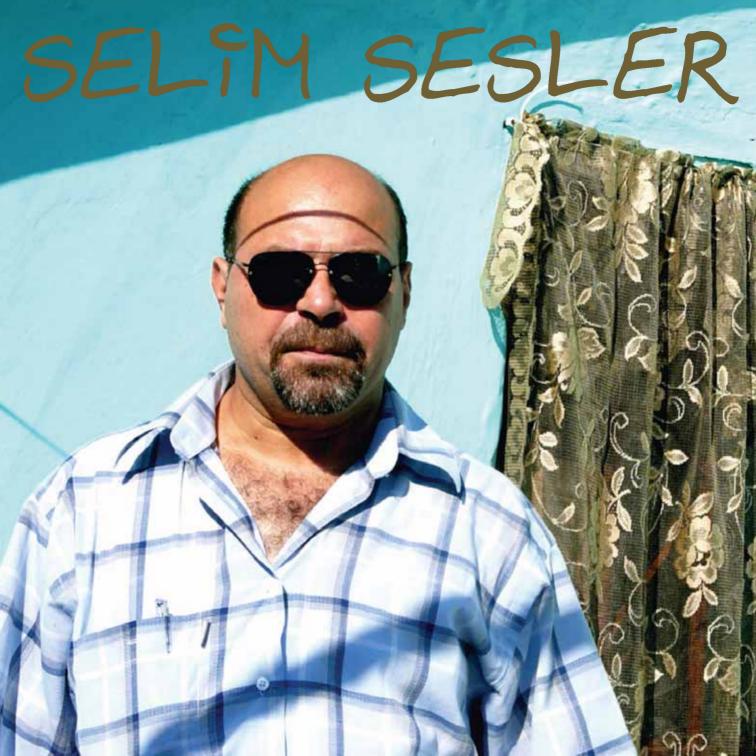

El derviche digital MERCAN DEDE es uno de los artistas más populares de la escena musical actual. Ningún músico turco fusiona los modernos ritmos disco con la música tradicional sufí. Es tan hábil con la flauta como con los ordenadores. Es un virtuoso y los músicos que le acompañan son de los mejores. El grupo que llevó en la gira mundial de 2004 estaba formado por los solistas de los que se ha ido rodeando progresivamente durante los pasados años. El clarinetista tiene 16 años, es gitano y habría encantado a Benny Goodman y a Ornette Coleman.

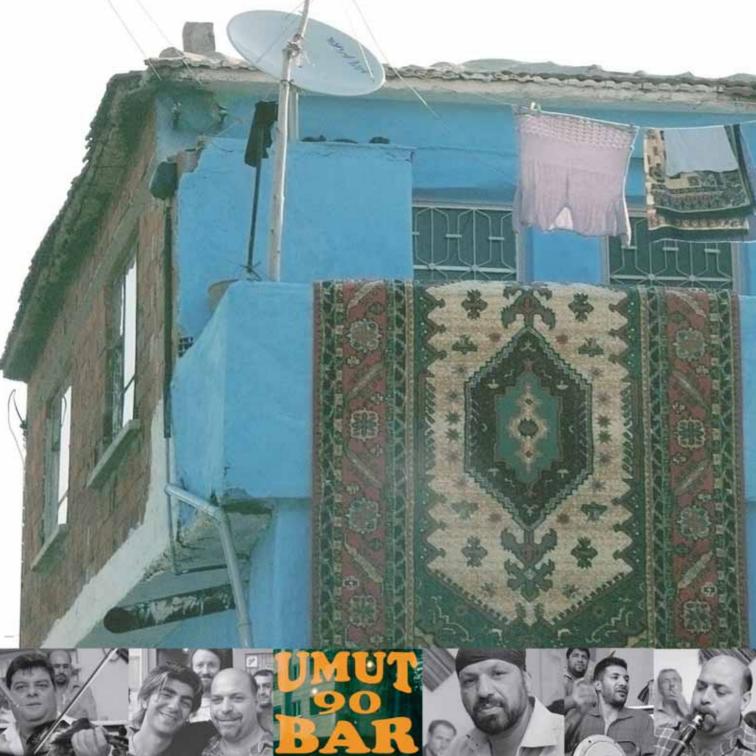
De niño, MERCAN DEDE iba a casa en un taxi comunal (un dolmus) cuando oyó una música maravillosa tocada por una flauta de bambú, una «ney». Decidió que aprendería a tocarla. Dicen que se tarda un año en sacar una nota clara de una «ney». Este instrumento tiene un papel importante en el sufismo y en la danza de los derviches. Antaño, bailaban para alcanzar un estado de trance, pero hoy en día, estos bailes se celebran sobre todo para los turistas ya que los numerosos monasterios sufíes han cerrado sus puertas. Cuando los derviches aparecen en el escenario durante las interpretaciones de MERCAN DEDE, no lo hacen por exotismo, sino para que

