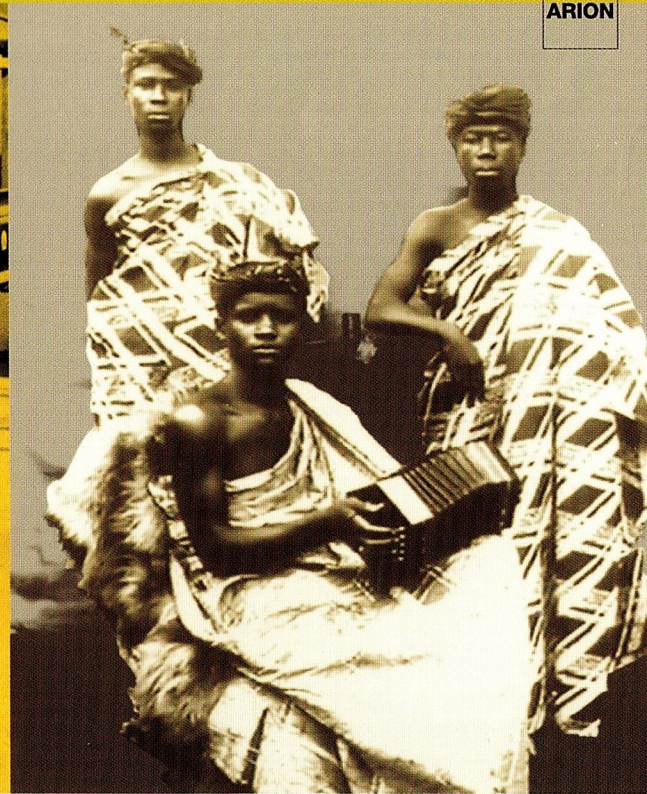

POPULAR MUSIC

ARION

GHANA
★
1931-1957

The first release of Ghanaian popular music recorded at London in the late 1920's marked the birth of a booming music industry. Like many other big trading firms on the then Gold Coast the Union Trading Company of Basel (UTC) was fast to join the competition. Between 1931 and 1957 this Swiss company recorded some 728 titles in Ghana and Nigeria using its countrywide distribution network.

At first UTC relied on the technicians of Zonophone for the recording. But when UTC re-entered the African market after the Second World War, they decided to employ their own staff to do this job with a mobile recording unit. The production for the exclusive distribution by UTC took place in England under the label Parlophone.

Instead of doing extensive market research UTC relied mainly on its African employees to point out interesting musicians and bands. This is one of the reasons why the UTC recordings cover the full range of Ghanaian popular music of those days. For this compilation we have focused on music from southern Ghana.

As a trading firm UTC no longer exists. But it has left a collection of more than 900 shellac records which is now housed at the archives of Mission21 (formerly Basel Mission – UTC having developed out of the economic activities of this mission society).

The Basel records are part of the national cultural heritage of Ghana and Nigeria where such old time music is hardly available. This compact disc is to raise funds for a future digitisation of the collection, which will render it accessible to both the people in the countries of origin and the interested public in general.

Acknowledgements:

This project would not have been possible without the generous help of the sponsors whose logos are displayed here. Support also came from the MEMORIAV foundation. Dr. John Collins and the team who translated the songs did a tremendous job – Ayekoo! We further thank Marianne Berna, Hans Buser, Dr. Edward Dankwa, Dr. Kurt Degeller, Louis Dogbe, Françoise Hänggi, Paul Jenkins, Gerhard Kägi, Katrin Kusmierz, Ruedi Müller, Werner Müller, Koo Nimo, Oscar 'More' Ofori, Peter Pfister, Hans Raymondaz, Dr. Peter A. Schweizer, Tammo Trantow, Hans Ulrich, Paul Vernon, Werner Walter and all the others who have encouraged and supported us and our project. A special 'Medaase paa!' goes to the late T.O. Jazz who left us early this year. We dedicate the palm wine song 'Onua do' to him.

Basel, August 2001, Serena Owusua Dankwa and Veit Arit

FROM PALM WINE MUSIC TO DANCE BAND HIGHLIFE

This compilation of music from Ghana recorded by UTC between 1931 and 1957 embraces both acapella religious songs and two important forms of popular music (Highlife): namely guitar band music and the more prestigious and westernised dance band music.

Religious Music

Of these three classes the Ghanaian music tradition of vernacular Christian songs (tracks 12, 14) is the oldest. It goes back to the Methodist Abindidwom (Fante lyrics) that evolved in the Cape Coast area by the mid 19th century and to the contemporaneous work of the Basel Mission in south-eastern Ghana, whose policy it was to teach and preach in the local idioms. The trend towards hymns in the vernacular, however, became more pronounced towards the end of the 19th century when both a modern nationalism and numerous African churches emerged.

Undoubtedly Ghana's greatest exponent of the religious choral or singing band genre was Ephraim Amu from Peki in the Volta Region who is considered to be the father of the countries' art music tradition'. Amu composed an enormous number of hymns (track 14) and patriotic songs in Ewe and Akan from the 1920's on, some of them even with a Highlife influence. His endeavour to Africanise the Presbyterian Church led to his dismissal from the Teachers Training College at Akropong in 1932. This actually opened the way to a long academic career. Amu is remembered as a 'creative musicologist' and avid collector and developer of traditional Ghanaian music and instruments.

Guitar Band Highlife

The guitar (occasionally concertina accordion) bands grew up in the coastal areas of Ghana as a result of maritime influences on local fishermen's music. Particularly important were the visiting Kru people of coastal Liberia. From the late 18th century these long distance fishermen and sailors began working onboard European and American sailing ships and from the mid 19th century as 'firemen' or stokers on steamships. As seafarers they adopted small portable sailors' instruments like the banjo, mandolin, harmonica, concertina, accordion, piccolo penny whistle – and particularly the guitar with which they developed their distinctive West African oppositional two fingerpicking.

