THE RUMBA KINGS

CONGO'S REAL TREASURE DOES NOT LIE UNDERGROUND

WINNER
AUDIENCE AWARD
musical écran
International Music Documentary Festival
2021

WINNER
OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN MUSIC & GLOBAL IMPACT
RICHMOND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2021

WINNER
SPECIAL MENTION JURY AWARD FOR BEST DOCUMENTARY
Montreal Intl Black Film Festival
2021

IN COMPETITION
DOC'n ROLL
Best Doc 2021

OFFICIAL SELECTION
SYDNEY FILM FESTIVAL
2021

OFFICIAL SELECTION
BRUSSELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2021

OFFICIAL SELECTION
DOXA
DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
2021

SHIFT VISUAL LAB PRESENTS THE RUMBA KINGS DIRECTED BY ALAN BRAIN
WITH THE SUPPORT OF COLECCIÓN GLADYS PALMERA AND AFRICA MUSEUM STARRING PAPA WEMBA MANU DIBANGO SIMARO LUTUMBA PAPA NOEL PÉPÉ FELLY MANUAKU VERCKYS ROITELET GUVANO PAUL MWANGA BRAZZOS MANDA TCHEBWA CLÉMENT OSSINONDE JEAN-PIERRE NIMY LUBANGI MUNIANIA EDITED BY ALAN BRAIN HISTORICAL CONSULTANTS ALASTAIR JOHNSTON MANDA TCHEBWA PRODUCED BY ALAN BRAIN AND MONICA CARLSON

PREMIOS / SELECCIONES

WINNER
AUDIENCE AWARD
musical écran
International Music Documentary Festival
2021

WINNER
SPECIAL MENTION JURY AWARD FOR BEST DOCUMENTARY
Montreal Intl Black Film Festival
2021

WINNER
OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN MUSIC & GLOBAL IMPACT
RICHMOND INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2021

OFFICIAL SELECTION
SYDNEY FILM FESTIVAL
2021

OFFICIAL SELECTION
DOC NYC
2021

OFFICIAL SELECTION
DOXA
DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
2021

OFFICIAL SELECTION
BRUSSELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
2021

MELBOURNE DOCUMENTARY FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION
2021

OFFICIAL SELECTION
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM PANAFRICAIN DE CANNES
2021

OFFICIAL SELECTION
DOC'n ROLL
London 2021

21 WOMEX
FILM SELECTION

OFFICIAL SELECTION
IN-EDIT BRASIL
2021

OFFICIAL SELECTION
San Francisco Frozen Film Festival (SFFFF)
2021

OFFICIAL SELECTION
MAUI
FILM FESTIVAL
2021

OFFICIAL SELECTION
Rock This Town
MUSICAL FILM FEST PAU

OFFICIAL SELECTION
AFRIKA FILMFESTIVAL
2021

OFFICIAL SELECTION
Seattle Latino Film Festival
2021

OFFICIAL SELECTION
Utopia Film Festival
2021

FICHA TÉCNICA

GÉNERO: Film Documental
DURACIÓN: 94 minutos
FORMATO: HD
ASPECT RATIO: 16:9
DIRECTOR: Alan Brain - brain@therumbakings.com
PRODUCTOR: Monica Carlson - production@therumbakings.com
IDIOMAS: Francés y Lingala (con subtítulos en inglés o en español).
COMPAÑÍA PRODUCTORA: Shift Visual Lab LLC
CONTACTO: production@therumbakings.com
SITIO WEB: www.therumbakings.com
PRESS KIT COMPLETO: www.therumbakings.com/press

"TENEMOS DIAMANTES, ORO, COLTAN,Y TODO ESO. PERO LA MÚSICA TAMBIÉN ES RIQUEZA ".

Simaro Lutumba

COMUNICADO DE PRENSA

20 de Marzo, 2021

Nuestra conexión con el país gigante en el centro de África conocido como la República Democrática del Congo es más fuerte de lo que imaginamos. Todos llevamos un poco de Congo en el bolsillo. Todos los teléfonos usan un metal llamado coltán y el Congo posee el 80% de la reserva mundial de este mineral. Sin embargo, a pesar de tener algunos de los depósitos minerales más grandes del mundo de coltán, cobalto, cobre, oro y diamantes, el Congo rara vez ha experimentado una verdadera prosperidad. La extracción de estos minerales solo ha traído división, guerras y pobreza al pueblo congoleño. Lo que les ha traído unidad, felicidad y esperanza es otra cosa, algo que siempre estuvo ahí. Literalmente, desde el principio de los tiempos ...

El documental *The Rumba Kings* nos muestra que el verdadero tesoro del Congo siempre ha sido su música, específicamente la rumba congoleña, el ritmo que ayudó al Congo a luchar contra la opresión colonial, que se convirtió en la banda sonora de la independencia del país y que conquistó África con sus fascinantes sonidos de guitarra.

El país antes conocido como Zaïre, desde la década de 1950 hasta la década de 1980, fue el vibrante corazón musical del África subsahariana, repleto de bares de baile y orquestas musicales como African Jazz u OK Jazz, repleto de sellos discográficos internacionales como Opika o Ngoma y, más importante aún, el lugar de origen de algunas de las estrellas más importantes de la música africana como Grand Kallé, Doctor Nico y Franco Luambo.

