

26.-29.
APRIL 2018

100 JAHRE BEAT

HKW

100 JAHRE GEGENWART

Haus der Kulturen der Welt

Als 1918 die Ludwig Drum Company aus Chicago das erste Schlagzeug auf den Markt brachte, ahnte wohl kaum jemand, dass diese Produktinnovation eine musikalische Revolution zur Folge haben würde. Die Dreifaltigkeit aus Bass Drum, Snare und Hi-Hat – je nach Geschmack um weitere Trommeln und Becken erweiterbar – eroberte in rasendem Tempo die Welt und wurde schon bald zu einem grundlegenden Element der unterschiedlichsten Spielarten urbaner populärer Musik. Das Konzept des Backbeats wurde, vom afrikanischen Kontinent ausgehend, in der Diaspora zum globalen Standard; die Musik bekam einen rhythmischen Puls, einen Herzschlag. Mit dem Aufkommen programmierter Beats ist diese Entwicklung nicht etwa an ihr Ende gekommen, sondern in ein neues Stadium eingetreten. *100 Jahre Beat* präsentiert Schlagzeuger*innen und Perkussionist*innen, Programmierer*innen, DJs und Maschinen und versucht zu reflektieren, wie der Backbeat in die Welt kam und wieso er nicht mehr aus ihr wegzudenken ist.

Detlef Diederichsen, Kurator

When Chicago-based Ludwig Drum Company launched the first commercial drum kit in 1918, hardly anyone anticipated that this innovative product would bring about a musical revolution. The holy trinity of bass drum, snare, and hi-hat—extendable with other drums and cymbals according to taste—rapidly conquered the music world. Soon it became an indispensable component of the most varied forms of urban popular music. The concept of the backbeat, with its origins in the African continent, became a global standard of the diaspora; music received a rhythmic pulse, a heartbeat. With the emergence of programmed beats this development has not reached its conclusion but, rather, entered a new era. *100 Years of Beat* presents drummers and percussionists, programmers, DJs, and machines, and sets out to reflect on how the backbeat came into the world and why it is now such an essential feature.

Detlef Diederichsen, curator

19h Performance-Installation

N.U. UNRUH Beating the Drum

Mit einer Trommelinstallation füllt der Schlagwerker der Einstürzenden Neubauten das HKW-Foyer. Snares, Bass Drums und Becken warten darauf, vom Publikum bespielt zu werden. Vorkenntnisse sind nicht notwendig – ein Soundtrack und Unruhs Anleitung helfen bei der rhythmischen Orientierung.

A drum installation by German band Einstürzende Neubauten's percussionist, Unruh, fills HKW's foyer, with snares, bass drums, and cymbals waiting to be played by the public. No previous experience necessary—a soundtrack and Unruh's instructions will provide rhythmic orientation.

20h Konzert

MARCOS SUZANO TRIO

Das Schlagzeug in der Hand: Mit Daumen, Handflächen und Fingerspitzen entlockt Suzano dem brasilianischen Pandeiro das Tonspektrum von Bass Drum, Snare und Hi-Hat. Per Backbeat fusioniert er Samba mit Funk oder Jungle; begleitet von Sérgio Chiavazzoli an der Gitarre und André Carneiro am Bass.

A drum in hand: Suzano teases the sound spectrum of bass drum, snare, and hi-hat from the Brazilian pandeiro using his thumbs, the palms of his hands, and the tips of his fingers. Employing backbeat, he fuses Samba with Funk or Jungle, accompanied by Sérgio Chiavazzoli on guitar and André Carneiro on bass.

Terri Lyne Carrington, Foto: Promo

21.30h Konzert

TERRI LYNE CARRINGTON

Ihre Karriere am Jazz-Schlagzeug begann die Meisterin der Sticks schon als Zehnjährige. Ihr Groove wurzelt in den Traditionen von Jazz und Blues, die sie mit R'n'B oder Indierock, Afrobeat und freier Improvisation verwebt. Heute eine der einflussreichsten Schlagzeuger*innen weltweit, spielte sie schon mit Wayne Shorter, Herbie Hancock und Cassandra Wilson.

The master of the sticks began her career on the Jazz drums at the age of ten. Her groove is rooted in the traditions of Jazz and Blues, which she laces with R'n'B, Indie Rock, Afrobeat, or free improvisation. One of today's most influential drummers worldwide, she has played with Wayne Shorter, Herbie Hancock, and Cassandra Wilson.