Through the network of 'Kru-town' settlements this technique was spread up and down the Gulf of Guinea from Freetown to Matadi. Liberian guitar styles such as 'Mainline', 'Fireman' and 'Dagomba' (the name of a ship) were consequently played in the ports in proletarian dockside bars that sold palm wine (fermented palm tree sap). So the Kru music became a seminal influence on the growth of the guitar band music of Sierra Leone (Ashiko and Maringa), Ghana (Highlife), Nigeria (Juju Music) and the Cameroons (Makossa).

In Ghana it was the Kru-taught musician Kwame Asare (Jacob Sam) whose Kumasi Trio made the first recordings of 'palm wine music' in 1928 when they went to London to record for Zonophone. This session also included the first recording of the famous song

'Yaa Amponsah' which provided one of the most enduring and important melodic-rhythmic riffs found in Ghanaian Highlife. 'Nkyrinna' by B.E. Sackey (**track 19**) is in this coastal palm wine music vein.

When the coastal Fante-style music moved inland into Asante and Kwahu during the 1930's it blended with the music of the local Seprewa harp-lute. The result was a more Africanised or rather Akan variety of palm wine guitar music known as 'Akan Blues' or 'Odonson'. It was sung in a recitative way rather than in structured verses using African modal progressions (between two tone centres a full tone apart) rather than the western harmonic progressions (I, IV, V chords) of the earlier coastal style (**track 5**).

These small palm wine guitar bands consisting of just one or two guitars or sometimes a concertina (**track 4 and 18**) accompanied by 'clips' (i.e. claves), 'Adakam' (wooden box as drum), 'Gome' (giant bass frame-drum) or 'Premprensua' (hand-piano) gave way in the 1950's to larger bands. The 'guitar bands' as they were called included dance band instruments: such as the plucked double bass, the 'Jazz' (i.e. trap) drums and Afro-Cuban bongos. Their Highlifes were often sung in the three part harmonies of the Christian choirs and singing bands.

It was the Kwahu guitarist E.K. Nyame and his treble falsetto singer Kobina Okine (both trained in Appiah Adjekum's Band – see **track 17**) who pioneered this expansion and development of palm wine music, when they created the famous E.K. Nyame's Band in 1950. For a couple of years they used the same instrumentation as Appiah Adjekum – that is guitars, clips and 'tambourines' (square frame-drums also known as 'Konkoma' or 'Gome' drums). But in 1951 they introduced the bongos, double-bass and other dance band instruments. As a result of their success many other bands were created on the model of E.K.'s band (**tracks 1, 2, 6, 7, 15 and 16**). As the bands on this compilation were all recorded before 1956 they are all acoustic ones. It was only in the 1960's, that guitar band music went electric.

Most guitar bands of the 1950's and after became linked to traveling popular theatre groups known as concert parties. Again this innovation was pioneered by E.K. Nyame when he created his Akan Trio group in 1952 combining popular theatre and Highlife. These comic Highlife-operas took news, novel fashions, music and topical plays to even the smallest villages.

Dance Band Highlife

As compared to the low status and rural orientation of the guitar bands the Highlife dance bands that emerged in the 1950's (**tracks 3, 10, 11, 20 and 21**) were considered to be urban and more prestigious.

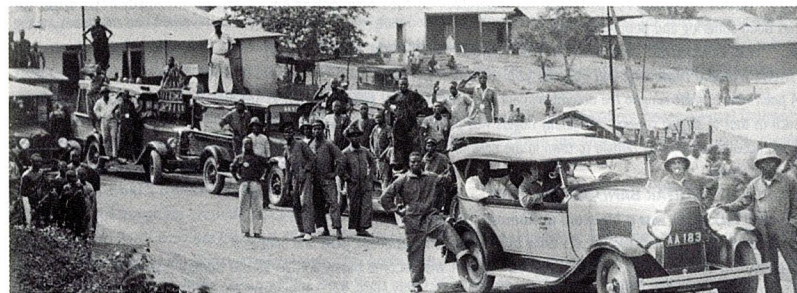
Post-war Highlife dance bands had their origin in the large and almost symphonic-sized dance orchestras like the Cape Coast Sugar Babies or the Accra Orchestra that had become popular with the urban Ghanaian elites between 1914 and the Second World War. These orchestras played western ballroom dance music, Ragtimes and an occasional local tune for their wealthy and refined clients who had to wear top hat and white gloves to get into the expensive nightclubs. It was in this upper-class context that the term 'high-life' was coined during the 1920's by the ordinary people who gathered outside these clubs. They were amazed to hear their local tunes and street songs being orchestrated inside by high-class ensembles composed of musicians wearing jacket and tie.

Many famous Highlife dance band musicians obtained their musical training in such orchestras. When during the Second World

War British and American troops were stationed in Ghana, the musicians amongst them wanted to form Swing bands to entertain themselves. They recruited some of the younger and more go-ahead local dance orchestra musicians who, unlike palm wine guitarists, could read music and set up mixed bands such as Sergeant Leopard's Black and White Spots. These small Swing combo outfits consisted of double bass, guitar, piano, 'Jazz' drums and a horn front-line of trumpet, trombone and saxophone.

At the end of the war most of these bands collapsed except for the Tempos. This famous dance band first went under the leadership of Joe Kelly and then Guy Warren (now called Kofi Ghanaba) who introduced Afro-Cuban percussion. Led by E.T. Mensah from 1948 on, the Tempos pioneered the Swing, Jazz and Calypso-influenced style of Highlife that became so popular throughout West Africa in the 50's and 60's. Several Ghanaian dance bands broke away from and/or modeled themselves on the Tempos: including the Red Spots (**track 21**), Black Beats (**track 10**), Star Rockets (**track 11**), Mexico Rhythm Band (**track 3**) and various governmental radio (**track 20**) and brigade bands. Due to the Tempos' trips to Nigeria in the 50's numerous Nigerian dance bands like the one of Bobby Benson (whose first recording ever was done by UTC's Gerhard Kägi) also switched to Highlife. Indeed, the Highlife dance bands of Ghana and Nigeria came to symbolise the optimistic pre- and early independence period in their classic combination of sophisticated western instrumentation with African rhythms and melodies.