A través de las voces de una amplia gama de historiadores congoleños, expertos en música y un amplio elenco de músicos que incluye a la superestrella congoleña Papa Wemba, al saxofonista de renombre mundial Manu Dibango, así como a los últimos músicos que quedan de aquella época, *The Rumba Kings* es un tour de force importante para los amantes de la música. La película también presenta imágenes nunca antes vistas del concierto histórico de Franco Luambo y su orquesta OK Jazz para el combate de box entre Ali y Foreman en 1974, en Kinshasa, conocido como el *Rumble in the Jungle*.

The Rumba Kings lleva más de nueve años en preparación. Alan Brain, el director, comenzó a trabajar en la película en el 2012, mientras estaba en la República Democrática del Congo realizando documentales para la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.

The Rumba Kings está actualmente presentando su candidatura a festivales de cine de todo el mundo. Visite el sitio web de la película para obtener más información sobre la misma

www.therumbakings.com

LOGLINE

El Congo, una nación africana rica en minerales, lucha contra la opresión colonial, encuentra la libertad y forja una nueva identidad a través de la música.

SYNOPSIS CORTA

The Rumba Kings celebra la épica historia de la República Democrática del Congo, una nación africana que luchó contra la opresión colonial, encontró la libertad y forjó una nueva identidad, a través de la música.

En la década de 1950, cuando la República Democrática del Congo era una colonia belga, una generación de músicos congoleños fusionó ritmos africanos tradicionales con música afrocubana para crear el ritmo electrizante de la rumba congoleña. Un ritmo que acompañaría al Congo a través de su independencia y conquistaría todo el continente africano con su ritmo contagioso, sus cautivadores fraseos de guitarra y sus logradas armonías vocales.

SYNOPSIS LARGA

The Rumba Kings es una emocionante exploración sobre el poder liberador de la música. En la década de 1950, cuando la República Democrática del Congo todavía estaba bajo el duro dominio belga, una generación de músicos congoleños decidió utilizar la música popular para luchar contra la opresión colonial. Fusionaron ritmos africanos tradicionales con música afrocubana para crear el género musical conocido como rumba congoleña, un ritmo contagioso que brindó un espacio de libertad y resistencia frente a la crueldad y humillación que los congoleños enfrentaban en el sometimiento.

Después de su nacimiento, el electrizante ritmo de la rumba congoleña nunca se detuvo. La rumba congoleña acompañó al país en su búsqueda de la independencia; produciendo el himno de la independencia africana más famoso jamás creado, conquistando todo el continente con sus cautivadores sonidos de guitarra, y forjando la identidad de toda una nación.

En cierto sentido, *The Rumba Kings* es la asombrosa historia de cómo la rumba congoleña se desarrolló y más tarde conquistó África. En otro nivel, la película es una declaración emocional sobre cómo la música puede romper barreras, curar heridas y aportar esperanza.

A través de entrevistas originales, grabaciones musicales, material de archivo y presentaciones musicales en vivo nunca antes vistas, *The Rumba Kings* es la travesía del sonido que dio forma a una nación y le dio a África sus propias estrellas musicales como Franco Luambo y la orquesta de OK Jazz, o Grand Kallé y Doctor Nico y la orquesta African Jazz, que eran tan populares en África como cualquier banda de rock occidental famosa.

Desde el mecánico de barcos, Wendo Kolosoy, cantando en pueblos a lo largo del río Congo, hasta Jhimmy haciendo bailar a la bulliciosa capital con sus innovadores fraseos de guitarra, pasando por Grand Kallé y el African Jazz fascinando al público en Europa, o la orquesta OK Jazz de gira por el continente africano, *The Rumba Kings* explora el lado ignorado de un país que históricamente ha estado asociado con guerras, pobreza y su vasta riqueza mineral.

Siéntate, presiona play, sube el volumen y prepárate para conocer a *The Rumba Kings*. Porque el verdadero tesoro del Congo no se encuentra bajo tierra.

DECLARACIÓN DEL DIRECTOR

Tuve la suerte de pasar siete años de mi vida en la República Democrática del Congo, desde 2007 hasta 2014. Trabajé allí realizando documentales para la misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. Cuando llegué al Congo, no sabía nada de su gran tradición musical, en particular sobre la rumba congoleña. No tenía idea de que hace apenas unas décadas, muchos africanos veían al Congo como la tierra de los dioses musicales. No sabía que algunas estrellas de la rumba congoleña como Franco Luambo y la orquesta OK Jazz eran tan importantes en África como los Beatles en Occidente.

La primera vez que escuché una canción de rumba congoleña, “Indépendance cha cha” de la orquesta African Jazz, inmediatamente me enamoré del ritmo y la historia que rodea a esa canción. ¿Qué tan increíble es que en 1960 un equipo de ensueño de músicos de rumba congoleña acompañó a los políticos congoleños durante las negociaciones por la independencia de su país? Esto es único. Pero no solo eso, ¡durante las negociaciones esos músicos tocaban conciertos todas las noches para que los políticos pudiesen bailar! Además, estos músicos compusieron una canción sobre el evento que se convirtió en la banda sonora de la independencia no solo del Congo, ¡sino de la mayor parte de África!

