

Sodade

This musical score for "Sodade" is presented in a multi-staff format. At the top, two staves show the vocal melody in a treble clef with a key signature of three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a common time signature. The melody consists of a single note, E4, followed by a whole rest. Below this, a guitar TAB section spans two staves, showing fret numbers (8) and bar lines. The piano accompaniment is shown in the middle section, with a right-hand staff in treble clef and a left-hand staff in bass clef, both in the same key and time signature. The right hand plays a chord of C minor (Cm), while the left hand plays a melodic line. The bottom section of the score shows two more staves, likely for a second guitar or bass, with fret numbers and bar lines.

SODADE

PLASTIC FANTASTIC

BATUKO

TEXTE DER BATUKO GRUPPE FLOR DI RABENTA

SAMMLUNG

Sodade

von Melody LaVerne Bettencourt
Hamburg, 2008

SODADE

Sodade - Zweikanalarbeit, Video,
Farbe, Ton, Loop,
Cabo Verde/Hamburg, 2008

SODADE

Ich singe mit meiner Mutter eine „Morna“, ein kapverdianisches Klagelied, mit dem Titel „Sodade“*. Die „Sodade“ (Sehnsucht) ist das zentrale Thema der „Morna“.

Meine Mutter steht an einem abgelegenen Teil des Hafens von Mindelo auf São Vicente und beginnt das Lied mit dem Satz:

Quem mostra'b ess caminho longe? Ess caminho pa Hamburgo. (Wer hat Dir diesen weiten Weg gezeigt? Den weiten Weg nach Hamburg.)

Ich, die am Hamburger Hafen steht, antworte mit dem Refrain:

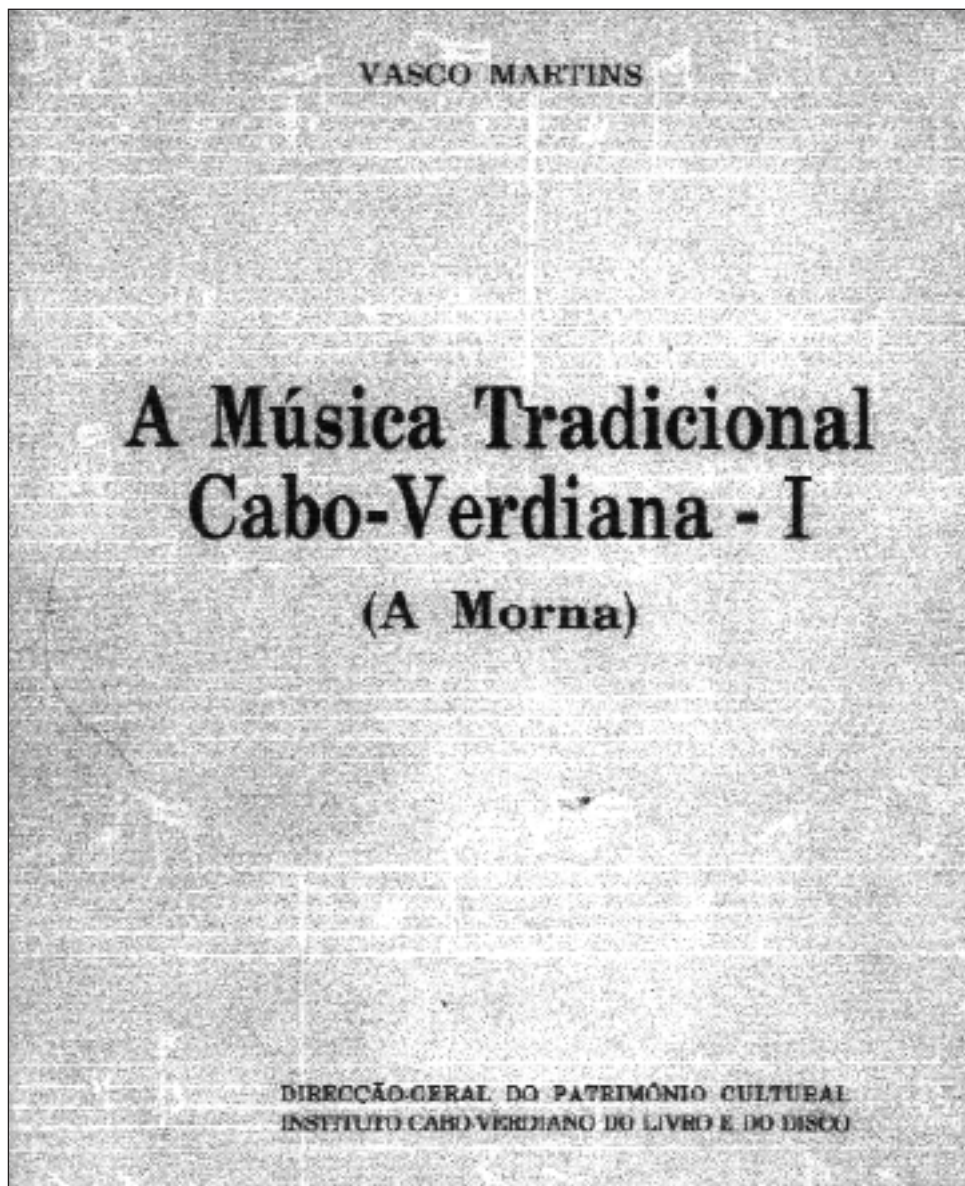
Sodade Sodade Sodade dess nha terra Cabo Verde (Sehnsucht nach meiner Heimat Cabo Verde)