Dr. John Collins, Legon, July 2001

I. E.K. ANANG'S BAND (1954) 'Onua do' (Brotherly love), UTC6022

This guitar band Highlife features a Yaa Amponsah riff.

Brotherly love is the best thing all the time / My brothers, family members and elders: brotherly love is the best thing

2. O.B.'S BAND (1956)

'Wofa woho' (Uncle is there), UTC6066

My uncle is there / I fear no one! Father, mother, brother, sisters / We should rejoice and thank God that we have entered a new year! Happy new year (In the matrilineal Akan society it is a man's maternal uncle and not his father who supplies him with goods and properties)

3. MEXICO RHYTHM BAND, SEKONDI (1954)

'Nana Kwesi wade Kwahu' (Nana Kwesi – what you have done for me), UTC6003

A typical dance band rendition of the Yaa Amponsah melodo-rhythm.

Nana Kwesi (a chief or elder) what you have done for me / I give you 'well done' and 'ayekoo'

4. KWADWO SEIDU'S BAND, YAPESA (1954)

'Otan nni aduro' (Hatred has no remedy), UTC6047

This particular palm wine Highlife in the 'Akan Blues' form is played on a concertina or accordion employing a polyrhythmic 6/8 beat. The song opens with the singer praising various people who have helped him and then continues:

When some people succeed in life others become envious / And this turns to hatred even if the good person is giving a helping hand! They accuse him or her of showing off / There was a woman who because of hatred was unable to have a baby / Hatred consumed her and made her miserable / So she's now looking for a medicine or remedy / This singer too has been suffering and people hate him

5. H.K. WILLIAMS "THE AFRICAN GUITARIST" WITH VOCALISTS (1939)

'Mene wobeko Tamale' (I will go with you to Tamale), UTC16

A palm wine Highlife sung to the accompaniment of a slide Hawaiian guitar and clips in 6/8 time. Imported Hawaiian guitar music such as that of 'singing cowboys' like Jimmy Rogers was popular in Ghana in the 1930's.

I will accompany you to Tamale (a town in the north of Ghana) / My wife Abena I will take you to Tamale / So be prepared and get ready

6. GYAK'S GUITAR BAND, ACCRA (1954)

'Kumasi E.D.' (E.D. was a big store in Kumasi), UTC6029

Similar to the guitar band style of E.K.'s Band this Highlife employs double bass and bongos.

Suppose I'm able to marry a chief's daughter / Then I will become happy and go to the Kumasi E.D. store to buy clothes and provisions

7. YAW OFORI SINGING BAND (1956)

'Bopra-Pa' (Lead a good life), UTC56

Partly sung and partly talked this guitar band Highlife is praising a particular man. It employs double bass, bongos and a falsetto voice.

If you lead a good life it will be well with you / The man is from Asante and lives in (the Kumasi suburb of) Kejetia / He is hard working and this song is dedicated to him / God has blessed him and everything he does goes smoothly

8. OSU SELECTED UNION (1939)

'Homowo Ese' (I am going to the Homowo festival), UTC67

This guitar band from Accra, besides guitar and light percussion, also features a clarinet. Their Highlife comprises a dialogue between a woman called Ese (Sunday born) and her unfaithful boyfriend Sowah. The Homowo is the annual harvest festival when there is free food and drink in abundance.

(Ese:) I'm off to the Homowo celebration at Kokomlemle / (Sowah:) Are you going because of the food and drink – is there no drink here? / (Ese:) No, it is because the drink there is sweeter / Let me go to Kokomlemle and you can also pay your debt (for an 'outdooring' ceremony) / (Sowah:) Now I can see that your character has really changed / (Ese:) Well it was you who spoilt me and now you can find me a place to stay / Now my problems are just too much / My mother and father are just standing idly by and my boyfriend Sowah is sitting on a motor-bike like someone out of his mind / So, Sowah (seeing a rival lady called Afi) you were only pretending to love me

9. KPAGON BAND, ACCRA (1939)

'Ba wo ni aya ye' (Come and collect and go chop), UTC67

This guitar band song is typical of the Accra Highlifes and 'Kolomashies' of the period. Pioneering artists such as Obiba T.K. utilised guitars, mandolins and frame drums – including the Gome (giant bass frame-drum) so popular in Accra. The bass percussion in this song may be supplied by such a Gome drum. This Ga style of Highlife re-emerged during the 1970's in an explosion of Ga 'cultural groups' led by the band Wulomei. In this particular song a young women's in-laws are scolding her for running away and leaving her daughter behind because she could not squeeze any money from them.

Death is hard and painful so think twice! Is it just because of money? / It is only the pure and holy money we use! Daughter is it because of money you left? / You wizard and witch with your big eye / Come and take the money and eat! Is it only because of money Come back and pick your child

10. BLACK BEATS BAND (1954)

'Menenam' (I am going around), UTC6052

The Black Beats dance band was formed in 1952 by the trumpet and saxophone players King Bruce and Saka Acquaye. The young Bruce was influenced by the Africanist musical views of Ephraim Amu and got some musical training with the Tempos and Teacher Lamptey's Accra Orchestra. Bruce actively ran the Black Beats until 1967 when he was forbidden to play on stage if he wanted his promotion to Principal Secretary of the Administrative Civil Service. Bruce had to acquiesce to this elitist governmental attitude to popular music – but ended up becoming the manager of the Black Beats and seven other bands.

I'm going around with a sewing machine on my head, patching people's old clothes / Eh, my maternal uncle I am poor / My uncle give me something to eat / I am suffering! Have I sinned? / When you've heard I'm dead I will be gone

11. THE STAR ROCKETS BAND (1956)

'He dzo le ye hawo' (Give us peace in life), UTC6054

Dan Tackie was the leader of this dance band which was the second or support band at E.T. Mensah's Paramount Nightclub in Accra until they broke away in 1957.