Estos descubrimientos fueron solo un pequeño indicio de lo importante que era la música para los congoleños. Muchas veces, me pregunté, ¿por qué nunca había oído hablar de esta increíble rumba congoleña?

Mi interés creció cuando descubrí que la rumba congoleña había servido como espacio de resistencia y libertad frente a la opresión colonial que enfrentaron los congoleños cuando eran una colonia belga, y que luego se había convertido en un verdadero símbolo de identidad nacional.

Contar esta increíble historia de la manera más convincente posible se volvió mi misión de vida.

Todo el mundo conoce los inmensos recursos minerales del Congo y las guerras que esos minerales han provocado, pero pocas personas conocen el verdadero tesoro del Congo, la rumba congoleña.

- Alan Brain

COMENTARIOS SOBRE EL FILM

"The Rumba Kings es una poderosa experiencia musical que finalmente coloca a los músicos congoleños Franco Luambo, Grand Kallé y Dr. Nico en el lugar que les corresponde entre los mejores músicos del mundo, y además nos muestra magistralmente por qué el Congo es una de las cunas de la música en el mundo".

JEFFREY LEVY-HINTE, editor del documental ganador del Oscar *When We Were Kings*, y director del galardonado documental *Soul Power*.

"¡Una película increíble! La belleza, la dignidad, el talento y el alma del Congo están perfectamente representados. Todos necesitan ver esta película y juntos podemos elevarnos de la oscuridad a la luz con The Rumba Kings".

MARK JOHNSON, productor ganador del premio Grammy y director del documental *Playing for Change*.

"En el documental The Rumba Kings, Alan Brain, describe magistralmente la historia de la rumba congoleña y su relación simbiótica con los patrones rítmicos afrocubanos".

JUAN DE MARCOS GONZÁLES, director musical de las reconocidas agrupaciones *Buena Vista Social Club* y *Afro Cuban All Stars*.

"The Rumba Kings documenta y retrata vívidamente la notable historia de cómo los músicos congoleños adaptaron la música de baile cubana de los años 50 y la convirtieron en un vehículo para su propia creatividad".

DR. PETER MANUEL, etnomusicólogo, John Jay College, City University of New York.

COMENTARIOS SOBRE EL FILM

"Los dioses congoleños de la guitarra. La conexión cubana. La canción Indépendence Cha Cha. ¿Qué hay para no agradar? Esta película llena un vacío en nuestro conocimiento de cómo viajó la música en el mundo negro poscolonial. Bellamente filmada y grabada, rica en material de archivo, su amorosa dedicación a la música y los músicos ilumina cada cuadro ".

NED SUBLETTE, Autor de *Cuba and its Music.*

"Bellamente filmada y con extraordinarias imágenes de archivo, The Rumba Kings cuenta una historia importante que es muy poco conocida fuera de África. Recomiendo esta película, ya sea para los expertos o para el público nuevo en el mundo de las glorias de la música africana".

PROFESOR R.M. Shain, Autor de *Roots In Reverse: Senegalese Afro-Cuban Music and Tropical Cosmopolitanism.*

Foto de Ned Sublette por Joe Mabel

"LA RUMBA CONGOLEÑA, ESO SOMOS NOSOTROS. ESTÁ EN NUESTRA SANGRE ".

Roitelet

EL ELENCO
MÚSICOS

BRAZZOS
Guitarrista y contrabajista

Antoine Mwango Armando (1934-2019), alias Brazzos, fue un guitarrista y compositor de rumba congoleña de la República Democrática del Congo. Brazzos fue miembro de algunas de las orquestas de rumba congoleñas más populares de las décadas de 1950 y 1960, como OK Jazz, African Jazz y Nègro Succèss. Comenzó su carrera en la década de 1950 tocando para el sello discográfico CEFA. Alrededor de 1956, Brazzos se convirtió en miembro fundador de la legendaria orquesta OK Jazz de Franco Luambo. En 1960, cuando el Congo se independizó, Brazzos se unió temporalmente a la orquesta African Jazz de Grand Kallé para dar conciertos en Bruselas y participó en la grabación del famoso himno de la independencia panafricana "Indépendance cha cha".

GUVANO
Guitarrista

Jean-Paul Vangu Diakanua, alias Guvano, es un guitarrista y compositor de rumba congoleña de la República Democrática del Congo. Guvano comenzó a tocar la guitarra tratando de imitar el estilo de su héroe de la guitarra, el famoso guitarrista conocido como Doctor Nico. Cuando la orquesta African Fiesta se disolvió en 1966, Roger Izeidi y Tabu Ley Rochereau decidió crear una nueva banda llamada African Fiesta National. Tabu Ley Rochereau quedó impresionado con las habilidades de guitarra de Guvano y decidió contratarlo como guitarrista principal de la banda para llenar el espacio dejado por Doctor Nico. Desde 1966 hasta 1968, Guvano tocó en algunas de las canciones más famosas de African Fiesta National, agregando su propio estilo de guitarra a canciones icónicas como “Mokolo nakokufa”, “Jolie elie” o “Mwana ya vangu”, entre muchas otras. Actualmente vive en Kinshasa y ocasionalmente toca la rumba congoleña con sus amigos.

