ARC
POWWOW SONGS
Music of the Plains Indians

English p. 2 Deutsch s. 4

This album offers ceremonial and social music of Indians from the Great Plains. Although the styles of singing and drumming vary greatly in different regions and among different tribes, the forms of the music are similar, enabling musicians from many tribes to perform together. Most of the music here is inter-tribal singing of what are now the Southern Plains Indians, primarily from Oklahoma. Tracks 5-9 add the inter-tribal music of the Northern Plains Indians.

The setting for the music is the powwow, a general gathering, usually several days in length, which includes feasting, give-aways, arts-and-crafts sales, raffles, and the honouring of special guests and of veterans. The powwow itself has been transplanted to the cities, where an estimated half of the nation's Indians now live. Each powwow club, composed of Indian community members, takes the year-long responsibility of planning and raising money for this annual event. The need for prize money, gas money, and food for singers and dancers; fees for a master of ceremonies; and rental of public address systems demands a complex volunteer organisation.

Tracks 1-4 and 9-11 were recorded live at the sixth annual Kihekah Steh Powwow, Skiatook, Oklahoma, in August 1975. Tracks 5-8 were recorded by the Los Angeles Northern Singers in October 1975 at an informal performance.

Songs from the Southern Plains

The singers: Adam Pratt, Jack Anquoe (leader), Henry Collins, Bill Grass, James "Chick" Kimble, Lionel Le Clair, Ed Little Cook, Oliver Little Cook, Morris Lookout, Joe Rush, E. R. Satepauhoodle, Harvey Ware, Chris C. White.

The singers from the Southern Plains represent a number of Oklahoma tribes: Pawnee, Ponca, Sac and Fox, Quapaw, Osage and Kiowa. Only the Quapaw, Osage and Kiowa were native inhabitants of the Southern Plains or prairies; the Pawnee, Ponca, and Sac and Fox originally lived in the Northern Plains. Bands of these latter tribes were forcibly moved south to Indian Territory (now Oklahoma) in the late nineteenth century, though some smaller bands were allowed to remain behind.

1. Slow War Dance Song

After an introductory period that may include gourd dancing, feasting and warm-up round dances, the powwow begins with a processional danced to slow war dances or honour songs. The steady, unaccented quarter-note drumbeat sets the stately tempo, anticipating the entry of the elder singers.

The form of the song is set (AA' BCB' C'), but the number and kinds of variations are limitless. In the following set of four slow war dances, the first two are led by Adam Pratt, a Pawnee, and the third and fourth by Joe Rush, a Ponca. The leader sings the first phrase (A), and the chorus repeats that phrase (A'). The men then sing in unison: when all the men have begun singing, the women join in, singing an octave higher (BCB' C'). The AA' BC section ends with several alternating accented/unaccented drum patterns, signalling the start of B' C'. B' C' closes with five accented drumbeats. In this recording each of the four songs is repeated twice and ends with a "tail", or coda, a repetition of B' C'. Variations occur in the repetitions. The leader may choose to begin A before the end of B' C'; similarly, A' may overlap A. This creates momentary polyphony and shortens the repetition of the song.

A free translation of the second song (in Pawnee) is "We are here on this earth, a tribe, anybody."

2. **Contest Song for Straight Dancers** (*James "Chick" Kimble, lead singer*)
Contests are an important part of powwows because large offers of prize money lure the best dancers. The Straight Dance, sometimes called Men's Traditional, embodies all the dignity of the old-time war dance. The songs are similar to those of the processional (track 1) in form and execution, but the element of competition generates added excitement. Two songs are performed four times, with a coda. In each song the dancers yell enthusiastically at points of change, the tempo increases, and the singers push the pitch higher and higher.

3. **Contest Song for Fancy Dancers** (*Jack Anquoe, lead singer*)
A crowd pleaser, the Men's Fancy Dance Contest features the multi-coloured costume of the Oklahoma Feather Dancer. The dancers execute intricate, athletically demanding steps to the music of "trick" songs. The possible variations can cause the dancer to misstep and lose the contest if he fails to recognise the actual song.

This Ponca song begins with a continuous drum tremolo throughout the AA' B sections. The singers end B with a downward glide. For the C section they set a fast pulse on the drum, finishing with five hard beats (as in tracks 1 and 2 above). The dancers re-group, the song begins again, and all remains the same until the C section, which now leads directly into a new D section telescoping the A, B, and C themes. Instead of ending with five hard drum beats, the song ends with one, surprising all but those who know it.

4. **Round Dance**
In contrast to the emphasis on individual expertise in the contest song, the Round Dance offers a chance for everyone, even visitors, to participate. The drum rhythm is in a triple meter instead of the duple of the War Dance. Although the music is similar, A and A' tend to overlap more frequently, the singers' voices appear more relaxed, and the group spirit generates yelling and a feeling of enjoyment. Four songs are featured here.