You people should try hard as there is peace for us / Until your death you should try and live peacefully / So ask the Creator to give us peace in life / Give us peace forever

12. PRESBYTERIAN CHURCH SINGING BAND, ADABRAKA (1936)

'PSALMS 115 AND 118', UTC66

This church choir from Accra is singing hymns in four-part harmony. Its conductor Theo K. Bekrah seems to have composed these particular melodies whereas the lyrics are based on the mid 19th century translations of the Basel Mission.

13. SEE THERE SINGING BAND, KUMASI (1939)

'Anoma oreko' (A bird that is going), UTC1014

Although there is no guitar, this song is very much in the style of a Highlife. It is sung in Fante using a three-part harmony, the percussion playing out a 6/8 time and the clips providing a typical 'Akan Blues' beat. It is difficult to determine whether this group is a secular or religious one. The lyrics are based on an Akan proverb:

A bird that cannot do anything right always makes its nest by the roadside! And so it complains that someone has stolen its eggs (i.e. a lazy person will always find an excuse for his or her failures)

14. AKROPONG SINGING BAND (1931)

'Monyi moho adi' (Bring it out of yourself), UTC89

This acapella song is one of the many vernacular hymns that Ephraim Amu composed. The band is being conducted by himself.

Even you have some ability but you are hiding it / So bring it out / This life is hard with struggling / But you too should fight and struggle hard / Press on and bring it out of yourself.

15. GYAK'S GUITAR BAND, ACCRA (1954)

'Pepeepe' (Equality), UTC6028

A slow guitar band Highlife sung in a church-like three-part harmony. Note the use of a double bass and the falsetto voice – it was this singer who usually performed the role of women in the concert parties. Women did not really begin to enter this profession until the 1960's.

God created everything equal / The Creator made us human beings equal / The way God created us is just perfect.

16. E.K. ANANG'S BAND, SWEDRU (1954)

'Fa me 'Back Pay' ma me' (Give me my back-pay), UTC6025

White man employer give me my back pay (pension money or salary) / I have been working a long time

17. APPIAH ADJEKUM'S BAND (1954)

'Owu atwere (The step to death), UTC6022

Appiah Adjekum was the uncle of Yaa Amponsah, the famous and beautiful Highlife dancer of the 1920's immortalised in song. Adjekum and his Liberian wife Korkoi's band was transitional between the smaller palm wine groups and the larger post-war guitar bands. Besides using guitars (Spanish and/or Hawaiian) and 'tambourine' frame drums Adjekum would also use other instruments like mandolin, violin – and in this slow 'Akan Blues' in 6/8 time a bass tubaphone.

The step to death – it is only one/ There is no coming back / Cemetery does not have children (i.e. no one returns) / Human Beings you should hold your peace and be humble / For whoever you are how big will your tomb be? / We are all going the same way

18. KWADWO SEIDU'S BAND, YAPESA (1954)

'Sika adankum' (Money or Golden Adankum music), UTC6047

Seidu's accordion/ concertina highlife is in 6/8 time and uses a typical 'Akan Blues' bell pattern. Adankum or Adenkum is a traditional Akan recreational music that goes back to at least the early 19th century. The song exalts various people and questions music as a useful profession.

A struggling person left his village to find work in Kumasi / But he didn't have any money so he went to join an Adankum band Then people told him 'If you want money why are you playing music? / What are you going to get from it?'

19. B.E. SACKKEY'S BAND OF APPAM (1939)

'Nkyrinna' (Newcomers), UTC71

This palm wine Highlife is similar in style to those of the pioneering Fante guitarist Jacob Sam (Kwame Asare). It advises the older generation to respect the younger one:

We newcomers are very good, clever and smart / You have to congratulate us for whatever we are doing

20. RADIO BAND (1954)

'Wonkyie ndi' (They don't believe), UTC6032

A Highlife composed by the famous Fante musician Kwaa Mensah, nephew of Ghana's pioneering guitarist Kwame Sam (Jacob Sam). It condemns those who crucified Jesus.

If you people have killed Jesus / Then don't bury his body but rather divide it up and eat it (i.e. for what purpose did you kill him in the first place?)

21. RED SPOTS BAND, ACCRA (1954)

'Essie Attah' (Essie Attah is a women's name), UTC6008

The Red Spots dance band was formed in 1952 by the trombonist Tommy Gripman.

Essie Attah come and comfort me

Le premier enregistrement de musique populaire ghanéenne, à Londres, à la fin des années 1920, marqua les débuts d'une industrie musicale florissante. Comme beaucoup d'autres grandes firmes commerciales installées sur ce que l'on appelait alors la Côte de l'Or, la Union Trading Company de Bâle (UTC) se joignit rapidement à la compétition. Entre 1931 et 1957, cette entreprise suisse enregistra quelques 728 titres au Ghana et au Nigeria, utilisant ses réseaux de distribution implantés dans tout le pays.

Au départ, UTC sous-traitait les enregistrements aux techniciens de Zonophone. Mais lorsqu'elle se repositionna sur le marché africain après la seconde guerre mondiale, l'entreprise décida d'employer son propre personnel équipé d'une unité d'enregistrement mobile. La production se faisait en Angleterre sous le label Parlophone et UTC assurait la distribution exclusive.

Plutôt que sur une étude de marché extensive, UTC comptait sur ses employés africains pour trouver des musiciens et des orchestres intéressants. C'est l'une des raisons pour lesquelles les enregistrements d'UTC couvrent la totalité des formes de musique populaire ghanéenne de cette époque. Dans cette compilation, nous nous sommes focalisés sur la musique du Ghana du Sud.

En tant qu'entreprise commerciale, UTC n'existe plus. Mais elle a laissé une collection de plus de 900 disques shellac (gomme laque), aujourd'hui conservés dans les archives de la mission 21 (anciennement Mission de Bâle, UTC étant née des activités économiques de cette société missionnaire).

Les enregistrements de Bâle font partie de l'héritage culturel national du Ghana et du Nigeria. Ce disque compact rapportera des fonds destinés à une future numérisation de cette collection, ce qui la rendra accessible aux populations des pays d'origine comme au public intéressé.