19h Lesung Reading

KARL BARTOS Der Klang der Maschine

20h Konzert

CANALÓN DE TIMBIQUÍ

Marimba, Guasá-Rasseln und Bombo-Trommeln: Angeführt von der weichen Melodik des Chors um Sängerin Nidia Góngara, verweist dieser Backbeat-betonte Shuffle auf die afro-diasporische Geschichte der Pazifikküste Kolumbiens.

Marimba, Guasá rattles, and Bombo drums: Led by the gentle melodic of singer Nidia Góngara and her choir, this backbeat-accentuated shuffle references the Afro-diasporic history of the Colombian Pacific coast.

Jlin, Foto: Mahdumita Nandi

21h Konzert

JLIN

Hyperrhythmus-Architekturen: Jlin produziert Beats als Schnittstelle zwischen Maschine und Körper – nicht mit dem Kopf zu verstehen, sondern nur durch Bewegung. Mit *Black Origami* hat sie ein Meisterwerk aus Maschinen-Percussion, pulsierenden Bässen und disharmonischen Synthesizer-Sounds geschaffen.

Hyper-rhythm architectures: Jlin produces beats as a direct interface between machine and body—only to be understood through movement, not with the mind. With *Black Origami* she has created a masterpiece of machine percussion, pulsing bass, and disharmonic synth sounds.

22h DJ-Set

THEO PARRISH

Als er in den 1990ern von Chicago nach Detroit zog, brachte Parrish die Erfahrungen der frühen House-Szene mit, den Jazz-Soundtrack seiner Kindheit und ein Bildhauerei-Diplom. Bis heute prägen Improvisation, Bezüge zu Disco und Funk und ein konzeptioneller Ansatz seinen (deeper than) Deep House und High-Tech-Jazz.

On moving from Chicago to Detroit in the 1990s, Parrish took with him his experience in the early House scene, the Jazz soundtrack of his childhood, and a diploma in sculpture. To this day, improvisation, references to Disco and Funk, and a conceptual approach shape his (deeper than) Deep House and High Tech Jazz.

ab 16h Film, Panel

19h Konzert

ASIA MADANI

An der Dalooka und der Tar-Rahmentrommel widmet sich die Sängerin und Perkussionistin von Kairo aus der Musik ihrer sudanesischen Heimat – von nubischem Folk bis zu ostafrikanischem Zar. Als Mitglied des Nile Project Kollektivs bringt sie Musiktraditionen von Ruanda bis Ägypten miteinander in Austausch.

Based in Cairo, the singer and percussionist explores the music of Sudan, her homeland, on the dalooka and the tar frame-drum—from Nubian folk to East African Zar. As a member of the Nile Project collective, she establishes a dialog between musical traditions—from Rwanda to Egypt.

20h Konzert

GOAT

Jeder Schlag sitzt: Goat spielen komplexe Rhythmusstrukturen so schnurgerade, als seien sie programmiert – Minimal-Techno ohne Elektronik. Das Quartett aus Osaka missachtet die Rockmusik-typischen Eigenschaften seiner Instrumente Gitarre, Bass, Schlagzeug und Saxofon und betont Repetition statt Melodie mit stoisch hämmernder Bass Drum und atonalen Harmonien.

Goat plays complex rhythmic structures so precisely that they sound programmed—Minimal Techno without electronics. The quartet from Osaka, Japan, disregard the typical Rock music characteristics of their instruments—guitar, bass, drums, and saxophone—emphasizing repetition instead of melody, employing a stoically hammering bass drum and atonal harmonies.

Goat, Foto: Yusuke Nishimitsu

21h Konzert

TALVIN SINGH / SEB ROCHFORD / BUDGIE

Percussion-Extravaganza mit Underground-Pionieren: Singhs Tabla-Elektronika-Fusion begründete den Asian Underground. Rochford ist Bandleader der Experimental-Jazzband Polar Bear und arbeitete schon mit Brian Eno und Herbie Hancock. Budgies legendärer Trommelstil bei den Slits und Siouxsie and the Banshees brachte Reggae- und Funk-Elemente in den Postpunk.

Percussion extravaganza with underground pioneers: Singh's fusion of tabla and Electronica founded the Asian Underground. Rochford leads the experimental Jazz band Polar Bear and has worked with Brian Eno and Herbie Hancock. Budgie's legendary drum style—with the Slits and Siouxsie and the Banshees—infused Post-Punk with Reggae and Funk elements.

Guy One, Foto: Sebastian Marggraf

22h Konzert

GHANA PANORAMA

Ashanti-Rhythmen, Frafra-Gospels, Highlife, lokale Traditionen und neue Hybride: Mit dem Hiplife-Rapper Flowking Stone und Guy One, einem Meister an der Kologo-Laute, hat der Berliner Schlagzeuger und Beat-Forscher Max Weissenfeldt eine 16-köpfige Supergroup der ghanaischen Musikvielfalt zusammengestellt.