Songs from the Northern Plains

The singers: Colin Bearstail, John Eagleshield, Stewart G. Headley, Joseph Seaboy, Bill Vermillion, James R. Young.
The Los Angeles Northern Singers represent the Sioux, Hidatsa and Arapaho. While these tribes were not moved from their native regions, they were nonetheless forced onto reservations where many of them still live.

5. **Sioux Flag Song**
Many tribes have composed "flag songs", or "national anthems" in their own language and style. These are performed at the beginning of a powwow or other traditional event. The songs are treated seriously: all the people stand, the men remove their hats, and no dancing occurs. Words are inserted in the second half of the song. A free translation of the Lakota (Sioux) words is: "The President's flag will stand (without end) forever. Under it, the people will grow, so I do this." The entire song is performed twice.

6. - 8. **Grass Dance Songs**
The Grass Dance, or Omaha, is danced primarily for enjoyment. This Northern Plains equivalent of the War Dance shares the form AA' BCB' C', but the performers sing in a higher range and use a greater degree of pulsation and vocal tension than the southern singers. Overlapping phrases rarely occur, and glides at the ends of the C sections (rather than the altered drumbeats as in the southern songs), signal the B' C'. Here alternating accented/unaccented drumbeats, followed by five hard beats, end each song.

The Grass Dance Theme Song (track 6) is performed four times with a coda. Track 7 has two repetitions with a tail. Track 8 repeats three times with no tail. In an actual powwow, women's voices and yells would fill out the texture.

9. **War Dance Song** (*Harvey Ware, leader*)
This song was borrowed from the Northern Plains, and Joe Rush added words and adapted the song to the southern style. This group war dance is a good example of overlapping parts and the use of whistles and various yells.

10. **Slow War Dance, Vietnam Song** (*Jack Anquoe, leader*)
The honouring of veterans is an important part of the powwow. This stately song is dignified and less exuberant than most war dances.

11. **War Dance Songs** (*Flag Parade*)
The Flag Parade ends the powwow. The first song here is performed four times with a coda. Ululation and rising pitch by the women in the second repetition create excitement. The second song is performed three times with a tail. The solemn tone befits the ending of this important annual event.

Dieses Album bietet zeremonielle und soziale Musik der Indianer der Great Plains („Große Ebene"). Obwohl der Gesangs- und Trommelstil in den verschiedenen Regionen und unter den verschiedenen Stämmen sehr unterschiedlich ist, ist die Form der Musik ähnlich, und ermöglicht es so, den Musikern vieler Stämme zusammen zu spielen. Der größte Teil der Musik besteht aus dem gemeinsamen Singen der Mitglieder verschiedener Stämme der heutigen Southern Plains Indianer, zumeist aus Oklahoma.

Die Musik wurde bei einem Powwow, einem Treffen, das normalerweise mehrere Tage dauert, aufgenommen. Bei einem Powwow gibt es Festessen, Verkauf von Kunsthandwerk, Lose, Verteilen von Geschenken und es werden besondere Gäste und Veteranen geehrt. Die Powwos finden heutzutage in den Städten statt, da etwa die Hälfte der Indianer dort leben. Jeder Powwow-Club, der aus den indianischen Gemeindemitgliedern besteht, übernimmt ein Jahr lang die Verantwortung für die Planung und die Finanzierung dieses jährlichen Festes. Der Notwendigkeit für Geld für Preise, Benzin, Verpflegung für Sänger und Tänzer, Honorar für den Zeremonienmeister und Anmietung von Lautsprecheranlagen verlangen eine komplizierte Organisation aus Freiwilligen.

Die Tracks 1-4 und 9-11 wurden im August 1975 live bei dem sechsten jährlichen Kihekah Steh-Powwow in Skiatook, Oklahoma, aufgenommen. Die Tracks 5-8 wurden bei einem inoffiziellen Auftritt der Los Angeles Northern Singers im Oktober 1975 aufgenommen.

Lieder von den Southern Plains (*Südliche Ebenen*)
Die Sänger: Adam Pratt, Jack Anquoe (Leiter), Henry Collins, Bill Grass, James „Chick" Kimble, Lionel Le Clair, Ed Little Cook, Oliver Little Cook, Morris Lookout, Joe Rush, E. R. Satepauhoodle, Harvey Ware, Chris C. White.

Die Sänger von den Southern Plains repräsentieren mehere der Oklahoma-Stämme: Pawnee, Ponca, Sac and Fox, Quapaw, Osage und Kiowa. Nur die Quapaw, Osage und Kiowa sind ursprüngliche Bewohner der Southern Plains oder Prärien. Die Pawnee, Ponca und Sac and Fox stammen aus den Northern Plains. Gruppen dieser Stämme wurden im späten neunzehnten Jahrhundert nach Süden in das „Indianerterritorium" (heutiges Oklahoma) zwangs-umgesiedelt. Kleineren Gruppen wurde erlaubt zu bleiben.