Hay personas que son músicos natos. Algún instrumento cae en sus manos durante su infancia y se convierten en maestros del mismo. SELIM SESLER es una de estas personas y su instrumento es el clarinete. SELIM es gitano; nació en Kesan, una pequeña y árida ciudad de Traquia, en la parte europea de Turquía, a unos 250 kilómetros de Estambul. Ha llevado la música de su país al mundo entero y ha realizado numerosas grabaciones. Sigámosle a su pueblo natal. En Kesan, nos unimos a una «fasil», una reunión tradicional en la que los hombres quedan en un bar para beber y tocar. Su música conmoverá a todo amante del jazz. SELIM nos lleva al barrio de su niñez donde tiene lugar una boda gitana, pero estamos en otro planeta, aquí la novia va vestida de negro. La orquesta de la boda desafina ligeramente, pero la melodía seguirá con nosotros cuando regresemos a la gran ciudad; no tiene nada de sorprendente, hay muchos gitanos afincados en Estambul, sobre todo en el barrio de Tarlabase, donde SELIM vive todavía. Cuando llegó a la ciudad hace 18 años, tocaba en restaurantes y cafés por unas cuantas liras, pero la sociedad turca ha empezado a aceptar a los gitanos, sobre todo porque han descubierto que sienten pasión por la música tradicional. Los bohemios de la clase alta de Estambul descubrieron a SELIM SESLER y por fin, su música tiene el respeto que se merece.

La cantante folk canadiense lleva a Estambul debajo de la piel. Vivió allí varios años, habla turco con fluidez y canta en este idioma. El profundo amor que siente por la música turca la ha convertido en una artista famosa en Turquía. Todo empezó cuando un amigo suyo le dio una cinta con música de los 50 y de los 60 tocada por músicos turcos en Bulgaria. Aprovechó un viaje a este país para saber un poco más. Recorrió pueblos preguntando si la gente aún conservaba viejos discos y algunos le entregaron auténticos tesoros. BRENNA quería volver a dar vida a esta música perdida y encontró al compañero perfecto en SELIM SESLER. Grabaron un CD que creó una auténtica conmoción. La gente se alegraba y se avergonzaba de que una joven canadiense se interesara por viejas canciones olvidadas y las cantara en turco. Había redescubierto partes de una cultura que habían olvidado. BRENNA vive actualmente en Canadá. pero reconoce que siempre que vuelve a Estambul, es como regresar a casa.