EL ELENCO
MÚSICOS

KUKA MATHIEU
Vocalista

Nkuka Mathieu Mwana Bitala (1931-2017), conocido popularmente como Kuka Mathieu, fue un vocalista y compositor de la República Democrática del Congo. Kuka Mathieu fue miembro de una de las últimas formaciones de la orquesta African Jazz de Grand Kallé. Comenzó su carrera a principios de la década de 1950 grabando para el sello discográfico Ngoma. El estilo de canto de Kuka era muy similar al de Grand Kallé, siempre aportando un fuerte componente melódico a cada canción. En 1962, Kuka se unió a la banda Vox Africa de Wewando Bombenga. Con Vox Africa, Kuka realizó giras por la parte oriental del Congo, así como por Uganda, Ruanda y Burundi. Un año después, en 1963, Kuka se convirtió en cantante de la nueva formación del African Jazz donde permaneció hasta 1970. Tras una larga pausa musical, en 1990, Kuka unió fuerzas con otros ex músicos del African Jazz para crear la orquesta African Ambiance y revisitar muchas de las canciones más populares del African Jazz.

MANU DIBANGO
Saxofonista

Emmanuel N'Djoké Manu Dibango (1933-2020), comúnmente conocido como Manu Dibango, fue un músico y compositor camerunés que tocaba el saxofón y el vibráfono. Desarrolló un estilo musical fusionando jazz, funk y música tradicional de Camerún. Manu Dibango es mejor conocido por su canción "Soul makossa", que se convirtió en un éxito internacional alcanzando el top 35 en el ranking de Billboard en 1973, y que luego fue adaptada y utilizada por Michael Jackson y Rihanna en sus propias grabaciones. A principios de la década de 1960 , después de conocer al músico congoleño Grand Kallé en Bruselas, Manu Dibango se mudó de Bélgica a Leopoldville y se convirtió en un miembro importante de la orquesta de rumba congoleña African Jazz. Durante su tiempo en African Jazz, Manu participó en la grabación de muchas de las canciones más populares de la banda.

EL ELENCO
MÚSICOS

PAPA WEMBA
Vocalista

Jules Shungu Wembadio (1949-2016), también conocido como Papa Wemba, fue un cantante y músico de la República Democrática del Congo que tocaba rumba congoleña, soukous y ndombolo. La trayectoria musical de Papa Wemba comenzó en 1969, cuando se unió a la banda de música Zaiko Langa Langa. Esta banda hizo a Papa Wemba muy popular en la escena musical congoleña. En 1974, Papa Wemba dejó Zaiko Langa Langa para crear su propia banda llamada Viva La Musica, que consolidó su condición de megaestrella africana, realizando conciertos en varios continentes. En 1992, Papa Wemba grabó y produjo un álbum en colaboración con el famoso músico y productor británico Peter Gabriel, y también se fue de gira con él. Papa Wemba fue uno de los músicos más populares de su tiempo en África y jugó un papel importante en la escena "world music".

PÉPÉ FELLY MANUAKU
Guitarrista

Pepe Félix Manuaku Waku, alias Pépé Felly Manuaku o Manuaku, es un guitarrista, compositor, letrista y arreglista de rumba congoleña de la República Democrática del Congo. Su estilo de tocar la guitarra está considerado como el tercer estilo de la rumba congoleña, después de los estilos de guitarra de Doctor Nico (Fiesta) y Franco Luambo (Odemba). Desde 1969 hasta 1979, Manuaku fue el guitarrista principal de Zaiko Langa Langa, una de las primeras bandas de la mega estrella de la rumba congoleña Papa Wemba. Allí, Manuaku introdujo al Congo y a toda África su estilo discordante de tocar la guitarra creando ritmos populares que definieron a una generación como "Cavacha", "Cavacha taambour", "Siatapata" o "Beta six". Estos ritmos eventualmente evolucionaron hasta convertirse en la muy popular música "Ndombolo" que hoy reina en el Congo. Manuaku, actualmente pasa su tiempo grabando y viajando entre Estados Unidos, Europa y Congo.

EL ELENCO
MÚSICOS

PETIT PIERRE
Percusionista

Pierre Yantula Elengesa, alias Petit Pierre o Pierrot, de la República Democrática del Congo, fue el principal percusionista de la orquesta African Jazz desde 1960 hasta 1963. En 1960, siendo muy joven, Petit Pierre viajó con el African Jazz a Bruselas para realizar conciertos para los políticos congoleños que estaban negociando la independencia del Congo. Para Petit Pierre, este viaje fue una experiencia que definió su vida, ya que la banda terminó realizando más de 60 conciertos en Bélgica, Francia y los Países Bajos. Durante este viaje, Petit Pierre participó en la grabación de la icónica canción "Indépendance cha cha". Pierre continuó actuando con el African Jazz hasta 1963 cuando un accidente de tráfico lo obligó a detener su carrera musical. Actualmente vive en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo.

ROITELET
Vocalista, guitarrista y contrabajista

Augustin Moniania (1934-2014), alias Roitelet, fue un vocalista, guitarrista, contrabajista y compositor de rumba congoleña de la República Democrática del Congo. Roitelet actuó y grabó con la mayoría de los sellos discográficos legendarios de la época dorada de la rumba congoleña como CEFA, Opika, Loningisa y Esengo. Roitelet inició su carrera musical a los 16 años, grabando para el sello Opika. Posteriormente, el músico belga Bill Alexandre lo llamó para grabar para su sello CEFA. En 1955, Roitelet comenzó a grabar para el sello Loningisa, donde conoció a la mayoría de los músicos que pronto se convertirían en la primera formación de la orquesta OK Jazz. En 1956, Roitelet se convirtió en miembro oficial del OK Jazz de Franco Luambo. También fue miembro de la Beguen Band, la orquesta Rock'a Mambo y la banda Kin Cassonade.