Remerciements :

Ce projet n'aurait pas été réalisé sans l'aide généreuse des mécènes dont les logos suivent. Nous avons aussi trouvé un soutien auprès de la fondation MEMORIAV. Le Dr John Collins et l'équipe qui a traduit les chansons ont fait un travail fantastique – Ayekoo ! Nous remercions aussi Marianne Berna, Hans Buser, le Dr. Edward Dankwa, le Dr. Kurt Degeller, Louis Dogbe, Françoise Hänggi, Paul Jenkins, Gerhard Kägi, Katrin Kusmierz, Ruedi Müller, Werner Müller, Koo Nimo, Oscar 'More' Ofori, Peter Pfister, Hans Raymondaz, le Dr. Peter A. Schweizer, Tammo Trantow, Hans Ulrich, Paul Vernon, Werner Walter et tous ceux qui nous ont encouragé et ont aidé notre projet. Un 'Medaase paa!' spécial au défunt T.O. Jazz qui nous a quitté cette année ; nous lui dédions la palm wine song 'Onua do'.

Bâle, Août 2001, Serena Owusua Dankwa et Veit Arlt

DE LA PALM WINE MUSIC AU DANCE BAND HIGHLIFE

Cette compilation de musique du Ghana enregistrée par UTC entre 1931 et 1957 comprend des chants religieux a cappella et deux formes importantes de musique populaire (Highlife) : à savoir la guitar band music et la dance band music, plus prestigieuse et plus occidentalisée.

La musique religieuse

De ces trois formes de musique ghanéenne, la tradition des chants chrétiens en langue vernaculaire (**morceaux 12, 14**) est la plus ancienne. Elle remonte au méthodiste Abindiwom (paroles en langue Fante) qui parcourut la région de Cape Coast au milieu du XIXe siècle et au travail contemporain de la Mission baloise dans le sud-est du Ghana, dont la politique était d'enseigner et de prêcher dans les langues locales. Les hymnes en langue vernaculaire devinrent encore plus répandus vers la fin du XIXe siècle, avec l'émergence conjointe du nationalisme moderne et des nombreuses églises africaines.

Il ne fait aucun doute que, dans le domaine des chants religieux, le plus grand contributeur ghanéen fut Ephraim Amu de Peki dans la région Volta qui est considéré comme le père de la tradition de musique savante. Amu composa une énorme quantité d'hymnes (**morceau 14**) et de chants patriotiques en langue Ewe et en Akan, à partir des années 20, quelques-unes avec une influence Highlife. Son effort pour africaniser l'église presbytérienne le fit licencier du Teachers Training College d'Arkropong en 1932. Cela lui ouvrit en fait la voie d'une longue carrière universitaire. On se souvient d'Amu comme d'un « musicologue créatif », d'un collecteur passionné et d'un promoteur de la musique et des instruments traditionnels ghanéens.

Le Guitar Band Highlife

Les orchestres de guitare (et occasionnellement de concertina/accordéon) se sont développés sur les zones côtières du Ghana comme une conséquence des influences maritimes sur la musique des pêcheurs autochtones. La présence des Kru, venus des Côtes du Libéria, fut déterminante. Dès la fin du XVIIIe siècle, ces navigateurs et pêcheurs au long cours commencèrent à s'embarquer sur des navires européens et américains et, à partir du milieu du XIXe siècle, à travailler comme chauffeurs ou chargeurs sur les bateaux à vapeur. Comme tous les marins, ils adoptèrent de petits instruments faciles à transporter tels le banjo, la mandoline, l'harmonica, le concertina, l'accordéon, le penny whistle – et tout particulièrement la guitare avec laquelle ils développèrent le picking caractéristique de l'Afrique de l'Ouest (pouce et index en opposition).

Suivant le réseau des « Kru-town », cette technique se répandit du haut en bas du Golfe de Guinée, de Freetown à Matadi. Les styles libériens de guitare comme « Mainline », « Fireman » et « Dagomba » (le nom d'un bateau) étaient donc repris dans les ports, dans les bars ouvriers des docks qui débitaient du vin de palme. La musique Kru eut ainsi une influence

déterminante sur le développement de la musique de la Sierra Leone (Ashiko et Maringa), du Ghana (Highlife), du Nigeria (Juju Music) et du Cameroun (Makossa).

Au Ghana, c'est un élève des Kru, Kwame Asare (Jacob Sam) qui réalisa les premiers enregistrements de « palm wine music » lorsqu'en 1928 son Kumasi Trio vint à Londres enregistrer pour Zonophone. Cette séance vit aussi le premier enregistrement de la célèbre chanson « Yaa Amponsah » qui comprend l'un des riffs les plus réussis du Highlife ghanéen. « Nkyrinna » par B.E. Sackey (**morceau 19**) est dans cette veine de la palm wine music côtière.

Quand, au cours des années 1930, le style de musique des Fante de la Côte pénétra à l'intérieur du pays, chez les Asante (ou Ashanti) et les Kwahu, il se mêla à la musique du Seprewa, la harpe-luth locale. Le résultat fut une version plus africanisée ou plus Akan de palm wine music, connue sous le nom de « Akan Blues » ou « Odonson ». Elle était chantée sur le mode récitatif plutôt que sous forme de vers structurés, utilisant les progressions modales africaines (deux centres tonaux séparés d'un ton), plutôt que les progressions harmoniques occidentales (accords I, IV et V) du style côtier d'origine (**morceau 5**).

Ces petites formations de palm wine music composées d'une ou deux guitares, ou quelquefois d'un concertina/accordéon (**morceau 4 et 18**), accompagnées par des « clips » (i.e. claves) – « Adakam » (caisse de bois servant de tambour), « Gome » (énorme tambour sur cadre) ou « Prempensua » (hand-piano) – furent remplacées dans les années 1950 par des orchestres plus importants. Les « guitar bands », comme on les appelait, empruntaient divers instruments aux « dance bands » : les contrebasses, les tambours de « jazz » (trap) et les bongos afro-cubains. Leurs Highlifes étaient souvent chantés dans les harmonies à trois parties des chœurs chrétiens et des singing bands.