Prenna Wacchimmen

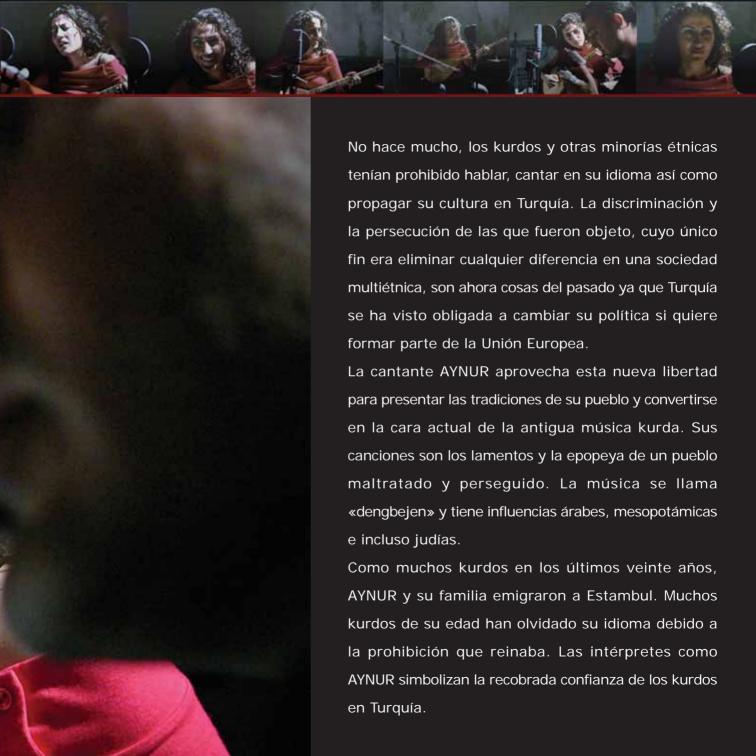
Siyasiyabend

SIYASIYABEND, el nombre de un héroe mítico, no es una banda propiamente dicha, sino un grupo de marginados cuya pasión es la música callejera. Tocan en las callejuelas, en las zonas peatonales y las plazas de Beyoglu. Su primer objetivo no es ganarse la vida ni ver cuántas monedas caen en la funda de la guitarra. Ante todo, quieren sacar a la gente de su letargo, protestar y comunicar su visión de un mundo mejor y más justo. En la calle, tienen acceso a todos, desde los críos que esnifan pegamento a los ejecutivos trajeados.

Se enorgullecen de lo que hacen, rechazan los mecanismos de la sociedad de consumo y se dejan llevar por un auténtico romanticismo callejero, aunque la suciedad les destruya. Su música cambia con su humor. A veces es una mezcla de rock y jazz, otras se inclinan por el folclore y, a veces, por la canción protesta en la que BISON, el cantante, suena como un Bob Dylan turco. Les han echado de todas partes hasta que han conseguido encontrar un sitio en la plaza Tünel, entre los estudiantes y los turistas, donde nadie les molesta. Hay drogas, claro, y no lo tienen fácil, pero creen que la música puede cambiar el mundo. Gran parte de la sociedad los rechaza, rehusando reconocer su talento, pero seguirán tocando a pesar de todo.

Es una de las grandes estrellas de Turquía, se le ha llamado el Elvis de la música de estilo árabe. Es muy popular y querido, el héroe de los taxistas. Ha vendido millones de copias desde que empezó su carrera en 1960 y fue un actor famoso cuando la industria cinematográfica turca era boyante. Toca un instrumento que puede describirse como un laúd alargado llamado «saz» de los que tiene una enorme colección y de los que es un auténtico maestro. Ha compuesto todas sus canciones con el más antiguo de ellos. Nadie ha desarrollado tanto la música de estilo árabe como él con su instrumento. En 1934, cuando la música turca fue prohibida en la radio, la población islámica escuchaba emisoras árabes y la música turca sufrió una fuerte influencia árabe, de ahí el término «estilo árabe». Más tarde, el cantante popularizó esta moda, pero nunca ha tocado en directo. Más bien es un investigador de la música oriental, tanto artística como popular, recuperando viejas canciones y buscando nuevas estructuras. Sin embargo, un movimiento intelectual conservador le acusó de traicionar la herencia cultural turca y el «estilo árabe» se convirtió en un término peyorativo. Todavía hoy, el músico siente que no se ha sabido apreciar su verdadero talento. Aceptó grabar en directo por primera vez en su vida para ALEX HACKE.

Müzeyyen Senan

Dice ser la última de una estirpe. Tiene 86 años. Nació en un pueblecito y vino a Estambul a los dies del gran puente, en la orilla asiática de la ciudad. De niña, tartamudeaba y se refugió en las cancio vez en 1933 y grabó su primer disco ese mismo año. Se convirtió en una estrella de la radio, sali adorada por la clase alta en los cuarenta, sobre todo en Beyoglu, cuando aún se conocía como el «b nos muestran una ciudad elegante, nada diferente de una metrópoli occidental.

z años. Creció en Üsküdar, a la sombra nes. Subió a un escenario por primera ó con Atatürk en los años treinta, fue arrio francés». Las antiguas fotografías

Pero Turquía empezó a americanizarse y MÜZEYYEN SENAR y su música orientalizante de salón se vio relegada por la cultura pop. Dio su último concierto en 1983 y pronto fue olvidada. El Estado nunca se fió de ella, sus creencias bohemias la hacían sospechosa, y no fue reconocida oficialmente hasta hace poco.