EL ELENCO
MÚSICOS

SIMARO LUTUMBA
Guitarrista

Simaro Massiya Lutumba Ndomanueno (1938-2019), simplemente conocido como Simaro, fue un guitarrista, compositor y letrista de rumba congoleña de la República Democrática del Congo. Fue uno de los miembros clave de la orquesta OK Jazz de Franco Luambo. Simaro inició su carrera en la orquesta Micra Jazz a principios de la década de 1950. En 1961, Simaro se unió a la orquesta OK Jazz, donde pasó la mayor parte de su carrera musical. Simaro es considerado como uno de los grandes compositores de la rumba congoleña, probablemente el más grande, no solo por sus dulces melodías de guitarra, sino también por sus letras creativas y profundas que invitan al oyente a reflexionar sobre algunos de los aspectos más trascendentes de la vida. Debido a este lirismo, los congoleños lo apodaron “el poeta”. Cuando Franco Luambo murió en 1989, Simaro se convirtió en el líder de la orquesta OK Jazz. En 1994, Simaro disolvió la orquesta OK Jazz y creó una nueva banda llamada Bana O.K. (Los Hijos del OK). Algunas de sus canciones más famosas son “Mabele”, “Ebale ya Zaïre” y “Testament ya bowule”.

"TENÍAMOS BANDAS TAN FAMOSAS COMO LOS BEATLES O LOS ROLLING STONES".

Clément Ossinonde

EL ELENCO
EXPERTOS

ANTOINE MANDA TCHEBWA
Historiador de la música africana

Manda Tchebwa es un investigador, historiador y autor interdisciplinario de la República Democrática del Congo. Su principal materia de investigación son las tradiciones, la cultura y la música bantú y afrocaribeña. Tiene un doctorado en Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de la Universidad de Kinshasa. Manda Tchebwa ha sido consultor de varias organizaciones africanas e internacionales como la Unión Africana, la Organización Internacional de la Francofonía y la UNESCO. Manda es exdirector de la Radio y Televisión Nacional del Congo (RTNC). Actualmente, Manda Tchebwa es profesor de civilizaciones bantúes en la Cátedra UNESCO "Red Bantuphonie" en la Universidad Omar Bongo en Libreville, Gabón, y director del Centro Internacional de Civilizaciones Bantú (CICIBA) ubicado también en Libreville. Manda Tchebwa ha publicado más de 25 libros sobre civilizaciones africanas, centrados en su historia y sus tradiciones culturales, 12 de ellos están dedicados a la rumba congoleña y la música afrocubana.

CLÉMENT OSSINONDE
Columnista musical

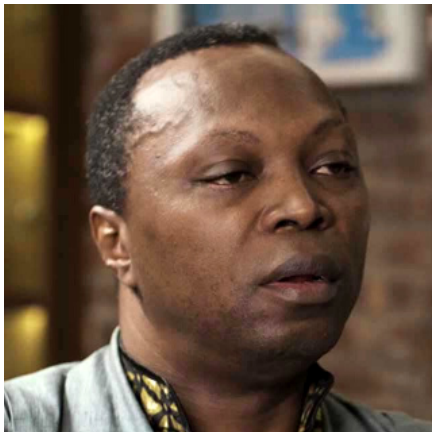
Clément Ossinonde es un periodista especializado en música de Brazzaville, la capital de la República del Congo, el país que se encuentra al otro lado del río Congo, frente a la República Democrática del Congo. Clément ha presentado varios programas de radio en Radio Congo y Radio Liberté. Él es exdirector de la Unión de Músicos Congoleños (UMC) y la Unión Nacional de Escritores y Artistas del Congo (UNEAC). Clément ha dedicado su vida a la promoción y desarrollo de la rumba congoleña. Publica regularmente en varios sitios web como *Starducongo* y *Mboka Mosika*. Clément ha escrito varios libros sobre la rumba congoleña, entre ellos: *L'histoire de la Rumba Cubano Congolaise* y *Panorama de la Musique Congolaise.*

EL ELENCO
EXPERTOS

JEAN-PIERRE FRANÇOIS NIMY
Historiador de la música congoleña

Jean-Pierre François Nimy Nzonga es un musicólogo, historiador y exministro de la República Democrática del Congo. Jean-Pierre se licenció en ciencias políticas y diplomáticas en la Université Libre de Bruxelles, y es licenciado en Historia por la Universidad Católica de Lovaina-La-Neuve, ambas en Bélgica. Es autor del libro *Dictionnaire des immortels de la musique congolaise moderne*, una obra exhaustiva y rigurosa que presentó, por primera vez, las biografías de más de 330 músicos de rumba congoleña, todos ellas explicadas y documentadas desde una perspectiva histórica, sociológica y antropológica.