1. **Slow War Dance Song** (*Langsames Kriegstanzlied*)
Nach einer Einleitung, die einen Flaschenkürbis-Tanz, Festessen und Kreistänze zum Aufwärmen beinhalten kann, beginnt der Powwow mit einem prozessionsartigen Tanz, der zu langsamer Kriegstanzmusik oder Ehrungsliedern getanzt wird. Der gleichmäßige, unakzentuierte Trommelschlag im Vierteltakt setzt ein würdevolles Tempo, in Erwartung der Teilnahme der älteren Sänger.

Die Form des Liedes ist festgelegt (AA' BCB' C'), aber die Anzahl und Arten der Variationen sind unbegrenzt. Die ersten beiden der folgenden vier langsamen Kriegstänze werden von Adam Pratt, einem Pawnee angeführt, und der dritte und vierte von Joe Rush, einem Ponca. Der Anführer singt die erste Phrase (A), dann wiederholt der Chor diese Phrase (A'). Danach singen die Männer einstimmig. Wenn alle Männer angefangen haben zu singen, setzen die Frauen eine Oktave höher ein (BCB' C'). Der AA' BC-Teil endet mit verschiedenen abwechselnd akzentuierten/unakzentuierten Trommelschlägen, die den Beginn von B' C' ankündigen. B' C' endet mit fünf akzentuierten Trommelschlägen. In dieser Aufnahme wird jedes der vier Lieder zweimal wiederholt und endet mit einem „Anhang" oder Coda, einer Wiederholung von B' C'. Diese Wiederholungen variieren. Der Leiter kann sich entscheiden mit A vor dem Ende von B' C' anzufangen, oder A' könnte A überschneiden. Das kreiert eine momentane Polyphonie (Mehrstimmigkeit) und verkürzt die Wiederholung des Liedes.

Das zweite Lied in Pawnee bedeutet frei übersetzt „Wir sind hier auf dieser Erde, ein Stamm, irgendjemand."

2. **Contest Song for Straight Dancers** (*Wettbewerbslied für „gerade"-Tänzer*) (*James „Chick" Kimble, Leadsänger*)
Wettbewerbe sind ein wichtiger Teil der Powwos, da die Chance, das Preisgeld zu gewinnen, die besten Tänzer anlockt. Der Straight Dance, manchmal auch Traditioneller Männertanz genannt, verkörpert die ganze Würde der alten Kriegstänze. Die Lieder sind in Form und Ausführung ähnlich der prozessionsartigen Tänze in Track 1, aber das Element des Wettkampfes erzeugt zusätzliche Spannung.

Zwei Lieder werden viermal mit einer Coda gespielt. In jedem Lied schreien die Tänzer bei jeder Änderung laut, das Tempo wird schneller und die Sänger steigern die Stimmlage höher und höher.

3. **Contest Song for Fancy Dancers** (*Wettbewerbslied für fortgeschrittene Tänzer*) (*Jack Anquoe, Leadsänger*)
Ein Lied, das die Menge begeistert. Der Men's Fancy Dance Contest (Wettbewerb für fortgeschrittene männliche Tänzer) zeigt das farbenfrohe Kostüm des Oklahoma Feather Dancer (Oklahoma Federtänzer). Die Tänzer führen komplizierte, athletische Schritte zu der Musik von „Trick"-Liedern aus. Die möglichen Variationen können den Tänzer dazu bringen, einen falschen Schritt zu machen und damit den Wettbewerb zu verlieren, wenn er das richtige Lied nicht erkennt.

Dieses Ponca Lied beginnt mit einem Trommelwirbel, der durch den ganzen AA' B Abschnitt hindurch anhält. Die Sänger beenden B mit einer abwärtsgleitenden Note. Im Abschnitt C wird ein schneller Rhythmus auf der Trommel geschlagen, der mit fünf kräftigen Trommelschlägen abschließt (wie in Tracks 1 und 2). Die Tänzer gruppieren sich neu, das Lied beginnt von neuem, und alles bleibt gleich, bis zum Abschnitt C, der jetzt gleich in einen neuen Abschnitt D überleitet und die A, B und C-Themen zusammenschiebt. Anstatt mit fünf kräftigen Trommelschlägen endet das Lied diesmal mit nur einem und überrascht alle, außer diejenigen, die Bescheid wissen.

4. **Round Dance** (*Kreistanz*)
Im Gegensatz zu dem Wettbewerbslied, bei dem die Betonung auf individuellem Können liegt, bietet der Round Dance für jeden, sogar die Zuschauer, die Möglichkeit, mitzumachen.