No ha sido olvidada del todo gracias a SEZEN AKSU, que sigue invitando a la gran dama de la canción a que se una a ella en los escenarios, llamándola su «madre musical». También fue posible filmarla para este documental gracias a la cantante que reunió a una orquesta de ocho músicos cuya media de edad era de 75 años.

SEZEN AKSU es la voz de Estambul, todos la escuchan, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Incluso en la lejana Alemania, muchos emigrantes se duermen oyendo sus canciones. Desde sus comienzos en 1970, Turquía la ha venerado como a una diosa y es conocida mucho más allá de sus fronteras. Ha compuesto y cantado numerosas canciones acerca de Estambul. Canta a un viejo Estambul que no ha conocido. Las magníficas fotografías en blanco y negro de Ara Güler son el perfecto telón de fondo para su música. No fue fácil convencer a la diva de que cantara un tema para este documental.

FATIH AKIN (DIRECTOR) FILMOGRAFÍA

2004 CONTRA LA PARED

2002 SOLINO

2000 WIR HABEN VERGESSEN
ZURÜCKZUKEHREN (DOCUMENTAL)

2000 IN JULI

1998 SHORT SHARP SHOCK

1997 GETÜRKT

FICHA TÉCNICA

Director FATIH AKIN

Guión FATIH AKIN

Fotografía HERVÉ DIEU

Montaje ANDREW BIRD

Sonido JOHANNES GREHL

Música y mezclas ALEXANDER HACKE

Productores FATIH AKIN / KLAUS MAECK

ANDREAS THIEL / SANDRA HARZER-KUX

CHRISTIAN KUX

Productores CORAZÓN INTERNATIONAL e

INTERVISTA DIGITAL MEDIA,

con NORDDEUTSCHER RUNDFUNK

INTERPRETES

ALEXANDER HACKE

BABA 7UI A

ORIENT EXPRESSIONS

DUMAN

REPLIKAS

ERKIN KORAY

CEZA

ISTANBUL STYLE BREAKERS

MERCAN DEDE

SELIM SESLER

BRENNA MAcCRIMMON

SIYASIYABEND

AYNUR

ORHAN GENCEBAY

MÜZEYYEN SENAR

SEZEN AKSU

DATOS TÉCNICOS

Nacionalidad ALEMANIA

Año 2005

Duración 92'

Idioma ALEMÁN, TURCO, INGLÉS

Proyección 1:1,85

Calificación: TODOS LOS PÚBLICOS

LA PRENSA HA DICHO

«Documental de todos los ritmos musicales que vibran en Estambul, un alegato contra las fronteras»

Amelia Castillo - El País

«Espléndida, fascinante, una obra documental que se despliega con tanta liviandad y ágil ritmo en su montaje como densidad en cuanto a contenido informativo»

Mingus B. Formentor - La Vanguardia

«Documental amable y fresco sobre Turquía a través de sus músicos»

Goyo García Maestro - La Razón

«La grabación realizada por Alexander Hacke es espléndida y un montaje muy hábil consigue mantener la atención del espectador»

Peter Brunette - Screen International

«Una de las grandes ciudades del mundo cobra vida a través de su música»

Derek Alley - Variety.com

«Viaje al sentimiento musical»

Soren Peñalver - La Opinión

SINOPSIS

Desde un punto de vista occidental, la película muestra una ciudad extraña, tensa, erótica, peligrosa y tentadora. El músico Alexander Hacke se sumerge en esta fantástica ciudad en busca de fuentes musicales, influencias y diferentes perspectivas.

Estambul arde. Si Berlín fue la ciudad más de moda a principios de los 90 y La Habana a finales de la misma década, es posible que el nuevo milenio haya escogido a Estambul para representar a la nueva megaciudad europea. Pero la cuestión es, ¿pertenece Estambul a Europa?

Hoy en día, muchos DJ, músicos y cantantes del mundo entero van a Estambul en busca de inspiración y del secreto de esta bella ciudad.