Es entsteht ein Dialog über das Meer hinweg. Das Meer steht für Trennung und ist Hoffnungsträger zugleich.

Dieses Lied in der Interpretation von Cesaria Evora, war von großer Bedeutung für die Generation meiner Mutter. (Cesaria Evora schaffte es mit ihrer außergewöhnlichen Stimme, über die Landesgrenzen hinaus bekannt zu werden und ist heute die populärste Sängerin kapverdischer Abstammung.) Es spendete den in der Immigration lebenden Kapverdianern Trost und gab Raum zum Rückbesinnen. Gleichzeitig war das Lied wie ein Versprechen, die Heimat nicht zu vergessen und eines Tages zurückzukehren.

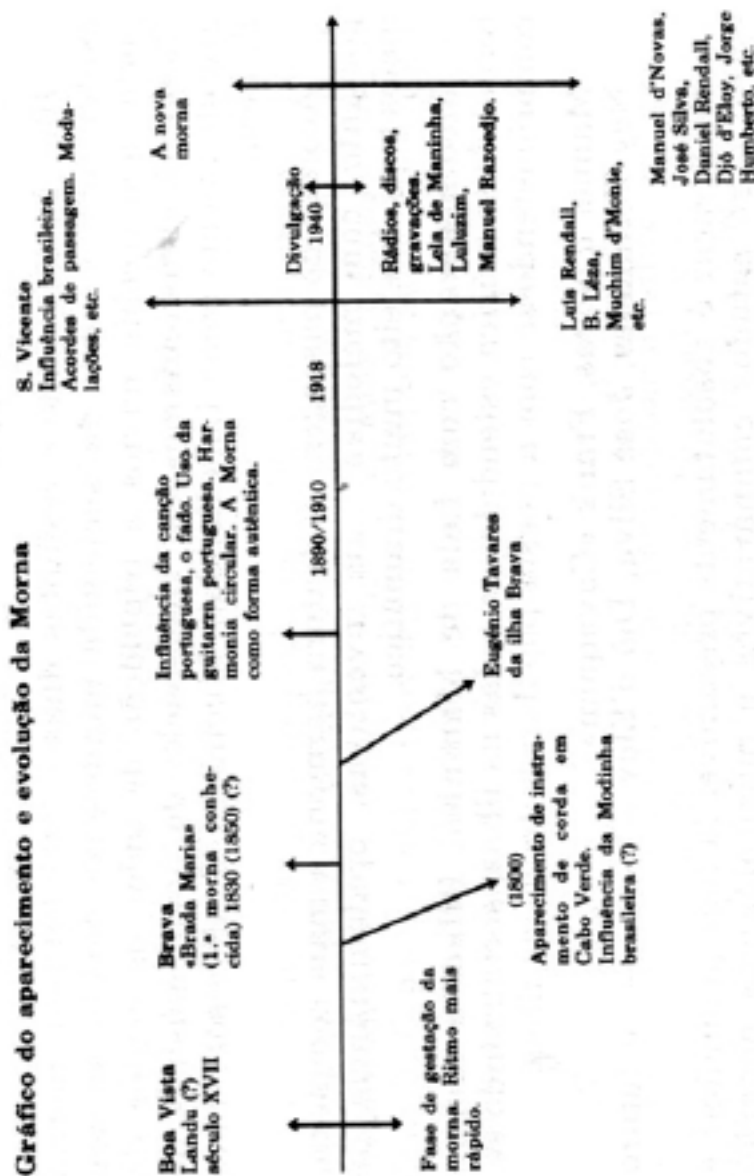
Meine Mutter hat ihr Versprechen gehalten. Sie ist zurückgekehrt und nun singt sie mit mir, um mich an meine Wurzeln zu erinnern.