Le guitariste Kwahu E.K. Nyame et son falsettiste Kobina Okine (tous deux avaient débuté dans le Appiah Adjekum's Band – voir le **morceau 17**) furent à l'avant-garde de ce développement de la palm wine music, lorsqu'ils créèrent le célèbre E.K. Nyame's Band en 1950. Pendant deux ans, ils utilisèrent la même instrumentation qu'Appiah Adjekum – guitares, clips et tambourines (dits tambours « Konkoma » ou « Gome ») – avant d'introduire, en 1951, bongos, contrebasses et autres instruments de dance band. Résultat de leur succès, beaucoup d'autres ensembles se créèrent sur le modèle du E.K.'s band (**morceaux 1, 2, 6, 7, 15 et 16**). Comme les enregistrements de cette compilation sont antérieurs à 1956, les guitares sont acoustiques. Ce n'est que dans les années 1960 que la guitar band music devint électrique.

À partir des années 1950, la plupart des groupes se lièrent à des troupes de théâtre populaire ambulante. A nouveau cette innovation fut le fait de E.K. Nyame qui créa son Akan Trio Group en 1952, combinant théâtre populaire et Highlife. Ces opéras comiques highlife portaient les nouvelles du monde, les dernières modes, les musiques et les pièces du moment jusque dans les plus petits villages.

Dance Band Highlife

Face aux guitar band ruraux et de faible niveau social, les Highlife dance bands qui émergèrent vers 1950 (**morceaux 3, 10, 11, 20 et 21**) apparaissaient d'emblée comme urbains et plus prestigieux.

Les Highlife dance bands de l'après-guerre trouvèrent leur origine dans les grands orchestres de danse – quasiment de la taille des orchestres symphonique – qui, tels les Sugar Babies de Cape Coast ou le Accra Orchestra, devinrent populaires auprès des élites urbaines ghanéennes entre 1914 et la seconde guerre mondiale. Ces orchestres jouaient des musiques de danse occidentales, des ragtimes et une mélodie locale occasionnelle pour des clients riches et raffinés qui devaient porter haut-de-forme et gants blancs pour être admis dans ces nightclubs de luxe. C'est dans ce contexte de haute-société que le terme « high-life » fut forgé au cours des années 1920 par les gens du commun qui, de l'extérieur, étaient tout étonnés d'entendre leurs airs et leurs chansons de rue orchestrées par des ensembles de grand standing composés de musiciens portant costume et cravate.

Beaucoup de musiciens de Highlife dance band firent leur apprentissage dans de tels orchestres. Lorsque, au cours de la seconde guerre mondiale, les troupes britanniques et américaines stationnèrent au Ghana, certains soldats voulurent créer des formations de swing. Ils recrutèrent parmi les musiciens de ces orchestres quelques jeunes prometteurs – qui, à la différence des guitaristes de palm wine, pouvaient lire la musique – et constituèrent des groupes mélangés comme les Sergeant Leopard's Black and White Spots. Ces petits groupes de swing alliaient contrebasse, guitare, piano, tambour de « jazz » et un premier plan d'instruments à vent : trompette, trombone et saxophone.

À la fin de la guerre, la plupart de ces formations disparurent, à l'exception des Tempos. Ce groupe célèbre fut d'abord dirigé par Joe Kelly puis par Guy Warren (aujourd'hui Khofi Ghanaba) qui introduisit les percussions afro-cubaines. Conduit par E.T. Mensah à partir de 1948, les Tempos furent les pionniers d'un style de highlife influencé par le swing, le jazz et le calypso, qui devint très populaire dans l'Afrique de l'Ouest des années 1950 et 1960. Qu'ils s'en dissocient ou les prennent pour modèle, de nombreux dance bands ghanéens se définirent en référence aux Tempos : y compris les Red Spots (**morceau 21**), les Black Beats (**morceau 10**), les Star Rockets (**morceau 11**), les Mexico Rhythm Band (**morceau 3**) et divers groupes de la radio gouvernementale et de l'armée. Les tournées des Tempos au Nigeria, dans les années 1950, attirèrent vers le Highlife de nombreux dance bands du Nigéria, comme celui de Bobby Benson. De fait, les Highlife dance bands du Ghana et du Nigeria, combinant une instrumentation occidentale sophistiquée et des mélodies et rythmes africains, en vinrent à symboliser l'optimisme de la période qui a précédé l'indépendance et des premières années qui l'on suivie.

Dr. John Collins, Legon, Juillet 2001.

1. E.K. ANANG'S BAND (1954)

'Onua do' (l'amour fraternel), UTC6022

Ce guitar band Highlife est caractérisé par un riff de Yaa Amponsah.

L'amour fraternel est toujours la meilleure des choses

Mes frères, membres de ma famille et anciens : l'amour fraternel est la meilleure des choses

2. O.B.'S BAND (1956)

'Wofa woho' (mon oncle est ici), UTC6066

Mon oncle est ici / Je ne crains personne / Père, mère, frère, sœurs / Nous devons nous réjouir et remercier Dieu de commencer une nouvelle année / Bonne année (Chez les Akan, société matrilineaire, c'est l'oncle maternel – et non le père – qui transmet à son neveu ses biens et propriétés)

3. MEXICO RHYTHM BAND, SEKONDI (1954)

'Nana Kwesi wade Kwahu' (Nana Kwesi – ce que tu as fait pour moi), UTC6003

Une interprétation typique, façon dance band, de la mélodie et du rythme de Yaa Amponsah

Nana Kwesi (un chef ou un aîné) ce que tu as fait pour moi / Je te dis « bravo » et « ayekoo »

4. KWADWO SEIDU'S BAND, YAPESA (1954)

'Otan nni aduro' (La haine est sans remède), UTC6047

Ce palm wine Highlife est joué sur le mode du « Akan blues » par un concertina ou un accordéon employant un 6/8 polyrythmique. Le chanteur commence par faire l'éloge des différentes personnes qui l'ont aidé puis continue :