LUBANGI MUNIANIA
Historiador del arte africano



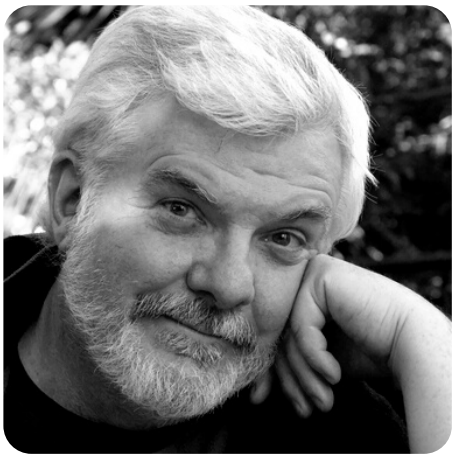
Lubangi Muniania es un educador de arte de la República Democrática del Congo, especializado en artes visuales y escénicas de África. Lubangi trabajó como director de educación en el Museo de Arte Africano de Nueva York. Ha producido eventos educativos para organizaciones como Harvard University, Yale University, Columbia University, Naciones Unidas, Africa-America Institute, Sony, AT&T y NBC. Lubangi ha sido productor de varios documentales relacionados con la República Democrática del Congo, como el episodio de Bill Moyers PBS Journal sobre la República Democrática del Congo y la película *Memories of Lumumba* para el Museo de Arte Africano de Nueva York. Actualmente, Lubangi Muniania es el presidente de Tabilulu Productions, una organización dedicada a promover una imagen positiva de África que tiene como objetivo desafiar muchos conceptos erróneos sobre África, incluida la República Democrática del Congo.

EL EQUIPO

ALAN BRAIN - Director

Alan Brain Delgado es un cineasta y periodista peruano-estadounidense. Su carrera de 26 años incluye la edición y dirección de comerciales, documentales de formato corto y largo, largometrajes y series de televisión. Alan Brain ha trabajado como editor para varios destacados periodistas peruanos como César Hildebrandt, uno de los periodistas peruanos más importantes de las últimas décadas. Alan también ha colaborado como editor, en varios proyectos del reconocido director y productor hollywoodense peruano, Luis Llosa. Desde 2008 hasta 2014, Alan trabajó como realizador de documentales para la misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Allí, Alan desarrolló su pasión por la música congoleña y comenzó a trabajar en *The Rumba Kings*.

ALASTAIR JOHNSTON - Productor Consultor



Alastair Johnston es un autor y editor de prensa pequeña de los Estados Unidos de América. Enseñó Estudios Visuales en la Universidad de California desde 1979 hasta 2011. Después de pasar varios meses viajando por África, en 1983 se interesó apasionadamente por la música de la República Democrática del Congo. Desde entonces, Alastair ha escrito sobre música congoleña en *WIRED, Whole Earth Review, Songlines* y en su propio magazine en línea llamado *muzikifan*. Alastair es el autor de la única biografía y discografía del legendario guitarrista de rumba congoleña, Nicolas Kasanda, alias Doctor Nico.

EL EQUIPO

MIRELLA BELLIDO - Diseñadora de sonido

Mirella Bellido es una supervisora de sonido y diseñadora de sonido de Perú. Ha trabajado en el sonido de más de 20 largometrajes, de ficción y documentales de diferentes países como Francia, Canadá, Chile y Perú. Ha sido parte del equipo de sonido detrás de la premiada película peruana *Retablo* y la exitosa película comercial peruana *Once Machos*. Actualmente se encuentra trabajando en la postproducción de dos nuevos largometrajes peruanos *Entre estos árboles que he inventado* y *Antonia en la vida*.

BRIAN STECKLER - Compositor Musical

Brian Steckler es un galardonado compositor de música para cine y televisión de los Estados Unidos de América; así como productor de discos y mezclador independiente. Sus trabajos más recientes son la exitosa comedia de NBC, *Perfect Harmony*, múltiples programas de Netflix y Hulu, y el galardonado documental *Hand Rolled - A Film About Cigars*. Su carrera de 25 años incluye la creación de comerciales ganadores de Clio para el Super Bowl, mientras él vivía en Nashville, y la composición y producción de canciones pop con multimillonarias ventas para las principales casas discográficas de Los Ángeles.

"LA RUMBA CONGOLEÑA NUNCA TENDRÁ ARRUGAS."

Papa Wemba

FAQ CON EL DIRECTOR

¿Qué te motivó a hacer esta película?

Yo tenía quince años cuando escuché una canción de los Beatles por primera vez mientras crecía en Lima, Perú. Tenía cuarenta años cuando escuché por primera vez una canción del músico congoleño Franco Luambo y su orquesta OK Jazz. Cuesta creer que, para conocer la vasta riqueza artística de las naciones que componen el continente africano, es necesario derribar el inmenso muro detrás del cual la hegemonía cultural de Occidente ha escondido estos tesoros. Hay genios de la música sentados detrás de ese muro, esperando su turno para brillar en el escenario mundial. Verdaderos gigantes que, si hubiesen nacido en Nueva York, Londres, Viena, Bonn o París, hoy tendrían cientos de libros escritos sobre sus vidas y decenas de reediciones de su música. Espero que *The Rumba Kings* permita a los melómanos que aún no están familiarizados con la música africana, romper ese muro y disfrutar del vibrante ritmo de la rumba congoleña.

¿Cuáles fueron los desafíos creativos que enfrentaste al hacer esta película?