*Die Schreibweise markiert den Unterschied zur portugiesischen Saudade die das Leitmotiv im Fado bildet. Dadurch manifestiert sich der Anspruch auf ein spezifisch kapverdianisches Gefühl in der Sprache.

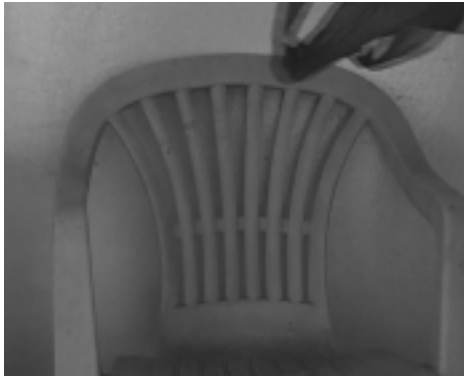

Einband der bisher einzigen musiktheoretischen Abhandlung zur kapverdianischen Liedgattung „Morna“ von Musiker und Theoretiker Vasco Martins, erschienen im Jahre 1989 ausschließlich in portugiesischer Sprache

Gráfico do aparecimento e evolução da Morna

**PLASTIC
FANTASTIC**

Plastic Fantastic - Video, Farbe, Loop,
Cabo Verde 2008

PLASTIC FANTASTIC

Eine Frau faltet eine Plastiktüte.

Sie faltet die Plastiktüte, um diese wiederzuverwenden
und um sie platzsparend aufbewahren zu können.

Durch die Faltung entsteht eine Form.

Hier verbindet sich der alltägliche Umgang mit „armen“ Materialien und
der Gestaltungsprozess zu einem Objekt.

Ich habe in drei Haushalten jeweils eine Faltung ausgewählt und zeige diese nun als
„Objet Trouvé“.

Plastic Fantastic 1,2, 3- Plastik, jeweils ca 7cm x 10cm
Cabo Verde 2007

BATUKO

Batuko- Dreikanalarbeit, Video, Farbe, Ton, Loop,
Cabo Verde 2008

BATUKO

Wie die „Morna“ ist der „Batuko“ eine kapverdische Musikgattung verbunden mit einem Tanz.

Der „Batuko“ ist eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen an Cabo Verde. Ich lebte von meinem 5. bis 6. Lebensjahr in Praia (die Hauptstadt von Cabo Verde), sah dort wie Frauen sich versammelten, zusammen musizierten und tanzten. Einmal wurde ich eingeladen, in die Mitte des Kreises zu treten und zu tanzen. Der treibende Rhythmus der Trommeln und die Zurufe der Frauen: „Bote baja sabi!“ (wörtlich: Du tanzt schön!) versetzten mich in einen rauschähnlichen Zustand. Diese Erfahrung führte viele Jahre später zur Auseinandersetzung mit der Bedeutung dieses Tanzes und seiner Geschichte und somit zu meiner Videoarbeit.

Die Form, die ich für diese Videoarbeit gewählt habe, ist das Triptychon.

Im Zentrum befindet sich der Tanz, das kulturelle Miteinander der Frauen, an den Seiten zwei Szenen aus dem Arbeitsleben der Tänzerinnen: links der Verkauf von Eiern, rechts das Stampfen von Mais.