Quand certains réussissent leur vie, les autres en deviennent jaloux / et cela se transforme en haine même si on leur tend une main secourable / Ils accusent l'autre de faire le fier / J'ai connu une femme qui à cause de la haine ne pouvait pas avoir d'enfant / La haine l'a consummée et rendue misérable / Aujourd'hui elle cherche remèdes et médicaments / Ce chanteur aussi a souffert et les gens le haient

5. H.K.WILLIAMS "THE AFRICAN GUITARIST" WITH VOCALISTS (1939)

'Mene wobeko Tamale' (J'irai avec toi à Tamale), UTC16

Un palm wine Highlife chanté et accompagné au slide par une guitare hawaïenne et des clips en 6/8. La guitare hawaïenne, celle des « cowboys chantant » tel Jimmy Rogers, fut populaire au Ghana dans les années 1930.

*Je t'accompagnerai à Tamale (une ville du nord du Ghana) / Abena, ma femme, je vais t'emmener à Tamale
Alors prépare-toi et tiens-toi prête*

6. GYAK'S GUITAR BAND, ACCRA (1954)

'Kumasi E.D.' (E.D. était un grand magasin de Kumasi), UTC6029

Proche du style du E.K.'s Band, ce Highlife allie contrebasse et bongos.

Imagine que je puisse épouser la fille d'un chef / Alors je serais heureux et j'irais au magasin E.D. de Kumasi acheter des vêtements et des provisions

7. YAW OFORI SINGING BAND (1956)

'Bopra-Pa' (Mener une vie juste), UTC56

Mi-chanté mi-parlé, ce guitar band Highlife fait l'éloge d'un homme. Il conjoint contrebasse, bongos et voix de fausset.

Si tu mènes une vie juste tout ira bien pour toi / L'homme est Asante et vit à Kejetia (dans la banlieue de Kumasi) / Il sait travailler et cette chanson lui est dédiée / Dieu l'a béni et tout ce qu'il fait se passe bien

8. OSU SELECTED UNION (1939)

'Homowo Ese' (Je vais à la fête du Homowo), UTC67

Originaire d'Accra, ce groupe ajoute la clarinette à la guitare et aux percussions légères. Leur Highlife met en scène le dialogue d'une femme, Ese (née un dimanche) et de son infidèle petit ami, Sowah. Homowo est la fête annuelle des moissons où l'on offre en abondance de la nourriture et des boissons

(Ese:) Je pars à la célébration du Homowo à Kokomlemlé (Sowah :) Est-ce que tu y vas pour la nourriture et les boissons – N'y a-t-il rien à boire ici / (Ese :) Non, c'est parce que les boissons y sont plus douces! Laisse-moi aller à Kokomlemlé et tu pourras aussi payer ta dette de la cérémonie du baptême / (Sowah :) Maintenant je vois que ton caractère a vraiment changé / (Ese :) Et bien, c'est toi qui m'a fait du tort (i.e. tu m'as fait un enfant) et maintenant tu peux me trouver un endroit où demeurer! Maintenant, tous ces problèmes, c'est vraiment trop / Ma mère et mon père se contentent de rester là, les bras croisés, et mon petit ami Sowah est assis sur sa moto comme s'il avait perdu la tête / En fait Sowah (voyant une rivale nommée Afi) tu faisais juste semblant de m'aimer

9. KPAGON BAND, ACCRA (1939)

'Ba wo ni aya ye' (Viens et prends ton argent et va manger), UTC67

Cette chanson est typique des Highlife d'Accra et des « Kolomashies » de cette période. Les artistes d'avant-garde comme Obiba T.K. utilisaient des guitares, des mandolines et des tambours sur cadre – dont le Gome si populaire à Accra et qui

fournit vraisemblablement la percussion basse de ce morceau. Ce style Ga de Highlife redevint à la mode durant les années 1970 avec le développement de « groupes culturels » Ga conduits par la formation Wulomei. Dans cette chanson, les beaux-parents d'une jeune femme la réprimandent pour s'être enfuie en abandonnant sa fille, parce qu'elle ne pouvait pas leur soutirer d'argent.

La mort est dure et douloureuse, alors réfléchis à deux fois / Est-ce seulement à cause de l'argent ? / Nous n'utilisons que l'argent saint et pur / Ma fille, est-ce à cause de l'argent que tu es partie ? / Tu es une sorcière avec ton grand œil / Viens, prend ton argent et va manger / Est-ce seulement à cause de l'argent ? / Reviens et prends ton enfant

10. BLACK BEATS BAND (1954)

'Menenam' (Je parcours les alentours), UTC6052

Le Black Beats dance band fut formé en 1952 par le trompettiste King Bruce et le saxophoniste Saka Acquaye. Le jeune Bruce était influencé par les vues musicales africanistes d'Ephraim Amu et avait reçu une certaine formation avec les Tempos et le Teacher Lamptey's Accra Orchestra. Bruce dirigea les Black Beats jusqu'en 1967, quand, pour obtenir une promotion de Secrétaire Principal dans l'Administration Civile, il dut renoncer à se produire sur scène. Bruce se soumit à cette attitude discriminatoire du gouvernement face à la musique populaire – mais il finit par devenir le manager des Black Beats et de sept autres groupes.

Je parcours les alentours, une machine à coudre sur la tête, rapiécant les vieux vêtements / Eh, mon oncle maternel, je suis pauvre Mon oncle me donne de quoi manger / Je souffre / Est-ce-que j'ai pêché ? / Quand on vous aura dit que je suis mort je serai parti

11. THE STAR ROCKETS BAND (1956)

'He dzo le ye hawo' (donne nous la paix dans nos vies), UTC6054

Dan Tackie fut le chef de ce dance band qui assurait la première ou seconde partie au Paramount Nightclub de E.T. Mensah à Accra jusqu'au moment où le groupe se sépara en 1957.