Ashanti rhythms, Frafra gospel, Highlife, local traditions, and new hybrids: With the Hiplife rapper Flowking Stone and Guy One, a master on the Kologo lute, the Berlin-based drummer and beat researcher, Max Weissenfeldt, has assembled a 16-person supergroup embodying Ghana's musical diversity.

23h DJ-Set

DJ ZHAO

Mit polykultureller Percussion und elektronischen Hyperrhythmen zeigt der in Beijing geborene Berliner, was er unter Social Dancing versteht.

Crossing polycultural percussion with electronic hyper-rhythms, the Beijing-born Berliner shows what he understands by social dancing.

ab 15h Lectures, Panels

19h Kommentiertes DJ-Set

TALVIN SINGH 100 Years of Drum Set and its Influence in Bollywood

Von Jazz bis Rock'n'Roll hatte das Schlagzeug auf Bollywood-Komponist*innen wie R.D. Burman maßgeblichen Einfluss. Eine Rhythmusgeschichte des Hindi-Films

From Jazz to Rock'n'Roll, the drum kit had a decisive influence on Bollywood composers such as R.D. Burman. A rhythmic history of Hindi film.

20h Konzert

LES TAMBOURS DE BRAZZA

Ngomas, die traditionellen Trommeln des Kongos, geben hier den Ton an – dennoch sind die Tambours keine traditionelle Band: Euphorischen Gesang und ihre Percussion-Choreografie verbinden sie mit Jazz-Schlagzeug und E-Bass, Rap, Reggae und Rock, mit Rumba Lingala und ostafrikanischem Taarab.

Ngomas, traditional Congolese drums, set the tone here—although the Tambours are not a traditional band—combining euphoric vocals and their percussion choreography with Jazz drums and electric bass, Rap, Reggae, and Rock, with Rumba Lingala and East African Taarab.

Tony Allen, Foto: Bernard Benant

21h Konzert

TONY ALLEN Tribute to Art Blakey

Beide schrieben Musikgeschichte: Der eine prägte ab den 1940er Jahren den Jazz an der Seite von Miles Davis und Thelonious Monk und erfand als Leader der Jazz Messengers den Hard Bop, der andere begründete in den 1970ern mit Fela Kuti den Afrobeat. 2017 nahm Allen eine seinem Idol Blakey gewidmete EP auf – und kehrt zum Abschluss von *100 Jahre Beat* zurück ins HKW.

Both of them wrote musical history: One of them shaped Jazz from the 1940s onwards alongside Miles Davis and Thelonious Monk, inventing Hard Bop as the leader of the Jazz Messengers; the other founded Afrobeat with Fela Kuti in the 1970s. In 2017 Allen recorded an EP dedicated to Blakey, one of his idols—and he returns to HKW for the closing concert of *100 Years of Beat*.

TALKS&FILM

FR·FRI 27.4.

19h Lesung **Reading Karl Bartos: Der Klang der Maschine**

Mit Alben wie *Trans Europa Express* oder *Computerwelt* hat Kraftwerk die Musikwelt verändert. In seiner kürzlich erschienenen Autobiografie reflektiert Bartos die fast 16 Jahre als ihr Drummer und Komponist.

With albums such as *Trans Europa Express* or *Computerwelt*, Kraftwerk transformed the world of music. In his recently published autobiography, Bartos reflects on almost 16 years as their drummer and composer.

Karl Bartos, Foto: Promo

SA·SAT 28.4.

16h Film **808**

R: Alexander Dunn, 92 min, USA, 2015, OV

Hommage an die ikonische analoge Drum Machine Roland TR-808 mit Afrika Bambaataa, Beastie Boys, Juan Atkins u.v.a.

A homage to the iconic analog drum machine, the Roland TR-808, with Afrika Bambaataa, Beastie Boys, Juan Atkins, and many more.

17.30h Panel **The Amen Break – 1 Drumroll in 2.500 tracks**

mit Nate Harrison, Christine Lang, André Luth, Jens Gerrit Papenburg, Moderation: Holger Schulze, musikalische Intervention: DJ DSL

Gesampled, beschleunigt, zerschnitten: Wie vier Takte Schlagzeug-Break den Hip-hop prägten und mit Drum'n'Bass und Breakbeat gar ganze Genres begründeten.

Sampled, speeded up, and cut: How four bars of a drum break shaped Hip-Hop and even founded entire genres: Drum'n'Bass and Breakbeat.