Ich habe diese beiden Tätigkeiten ausgewählt, da sie im Kontrast zueinander stehen: links das Leichte, Schwebende, Balancierende, rechts das Stampfende, Brachiale. Es sind anmutige Bewegungen und solche, die von Kraft und Energie zeugen. Der Tanz steht in der Mitte: verbinden und ausgleichend.

Batuko, der verbotene Tanz von Santiago

Die Missionare der Kolonialherrscher verboten den Sklavinnen den Batukotanz aufgrund seines erotischen Ausdrucks, und um jegliches Fortleben afrikanischer Tradition zu verhindern.

Aber der Batuko ist viel mehr als nur erotische Hüftbewegung. Er steht für Rebellion, ist aufmüpfig und kraftvoll. Keine Spur von passiver Weiblichkeit. Er hat die Unterdrückung bekämpft und überlebt.

Frauen unterschiedlichen Alters bilden zusammen einen Kreis und entwickeln Texte, die das alltägliche Leben der Gesellschaft widerspiegeln. Die Texte handeln von den Lebenserfahrungen der anwesenden Frauen. Zu jedem Lied tritt eine Frau in die Mitte des Kreises. Beim Tanz bewegt sie rhythmisch ihre Hüften, um den sie einen Stoffgürtel trägt. Es heißt, der Stoffgürtel symbolisiere die Ketten der Sklaverei, die es immer aufs Neue abzuschütteln gilt.

Die Königin des Batuko

Inasia Gomi ist die bekannteste Batukaderin. Es ist ungewöhnlich im Batuko, dass eine einzelne Person in den Vordergrund gerät, da der Batuko immer als Gemeinschaftswerk praktiziert wird.

Inasia Gomi besitzt diese herausragende Stellung, da sie die Kunst der freien Improvisation von Texten, dem „Finason“ beherrscht wie keine Andere. Sie verfügt über kein festes Repertoire, wie es bei anderen Gruppen üblich ist. Der Text entsteht erst während der Performance und hat immer konkrete, auf die Situation Bezug nehmende Themen zum Inhalt. Während der Unabhängigkeitskämpfe der 70er Jahre war sie eine der Stimmen, die das Geschehen und die Ereignisse in Texte bündelte und somit zur Verbreitung von Unabhängigkeitsgedanken beitrug. Inasia Gomi ist heute ca. 80 Jahre alt und immer noch aktiv.

**TEXTE DER
BATUKO GRUPPE
FLOR DI RABENTA**

Die Gruppe Flor di Rabenta

Ich habe die Gruppe „Flor di Rabenta“ für meine Videoarbeit ausgewählt, weil sie dem Urtypen der Batukogruppe am nächsten kommt. Sie ist somit repräsentativ für alle Batukogruppen und weist die charakteristischen Merkmale auf: Die Gruppenmitglieder stammen alle aus dem selben Stadtviertel (Das ist wichtig, damit diese sich regelmäßig treffen können. Meistens finden die Treffen nach der Arbeit und dem Abendbrot statt). Es sind einfache Frauen, die als Straßenhändlerinnen oder Haushaltshilfen arbeiten.

Der „Batuko„ besteht aus drei Elementen:

1. Der Gesang: Es gibt eine Lead-Sängerin, welche die Strophe vorträgt und einen Chor, bestehend aus den restlichen Frauen, die mit dem Refrain antworten.
2. Das Trommeln: Die eine Hälfte der Gruppe schlägt einen 2/4, die andere einen 3/4 Takt. Daraus setzt sich der pulsierende Rhythmus zusammen.
3. Tänzerin mit dem Pano um die Hüften: Das Pano ist ein Tuch mit traditionell schwarz-weiß gewebtem Muster, das die Santiago Frauen als Schmuck und als Zeichen ihrer Zugehörigkeit zu Cabo Verde und ihrer afrikanische Identität am Körper tragen. Die Tänzerin bewegt sich zum Rhythmus der Trommeln. Außerdem wird sie durch einzelne Zurufe der teilnehmenden Frauen angetrieben und gelenkt. Es entsteht somit auch ein Dialog zwischen der Tänzerin und den Musikerinnen, deren Augen während des ganzen Stückes ihren Bewegungen folgen.