Vous tous, vous devriez tout faire pour qu'il y ait de la paix pour nous / Jusqu'à votre mort vous devriez essayer et vivre dans la paix / Alors demandez au Créateur de donner la paix à nos vies. De nous donner la paix pour toujours

12. PRESBYTERIAN CHURCH SINGING BAND, ADABRAKA (1936)

'PSALMS 115 AND 118', UTC66

Ce chœur originaire d'Accra chante des hymnes avec une harmonie à quatre parties. Son chef d'orchestre, Theo K. Bekrah a composé ces nouvelles mélodies pour des psaumes qui, eux, sont inspirées des traductions faites au milieu du XIXe siècle par la Mission de Bâle.

13. SEE THERE SINGING BAND, KUMASI (1939)

'Anoma oreko' (Un oiseau qui s'en va), UTC1014

Quoique sans guitare, cette chanson est tout à fait dans le style du Highlife. Elle est chantée en Fante, avec une harmonie à trois parties, une percussion en 6/8 et des clips fournissant le rythme typique du « Akan Blues ». Il est difficile de savoir

si ce groupe est profane ou religieux. Les paroles s'inspirent d'un proverbe Akan :

Un oiseau qui ne peut rien faire de bon construit toujours son nid près d'un bord de route / puis il se plaint que quelqu'un lui a volé ses œufs (i.e. un paresseux trouvera toujours une excuse à ses fautes)

14. AKROPONG SINGING BAND (1931)

'Monyi moho adi' (Fais-le sortir de toi), UTC89

Ce chant a cappella est un des nombreux hymnes en langue vernaculaire composés par Ephraïm Amu. C'est lui-même qui conduisit la formation.

Même toi, tu as du talent mais tu le caches / Alors fais-le ressortir / Cette vie est dure avec ceux qui tentent de percer / Mais tu dois te battre et lutter jusqu'au bout / Force-toi et fais-le sortir de toi-même

15. GYAK'S GUITAR BAND, ACCRA (1954)

'Pepeepe' (Égalité), UTC6028

Un lent guitar band Highlife chanté avec une harmonie en trois parties semblable à celle des chants d'église. Notons l'utilisation d'une contrebasse et d'une voix de contre-ténor – c'était un chanteur qui jouait habituellement le rôle de la femme. Les femmes n'entrèrent réellement dans la profession d'acteur dans les années 1960.

Dieu a créé toutes choses égales / Le créateur a fait de nous des êtres humains égaux / La façon dont Dieu nous a créés est vraiment parfaite

16. E.K. ANANG'S BAND, SWEDRU (1954)

'Fa me 'Back Pay' ma me' (Donne-moi mon salaire), UTC6025

Toi, l'employeur blanc, donne-moi mon salaire / J'ai travaillé longtemps

17. APPIAH ADJEKUM'S BAND (1954)

'Owu atwere (Le pas vers la mort), UTC6022

Appiah Adjekum était l'oncle de Yaa Amponsah, la célèbre danseuse de Highlife des années 20, immortalisée par une chanson. Il fait la transition entre les petits groupes de palm wine et les grands guitar bands de l'après-guerre. En plus des guitares (espagnoles ou hawaïennes) et des tambours sur cadre, Adjekum utilisait aussi la mandoline, le violon – et dans ce lent « Akan Blues » en 6/8 – un tubaphone basse.

Le pas vers la mort – il n'y en a qu'un / Il n'y a pas de retour possible / Les cimetières n'ont pas d'enfant (i.e. personne n'en revient) / *Êtres humains, vous devriez vous taire et rester humbles / Car qui que vous soyez, quelle taille aura votre tombe ? / Nous prenons tous le même chemin*

18. KWADWO SEIDU'S BAND, YAPESA (1954)

'Sika adankum' (Money or Golden Adankum music), UTC6047

Ce highlife pour accordéon/concertina de Seidu suit un rythme 6/8 et utilise un motif de clochette typique du « Akan Blues ». Adankum ou Adenkum est une musique Akan de divertissement qui remonte au moins au début du XIXe siècle.

Le chant glorifie un certain nombre de personnes et met en doute le fait que la musique soit une profession utile.

Un homme qui voulait percer quitta son village pour trouver du travail à Kumasi / Mais il n'avait pas d'argent et il rejoignit un groupe de musiciens d'Adankum / Alors les gens lui dirent « Si tu veux de l'argent pourquoi joues-tu de la musique ? / Qu'est-ce que tu espères en tirer ? »

19. B.E. SACKEY'S BAND OF APPAM (1939)

'Nkyrinna' (les nouveaux venus), UTC71

Ce palm wine Highlife est semblable par le style à ceux du guitariste Fante d'avant-garde, Jacob Sam (Kwame Asare). Il avertit les vieux qu'ils doivent respecter les plus jeunes.

Nous, les nouveaux venus sommes très bons, intelligents et habiles / Vous devez nous féliciter pour tout ce que nous faisons

20. RADIO BAND (1954)

'Wonkyie ndi' (Ils ne croient pas), UTC6032

Un Highlife composé par le célèbre musicien Fante Kwaa Mensah, le neveu du guitariste ghanéen Kwame Asare (Jacob Sam). Il condamne ceux qui ont crucifié Jésus.

Si vous avez tué Jésus / Alors n'enterrez pas son corps mais divisez-le plutôt et mangez-le (i.e. dans quel but l'avez-vous tué tout d'abord ?)

21. RED SPOTS BAND, ACCRA (1954)

'Essie Attah' (Essie Attahest un nom de femme), UTC6008

Le Red Spot dance band fut formé en 1952 par le tromboniste Tommy Gripman.

Essie Attah viens et console moi

Dr. John Collins, Legon, Juillet 2001.

Production exécutive : Serena Dankwa, Veit Arlt

Transcription des shellacs : Werner Walter, studio SRI

Mastering : Tonstudio Peter Pfister, Berikon

Texte : John Collins, University of Ghana, Legon

Photos : © Mission 21

Conception graphique : Tammo Trantow (cromagnon@freesurf.ch), Olivier Cornemillot/Arion