El principal desafío creativo estaba relacionado con la forma en que estas estrellas de la rumba congoleña iban a ser retratadas en la película. Me di cuenta de que la música africana popular, en particular la música congoleña, se ha representado habitualmente en los documentales desde un punto de vista etnográfico y compasivo, destacando la lucha de los músicos y el entorno que los rodea en lugar de centrarse en su música o sus logros. Entonces, como amante de la música, como melómano, las películas con esta perspectiva singular pueden ser decepcionantes porque terminas viendo escenas detalladas de músicos africanos en su vida cotidiana y su entorno, pero no ves secuencias en las que sus conciertos y su música sean retratadas de forma profesional. Y esto claramente afecta la percepción del espectador. Me quedó muy claro que necesitaba crear una película que presentase a estas leyendas de la rumba congoleña como verdaderas estrellas, proporcionando un espacio adecuado para sus conciertos y para su música. Por mucho que la película tenga una fuerte narrativa social, hemos tratado de mantener su ADN musical, siempre pensando en los fanáticos de la rumba congoleña que han estado en contacto con nosotros durante los últimos cuatro años.

FAQ CON EL DIRECTOR

Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para incluir secuencias largas e ininterrumpidas de filmaciones de conciertos de archivo de estos íconos musicales, la mayoría de ellas nunca vistas y ninguna en esta calidad, para que los fanáticos puedan disfrutar de la música.

¿Qué has aprendido durante el proceso de realización de la película?

Aprendí mucho sobre el vínculo musical que une a Cuba y al Congo. La música cubana que llegó al Congo Belga en la década de 1930 en los discos, la que inspiró a los congoleños a crear la rumba congoleña, fue el Son Cubano. No fue la rumba cubana. Musicalmente hablando, la rumba cubana y la rumba congoleña son completamente diferentes, y solo comparten la palabra "rumba". Los congoleños usaron la palabra "rumba" para nombrar su música porque era una palabra muy popular que mucha gente, en ese momento, usaba para etiquetar la mayor parte de la música proveniente de Cuba. Lo que inspiró a los congoleños fue el Son Cubano, que musicalmente es muy similar a la rumba congoleña. El giro llega cuando descubrimos que ya existía un elemento congoleño en la creación del Son Cubano. Porque fue creado en Cuba, a fines del siglo XIX, con el aporte de un importante grupo de congoleños que fueron enviados a Cuba como esclavos durante la trata transatlántica de esclavos. Logramos armar una secuencia que presentaba un caso convincente sobre las raíces congoleñas de dos de las mayores estrellas musicales de Cuba, Benny More y Arsenio Rodríguez. Desafortunadamente, esta secuencia desviaba demasiado la narrativa central de la película y no se incluyó en el corte final. Probablemente, fue una de las decisiones más difíciles que tuve que tomar. Todavía espero lanzar esta secuencia como parte de los extras de la película.

¿Cuánto tiempo te llevó terminar película desde el inicio hasta la edición final?

Comencé a investigar el tema en 2012 mientras estaba en el Congo. La filmación empezó un año después, en 2013, y la película se terminó en los primeros meses de 2021. Me tomó alrededor de nueve años, desde el inicio hasta la edición final. No fue fácil y experimenté innumerables valles y montañas.

FAQ CON EL DIRECTOR

A lo largo del camino, desarrollé una red muy amigable, súper genial y apasionada de fanáticos y expertos de la rumba congoleña de todos los rincones del mundo, desde Japón hasta Kenia, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Colombia y Dinamarca. Una comunidad virtual de amantes de la rumba congoleña que han animado, asesorado y apoyado este proyecto durante todos estos años. Todas son amistades que durarán toda la vida.

¿Qué te motivo a seguir adelante durante los nueve años que te llevoó terminar la película?

Siempre sentí una gran responsabilidad hacia todos los músicos que compartieron conmigo sus historias de vida, y que cantaron o tocaron música para la película. Conocí a estos apasionados artistas durante mis últimos años en Kinshasa y nos hicimos amigos. Desafortunadamente, muchos de ellos han fallecido a lo largo de los años que me tomó completar la película. Es extremadamente doloroso pensar que no se verán a sí mismos en el documental. Esta película es un homenaje tardío a todos ellos: Simaro Lutumba, Moniania Roitelet, Munange Maproco, Kuka Mathieu, Brazzos, Papa Wemba y Manu Dibango. El documental *The Rumba Kings* representa, literalmente, la última oportunidad que tenemos de escuchar sus increíbles historias sobre la rumba congoleña.

¿Encontraste algún obstáculo importante durante la producción de la película?

La República Democrática del Congo tiene archivos audiovisuales extremadamente pobres y fue muy difícil encontrar videos y fotos de calidad decente para retratar el estrellato de estos músicos congoleños. Esto nos obligó a seguir todas las vías posibles de investigación de archivos. Desde museos y organizaciones de archivos, hasta colecciones familiares privadas, colecciones de fans e incluso subastas en línea. A veces, pasábamos un mes entero tratando de localizar un libro que contenía una foto que necesitábamos, o pasábamos semanas comunicándonos con coleccionistas de todo el mundo para encontrar la mejor copia en vinilo de una sola canción. En Kinshasa, pasamos meses rastreando las copias de mejor calidad disponibles de los videos que usamos en la película. Pero no terminó ahí. Hemos restaurado, cuadro por cuadro, imagen por imagen, la mayoría de los videos de los conciertos de archivo de la película, para ofrecer al espectador la mejor experiencia posible.