Texte der Batuko Gruppe Flor de Rebenta

Título 1 : MARIA

la ia ia Maria

u ranja desdi pikinoti mi ku bo

ja bu largam na mundo mi só

ja bu odja alguém ki bu cré, m dexou ku el oh

Título 2: FLOR DI RABENTA

Nos é grupo di flor di rabenta

a nos morada é tchom di S. Pedro

el ó ki nu ta bai é cima sol ta brilha

a nu ta pidi nho S. Pedro

é danu forca e ku coragi

e pe libranu di tudo mal di mundo

Título 3: JOSÉ

Ami José desdi pikinoti

pidi nhor Deus pa dam vida ku saúde

am sombra la na solera di nha porta

uel forca di nha brasso, soris di nha testa

na passar di ano 51, di 15 ano mim perdi nha pai

ha mãe mandam pam bai Administrador

é ba santam na lista di ba pa Angola

fla nha mãe, djam ba Administrador

dministrador flam dja ka tem lugar

sai ta bem sucuro dja panham

tchiga casa dento tchuba ku bento

mim labanta dentu nepunepu

chuba dja pára cabo sta suncuro

fonha mãe mandam ku 25\$

cela nha burro n poi rosto pa pilurinho

dixi forno n subi ribon di kal

passa pa costa capela pam lancia padja carga
ha burro cansa ki num passa ka ta dá
ai ka ta fila, cuidado volta pa casa
tchiga casa disanimado di nha vida
fla nha mãe kusé ki nu ta fazi
fla nha fidjo nu ba xinta nu conforta
conforto sem nada ka ta da pa kria fidjo

Título 4: DOR DI MUNDO

Mi n ta fla nhor Deus forti nu passa mal tamanhu
igranti di nos terra dento tchom di Portugal
em trabadjo sem nada pega nel
idjo parida corri riba corri baxo
i tudo ki ta duem é kel negócio sujo
el movimento tene tcheu mãe sem si fidjo
el movimento tene tcheu mudjer sem si marido
el mãe ki fica só ta tchora disispero

Título 5: NHA BACA

Hos flam kusé nta fazi
ha burro ka sta surra
ha baca kai na corda
ha carnero dja maluca
tchora dia, ai m tchora noti
adrugada dja panham na caminhu
ta lembra tempo stória grandi nha avó
i n djobi riba, ai n djobi baxo
djobi tempo, n odja tchuba lá ta bem
ha casa Ramu n conta strela noti manxi
ha canto casa cria lera dortolon

Título 6: BRANBAM DI MUNDO

Mi na mundo djam podi sta
jes screbi carta ês manda flam
é nha cunhado ki é nha marido
ka liga nada pamodi ami é campion
ranbam di mundo ka ta mariam cabeça
a sociedade djam sabi vive
im ba cutelo bento ta panha
dixi ladera nta da pancada
im n ka dixi nta vira nha caminho
ta pega nos cultura n ta poi riba la na altura

Título 7: MISÁ BRANCA

laiai oiaiai oiaiai dja nu tem po di pega nel
iaiai oiaiai oiaiai Silva Semedo dja nu tem po di pega nel
iaiai oiaiai oiaiai Titino Varela dja nu tem po di pega nel
iaiai oiaiai oiaiai mocinhos dja nu tem po di pega nel
iaiaia a Baita Preta ai mundo e duedo dja
nu tem po di pega nel
iaiaia ai Flor di Rabenta, la tchon di Alemanha
dja nu tem po di ega nel
iaiaia a Misá Branca ai nu tem po di pega nel
iaiaia a Melody Branca la tchon di alemanha dja nu tem po di pega nel

Título 8: PIMPIM

liaiaia ... oiaiaiai fla Pimpim iaiaiai flor di rabenta
iaiaiaiaia
ia m ka bem cumê m ka bem bebe
ia m bem sabi di saúde nhos
iaiaia ai Pimpim
iaiaia, Oiaiaiaia flor di rabenta, Oiaiaiaia
iai ami e bonitu ta papia sabi
iai ami e rascon n ta bisti limpo
iaiaiaiaia Misa Branca, iaiaiaiaia não, Pimpim po manso