Der Trommelrhythmus ist ein Dreiertakt anstelle des Zweiertaktes der Kriegstänze. Obwohl die Musik ähnlich ist, tendieren A und A' dazu sich häufiger zu überschneiden. Die Stimmen der Sänger scheinen entspannter zu sein. Das Gruppengefühl vermittelt den Sängern Spaß und sie stoßen Schreie aus. Vier Lieder werden hier präsentiert.

Lieder von den Northern Plains (*nördlichen Ebenen*)
Die Sänger: Colin Bearstail, John Eagleshield, Stewart G. Headley, Joseph Seaboy, Bill Vermillion, James R. Young.
Die Los Angeles Northern Singers repräsentieren die Sioux, Hidatsa und Arapaho. Während diese Stämme nicht aus ihren Heimatgebieten vertrieben wurden, wurden sie dennoch gezwungen in Reservate umzusiedeln, in denen heute noch viele von ihnen leben.

5. **Sioux Flag Song** (*Fahnenlied der Sioux*)
Viele Stämme komponierten „Flag Songs" (Fahnenlieder) oder „Nationalhymnen" in ihrer eigenen Sprache und ihrem Stil. Diese werden am Anfang eines Powwows oder einer anderen traditionellen Feier gespielt. Die Lieder werden respektvoll behandelt; die Leute stehen auf, Männer nehmen ihre Hüte ab und es wird nicht getanzt. In die zweite Hälfte des Liedes wurde Text eingefügt. Die Lakota (Sioux) Worte bedeuten frei übersetzt: „Die Fahne des Präsidenten wird für alle Zeiten wehen. Unter ihr werden die Leute wachsen, so wie ich." Das ganze Lied wird zweimal gespielt.

6. - 8. **Grass Dance Songs** (*Grastanz-Lied*)
Der Grastanz oder ‚Omaha' wird überwiegend nur zum Vergnügen getanzt. Dieses Gegenstück der Northern Plains zum Kriegstanz hat die Form AA' BCB' C' mit ihm gemeinsam, aber die Sänger singen in einer höheren Stimmlage und benutzen intensiveren Rhythmus und mehr stimmliche Spannung als die Sänger aus dem Süden. Sich überschneidende Phrasen kommen nur selten vor und abwärts gleitende Töne am Ende des Abschnittes C (anders als die geänderten Trommelschläge in den Liedern aus dem Süden) signalisieren B' C'. Abwechselnd akzentuierte/unakzentuierte Trommelschläge, gefolgt von fünf kräftigen Schlägen beenden hier jedes Lied. Das Grastanz-Thema (Track 6) wird viermal mit einer Coda gespielt. Track 7 hat zwei Wiederholung mit einem „Anhang". Track 8 wird drei mal wiederholt ohne „Anhang". In einem echten Powwow würden Frauenstimmen und Rufe zu dem Ganzen beitragen.

9. **War Dance Song** (*Kriegstanz Lied*) (*Harvey Ware, Leiter*)
Dieses Lied wurde von den Northern Plains entliehen, Joe Rush fügte Worte hinzu und paßte das Lied dem südlichen Stil an. Dieser Gruppenkriegstanz ist ein gutes Beispiel für sich überschneidende Teile und den Einsatz von Pfeifen und verschiedenen Rufen.

10. **Slow War Dance, Vietnam Song** (*Langsamer Kriegstanz, Vietnam-Lied) (Jack Anquoe, Leiter*)
Die Ehrung der Veteranen ist ein wichtiger Teil des Powwow. Dieses gemessene Lied ist würdevoll und weniger überschwänglich als die meisten Kriegstänze.

11. **War Dance Songs** (*Flag Parade*) (*Kriegstanz Lieder, Flaggenparade*)
Die Flaggenparade beendet den Powwow. Das erste Lied wird viermal mit einer Coda gespielt. Indianergeheul und ansteigende Stimmlage der Frauen in der zweiten Wiederholung sorgen für aufgeregte Stimmung. Das zweite Lied wird dreimal mit einem Anhang gespielt. Der feierliche Ton ist dem Ende dieser wichtigen jährlichen Feier angemessen.

Producer: **Charlotte Heth**
Recording engineer: **Michael Moore**
Additional engineering assistance: **Richard Jallos**
Mastering: **Diz Heller**

Cover photo: **National Anthropological Archives, Smithsonian Institution [BAE GN 03409a]**
Cover design: **Sarah Ash**
Liner notes: **Charlotte Heth**
German translation: **Diz Heller**
Typesetting/layout: **Sarah Ash**

Licensed from Recorded Anthology of American Music, INC, New York, USA

Charlotte Heth, a member of the Cherokee Nation of Oklahoma, is an Associate Professor of Music and Director of the American Indian Studies Center at UCLA (University of California at Los Angeles). She has written and edited several articles, books, records and videotapes on American Indian music.