FAQ CON EL DIRECTOR

También hemos hecho todo lo posible para mejorar el sonido de cada canción en la película. Sabíamos que *The Rumba Kings* es un documental musical y que la música necesitaba sonar genial.

La mayoría de los entrevistados en la película son congoleños, ¿fue una decisión intencional?

Cuando, en 1960, el héroe nacional congoleño Patrice Lumumba estaba en prisión, pocas semanas antes de su asesinato, él escribió en una carta a su esposa: *"Llegará el día en que la historia hablará. Pero no será la historia que se enseñará en Bruselas, París, Washington o Naciones Unidas. Será la historia que se enseñará en los países que se han liberado del colonialismo y sus títeres. África escribirá su propia historia y será, al norte y al sur del Sahara, una historia de gloria y dignidad."*

No soy congoleño, soy peruano. Pero he hecho todo lo posible para honrar esas palabras. Para mí estaba claro que esta historia tenía que ser contada por los propios congoleños, tanto expertos como músicos.

¿Qué sensación esperas que el público se lleve después de ver The Rumba Kings?

Espero que el público experimente la alegría de esta música y, quizás, decida comenzar su propio viaje, no solo en la rumba congoleña sino en la música africana en general. Les aseguro que será un viaje hermoso, lleno de agradables sorpresas a la vuelta de cada esquina. Es nuestra responsabilidad crear conciencia sobre la gran cantidad de expresiones culturales, en este caso específico musicales, que no están adecuadamente representadas en los principales medios de comunicación. Todos tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo cada vez que compartimos una canción con nuestros amigos o familiares. ¡Espero que los espectadores terminen esta película con el deseo de dirigirse a Kinshasa para disfrutar de un increíble concierto de rumba congoleña!

"TODOS SOÑABAN CON IR A KINSHASA."

Manu Dibango

REDES SOCIALES

FILM STILLS

Puede descargar film stills, fotografías promocionales y posters, todo en alta resolución, desde nuestro sitio en:

www.therumbakings.com/press

CRÉDITOS COMPLETOS

Directed by
Alan Brain

Produced by
Alan Brain
Monica Carlson

Consulting Producer
Alastair Johnston

Historical Consultants
Manda Tchebwa
Alastair Johnston

Editor
Alan Brain

Sound Designer
Mirella Bellido

Original Music
Brian Steckler

Featuring
Antoine Nedule Montswet “Papa Noel”
Armand Mwango “Brazzos”
Augustin Muniania “Roitelet”
Daniel Rex Lusukamu Diame
Faugus Izeidi
Jean Goubald
Jean Nsita-Matama “Rolly”
Jean Paul Vangu “Guvano”
Jeannot Bombenga Wewando
Joseph Munange “Maproco”
Jules Shungu Wembadio “Papa Wemba”
Manu Dibango
Moise Luntadila Nsona “Fracasseur”
Mukubuele Nzoku “Bikunda”

Featuring
Nkuka Mathieu Mwana “Kuka Mathieu”
Paul Mizele
Paul Mwanga
Pierre Yantula Elengesa “Petit Pierre”
Pepe Felly Manuaku Waku
Simaro Lutumba
Verckys Kiamuangana Mateta
Yossa Taluki

Additional Interviews
Aime Bassay
André Yoka Lye Mudaba
Biyevanga Lengemi
Clément Ossinondé
Christos Papadimitriou
Jean Lema “Jamais Kolonga”
Jean-Pierre Nimy Nzonga
Lubangi Muniania
Manda Tchebwa
Mathilda Benatar
Raoul Yema Die Lala
Victor Cornelis
Yves Luambo

Additional Voices
Thomas Kanza

Cinematography
Alan Brain

Opening Sequence Cinematography
Cristopher Luna Victoria

Camera
Corey Florin
Junior Makolo
Olivier Le Blanc
Raf Claes

CRÉDITOS COMPLETOS

Production Assistants
Aime Bassay
Bianca Muñiz
Cedric Matimbo
Kevin Jordan

Archival Producer
Alan Brain

Colourist
Cesar Perez

Rotoscopy
Ajesh Thomas

Graphic Design
Anni Buchner
Srdan Pesic

Motion Graphics
Shift Visual Lab

Sound Re-recording Mixer
Mirella Bellido

Music Performances Mixer
Mark Simmons / Pacific Studios

Sound Recording Engineers
Doris Beya
Job Kaba Kalombo
Mike Sona
Zola Tempo

Studio Musicians
Axel Mayiza Konde
Babel Djonga Ngonda
Guylain Nzuzi Kiala
Isaac Nsingi Odjima
Jacobo Garcés Quiroz
Job Kaba Kalombo
Mike Sona
Robert-Jan Zandvoort
Stanislas Kalamba
Toussaint Kimbembi
Kizito M. Like

Foley Artist
Oliver Magana

Dialogue Editor
Mirella Bellido

Sound Post Production Assistant
Christian Ñeco

Additional Original Music
Angel Lorenzo Ramos

CON EL APOYO DE

COLECCIÓN GLADYS PALMERA

AFRICA museum