Título 9: CRÍTICA?C

ntra ku mi bu xinta bu raganham denti
pa bu beijam pa bu mostram ma bo é nha amiga
canto n da costa bu xinta bu papia na nha vida
pa mo m ka flou bu pensa ma dja bu inganam
Ami n ka flou so pa modi mi n ka bo sabi man ka ta liga
bu ta flam so pa bu botam nha pom?ma barro seco ka ta pega na paredi
sol ka kentanu ki fari friessa
Ka bu confirma kel ki bu ka odja
Ka bu papia kel ki bu ka sabi
po rosto riba bu pidi perdom
ma bu ta lembra ma alebi me pecadu

Título 10 : NUNO

Nha mai oras ki ta bai traz di nha cultura
ami m ta pidi nha pai di ceu
pe kumpanhanu ke pe botanu abencão
que pe libranu di boca pecador
ma la di riba nu tem nhor Deus na ceu
ma li di baxo nu tem Edna ku Binho
ma na nos lado nu tem Misá ku Nuno
ma dento meio nu tem Benvindo João Varela
nos coração sta cheio di alegria
amor e amizade nu ta dal pa tudo mundo

Flor di Rebanta - Die sich öffnende Blüte

Aus dem kapoverdianischen Kreolo von Vannesa Bettencourt

Titel 1: Maria

Oia ia ia Maria

Seid unserer Kindheit sind wir zusammen

Jetzt läßt du mich alleine in dieser Welt zurück.

Du hast jemanden gesehen, den du lieber magst als mich,
ich lasse dich mit der Person ziehen, oh

Titel 2: Flor di Rabenta (die sich öffnende Blüte)

Wir sind die Gruppe Flor di Rabenta

Unser zu Hause ist der Boden von Sankt Petrus

Wohin wir gehen dort ist strahlende Sonne

Wir bitten unseren Sankt Petrus,

er gäbe uns Kraft und Mut,

er möge uns von allen bösen Dingen der Welt bewahren

Titel 3: José

Ich, José,

seit meiner Kindheit habe ich Gott

um ein glückliches Leben und Gesundheit gebeten

um erholsamen Schatten vor meiner Haustür

Ich gebe dafür die Kraft meines Armes und den Schweiß auf meiner Stirn

Am Ende des Jahres 1951.

Ich war 15 als ich meinen Vater verlor

Meine Mutter schickte mich zum Administrator

damit er meinen Namen in die Reiseliste nach Angola einträgt

Ich sagte meiner Mutter, ich war beim Administrator
Der Administrator sagte es gäbe keinen Platz mehr
Auf dem Rückweg holte mich die Dunkelheit ein
Ich erreichte mein zu Hause, es regnete und stürmte

Ich stand im Morgengrauen auf
Es hatte aufgehört zu regnen, es war aber noch dunkel
Meine Mutter schickte mich mit 25 Escudos
zum Fischmarkt
Ich sattelte meinen Esel und machte mich auf den Weg

Ich löschte das Feuer im Herd und ritt nach Ribon di Cal
An Costa Capela vorbei, dann nach Padjá Carg.
Mein Esel war so erschöpft, dass er keinen Schritt
mehr gehen wollte
Es ging nicht mehr weiter, ich kehrte um

Ich kam verzweifelt nach Hause.
Ich fragte meine Mutter was wir machen sollen
Sie sagte, mein Kind, lass uns hinsetzen
und uns daran gewöhnen.
Gewöhnen? Wenn man nichts hat,
kann man keine Kinder aufziehen

Titel 4: Dor di Mundo (Schmerzen der Welt)
Ich sage zu Gott, wie schlimm es uns ging
Emigranten aus unserem Land,
in Portugal ohne Arbeit, ohne Halt
Schwangere Tochter, läuft verzweifelt auf und ab
Was mir am meisten weh getan hat war der Drecksjob
Die Folge waren Frauen,
zurückgelassen von ihren Kindern
Die Folge waren Frauen,
zurückgelassen von ihren Männern
Die wartende Mutter weint aus Verzweiflung