INSTALLATIONEN

DO·THU 26.4. – SO·SUN 29.4.

Die klingenden, begehbaren Skulpturen *Vinylheads* von **Anke Eckardt** sind verbunden durch das Sample des *Amen Break*. Für *Skin, Wood, Traps* montiert **Hanno Leichtmann** Drum- und Percussion-Loops inspirierender Schlagzeuger*innen zu einer 4-Kanal-Klanginstallation.

The audible, walk-in sculptures *Vinylheads* from **Anke Eckardt** are connected by a sample of the *Amen Break*. For *Skin, Wood, Traps*, **Hanno Leichtmann** assembles drum and percussion loops from inspiring drummers to create a 4-channel sound installation.

SO · SUN 29.4.

15h Lecture **Freddi Williams Evans: Congo Square. African Culture in New Orleans**

Die preisgekrönte Autorin über den Platz, auf dem im 18. und 19. Jahrhundert versklavte und befreite Afrikaner*innen und ihre Nachfahr*innen den Grundstein der afroamerikanischen Musikkultur legten

The prize-winning author talks about the square where, in the 18th and 19th century, enslaved and liberated Africans and their descendents laid the foundation stone for African-American music culture.

16h Panel **Tracing Roots and Breaking Ground in Sonic Afro-Modernity**

mit Louis Chude-Sokei, Cheryl Keyes, Martin Munro und Chris Johnson, Moderation: Christina Wheeler

Kontinuitäten, Brüche, kulturelles Erbe oder Innovation – welches Verhältnis hat die afroamerikanische Musikgeschichte zur afrikanischen Diaspora? Wie prägte Black Culture den Sound der Moderne?

Continuities, breaks, cultural heritage, or innovation—how does the history of African American music relate to the African diaspora? How has Black culture shaped the sound of modernity?

17h Lecture **He Zhao: The Beat Continuum**

Der Anarcho-Musikologe über den Einfluss von Kolonialismus und transatlantischem Sklavenhandel auf die soziopolitische Evolution afrikanischer Rhythmen in den Amerikas

The anarcho-musicologist on how colonialism and the transatlantic slave trade impacted on the sociopolitical evolution of African rhythms in the Americas.

18h Panel **Global Pulse**

mit Stefanie Alisch, Angie Balata, Flowking Stone und He Zhao, Moderation: Georg Milz

Der Pulsschlag des Backbeats ist allgegenwärtig in der Popmusik. Wie lässt sich musikalische Innovation als Ergebnis von Migration verstehen? Welche Rolle spielt der Beat für globale Musikgeschichte?

The pulse of the backbeat is omnipresent in Pop music. How can global musical innovation be understood as the result of migration? What role does the beat play in global musical history?

KIDS & TEENS WORKSHOP

SO · SUN 29.4.

15–16.30h Bodybeats

Die Tonfrequenzen von Bass, Hi-Hat und Snare lassen sich auch mit Füßen, Händen und Fingern erzeugen. Hier werden Beats mit vollem Körpereinsatz produziert! Mit Jana Leheis · 5€ · ab 5 Jahren

The audio frequencies of bass, hi-hat, and snare can also be generated using the feet, hands, and fingers. Here, beats will be produced using the entire body! With Jana Leheis · 5€ · ages 5 and upward.

100 JAHRE BEAT

26.-29. APRIL 2018

TERRI LYNE CARRINGTON, TONY ALLEN,
THEO PARRISH, JLIN, GOAT,
TALVIN SINGH, KARL BARTOS (READING),
LES TAMBOURS DE BRAZZA, N.U. UNRUH,
MARCOS SUZANO TRIO, SEB ROCHFORD,
BUDGIE, GHANA PANORAMA,
ASIA MADANI, CANALÓN DE TIMBIQUÍ U.V.A.

KONZERTE

Abendtickets **Evening tickets:** 13€/10€
Festivalpass: 30€

TALKS, FILM, INSTALLATIONEN

Eintritt frei **Admission free**

Kuratorische Beratung: Angie Balata, Heiko Hoffmann, Hanno Leichtmann,
Holger Schulze, He Zhao

Im Rahmen von *100 Jahre Gegenwart*, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung
für Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Präsentiert von

Les Tambours de Brazza unterstützt von

Das Haus der Kulturen der Welt ist ein Geschäftsbereich der
Kulturveranstaltungen des Bundes in Berlin GmbH.

Intendant: Bernd Scherer

Kaufmännische Geschäftsführerin: Charlotte Sieben

Gefördert von

HKW John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin
hk.w.de/beat

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

Auswärtiges Amt