Titel 5: Nha Baca (meine Kuh)
Sagt mir was ich tun soll
Mein Esel schreit nicht mehr
Meine Kuh ist über ein Seil gefallen
Mein Schaf ist verrückt geworden
Ich weine Tag und Nacht
In der Morgendämmerung bin ich schon unterwegs
Ich erinnere mich an damals, an die Zeit
der großen Geschichten meiner Oma
Ich sah in den Himmel, ich sah auf die Erde
Ich blickte in die Zukunft und sah den Regen kommen
Zu Hause zählte ich die Sterne bis in den Morgen hinein
An einer Ecke des Hauses konnte ich das Gras wachsen sehen

Titel 6: Brambam di mundo (Gerüchte der Welt)
In dieser Gesellschaft kann ich überleben
Ich habe einen Brief erhalten in dem mir nachgesagt wird,
ich hätte eine Affäre mit meinem Schwager
Ich ignorierte es, weil ich gut bin

Die Gerüchte dieser Welt
bringen mich nicht aus der Fassung
In dieser Gesellschaft kann ich überleben
Wenn ich zum Berg gehe und es stürmt,
dann tost der Sturm auch in mir,
dann wäre ich bereit die Lächerer zu schlagen

Doch wenn es oben am Berg ruhig ist,
dann kehrt auch bei mir Ruhe ein
Ich nehme unser kulturelles Erbe
und halte es über allem hoch

Titel 7: Misá branca (weiße Misá)

Oiaiai oiaiai oiaiai wir haben eine helfende Hand

Oiaiai oiaiai oiaiai Silva Semedo wir haben
eine helfende Hand

Oiaiai oiaiai oiaiai Titino Varela wir haben
eine helfende Hand

Oiaiai oiaiai oiaiai Jungs wir haben eine helfende Hand

Oiaiaia a Baita Preta auch wenn die Welt traurig ist,
wir haben eine helfende Hand

Oiaiaia a Flor di Rabenta, dort in Deutschland haben wir eine helfende Hand

Oiaiaia a weiße Misá, ai wir haben eine helfende Hand

Oiaiaia a Melody dort in Deutschland haben wir eine helfende Hand

Titel 8: Pimpim

Oiaiaia ... oiaiaiai sag Pimpim

oiaiaiai Flor di Rabenta

oiaiaiaiaia

oia ich bin nicht gekommen um zu essen,

ich bin nicht gekommen, um zu trinken

oia ich bin gekommen, um mich über

eure Gesundheit zu erkundigen

Oiaiaia ai Pimpim

Oiaiaia, Oiaiaia Flor di Rabenta, Oiaiaia

Oiai ich bin schön und mein Reden ist gewandt.

Oiai ich bin cool und meine Kleider strahlen vor Reinheit

Oiaiaiaiaia Misá Branca

Oiaiaiaiaia nein, nein, Pimpim du bist ruhig.

Titel 9: Crítica (Kritik)

Wir haben uns getroffen, Du hast mit mir gelacht

Du hast mich geküsst um mir zu zeigen,
dass Du meine Freundin bist.

Als ich mich umdrehte, hast Du über mein Leben hergezogen

Weil ich schwieg dachtest Du, du hättest mich getäuscht

Ich sprach Dich nicht darauf an, weil ich nicht so bin wie Du

So etwas nehme ich nicht ernst

Du sprichst auf diese Weise über mich um meinem Ruf zu schaden,
aber getrockneter Zement hält nicht an der Wand

Die Sonne kann uns nicht wärmen bei der Kälte, die uns umgibt.

Bestätige nicht, was Du nicht gesehen hast.

Sprich nicht über das, wovon Du nichts weißt

Sieh nach oben und bitte um Verzeihung

Erinnere dich, Lügen ist Sünde

Titel 10: Nuno

Meine Mutter Oras folgte schon unseren kulturellen Bräuchen

Ich bitte meinen Vater im Himmel,

dass er uns begleitet und uns segnet,

dass er uns schützt

Da oben haben wir unseren Herrgott im Himmel

Hier unten haben wir Edna und Binho

An unserer Seite haben wir Misá und Nuno

In unserer Mitte haben wir Benvindo João Varela

Unser Herz ist erfüllt von Freude

Liebe und Freundschaft geben wir an die ganze Welt

CD mit Hörproben der Gruppe Flor di Rabenta befindet sich auf der letzten Seite.