

Press Book

crammed *discs*
www.crammed.be

MOJO *The Music Magazine*

Too much, the magic buzz

The reverberating sound of Congotronics as reinvented by 26 stars from the worlds of alt rock and electronica from Optimo to Animal Collective. By David Hutcheon. Illustration by Siobhan Gunning.

Various

Tradi-Mods Vs Rockers CRAMMED DISCS

"MUSIC," FELA KUTI famously stated, "is the weapon of the future." When the shit hits the fan, "democracy" won't save you, capitalism won't bail you out, socialism won't be a safety net and your gods will shrug their shoulders. He never lived to see the credit crunch, but his son Seun did. "I don't think the crash is going to affect Africa," he said. "Where is Africa going to crash to? We are already on the floor, in pieces. The whole world is going to fall on us."

This is what the future will sound like. Pieces of Africa, forged in dystopias then fallen on, picked up and re-imagined by the rest of the world. Kuti may have believed the last music standing would be Afrobeat, but the most inspiring noise on the continent today is made by Mingiedi Mawangu, a diminutive man in his seventies, who speaks no English or French, makes instruments out of junk and plays a centuries-old court trance music amplified solely because he couldn't otherwise be heard over the sound of the city of Kinshasa, the Congolese heart of darkness.

These pieces of Africa were scattered by the winds of change, and they've been maturing while the world cottoned on: Vampire Weekend, Damon Albarn's Africa Express, Fela! on Broadway, Bassekou Kouyate, Ethiopiques... it doesn't matter where you look, the indisputable fact is that there is a whole clutch of people, ideas and events that are every bit as "rock" as they are "world". The phoney division between world music and the rest starts to dissolve when its biggest names are as mainstream as Tinariwen and Amadou & Mariam and when their dreams are to hang out with Carlos Santana or David Gilmour. Oddly, the best thing to happen to African music was Bob Geldof saying it wasn't a big enough draw to be on the Live 8 bill in 2005: people with little interest were so outraged that they became receptive to whatever was going on in Bamako, Addis or Johannesburg.

So there's a sizeable school for whom the "Eureka!"—or "Judas"—moment was Crammed Discs' low-key release of Konono No 1's LP, *Congotronics* in the summer of 2005. Though not their first recordings (Mingiedi has been leading this band in various forms for over 40 years and they could hardly avoid the ethnomusicologist's mike over that length of time), this set was the first to arrive when the zeitgeist and technology were in their favour. A few seconds of the cacophonous, distorted likembe thumb pianos opening Lufuala Ndonga and the unwary listener was suddenly in familiar yet uncharted territory. *White Light/White Heat* was an obvious reference point, a nightmare amphetamine rush nailed to the floor by countless interlocking polyrhythms. Wherever your head was at, there was something in this noise that announced itself as the groove you'd been searching for.

Following that: a compilation of likeminded sonic terrorists, Kasai Allstars' debut, a Grammy-nominated live record from Konono and their (superior) second album, *Assume Crash Position*. Once people said they preferred the earlier stuff, you knew Mingiedi's band had passed the tipping point. This year, the four studio LPs (plus Staff Benda Bilili's first) were released in a vinyl box with single Coupe-Jarret by Kasai Allstars featuring Akron/Family. It's an extraordinary pointer to the future, with the thumb pianos letting a guitar show them the way.

And that brings us to *Tradi-Mods Vs Rockers*, a title that plays on

- THE CAST**
- Deerhoof
 - Animal Collective
 - Andrew Bird
 - Tussle
 - Lonely Drifter Karen
 - Jherek Bischoff
 - Woom
 - Juana Molina
 - Mark Ernestus
 - Skeletons
 - Jolie Holland & Joel Hamilton
 - Aksak Mabou
 - Shackleton
 - Hoquets
 - Micachu & The Shapes
 - Megafaun
 - Au
 - Allá
 - Bear Bones
 - Lay Low
 - Burnt Friedman
 - Oneida
 - Optimo
 - Bass Clef
 - Eye
 - Sylvain Chauveau

Britain's romanticisation of youth-culture clashes between the aspirational and the lumpen; the world's devotion to sound-system battles; and the fact that, in Kinshasa, these bands are called "tradi-mods" because they play traditional music in a modern way. In a nutshell, 26 alternative takes on Konono and their friends. Can you think of an album more guaranteed to bristle the hackles of anybody who loves the originals? Can you think of a concept more likely to be labelled "neo-colonialist"? Other than England's qualification for the finals of another football tournament, can you think of anything more likely to end in tears?

So prepare yourself for the "WTF" of 2010. Twenty-six of them. Now That's What We Call Congotronics is the most surprise-packed album of the year. What could have been embarrassing has come to fruition in a way that speaks volumes for the affection there is toward the buzz, rumble and distorted-twang groove. Rather than weld on house beats and call them "remixes", those involved have brilliantly re-imagined the songs as the foundations of whatever it is they themselves do as musicians. And such is the unpolished resilience of the originals, in almost every case (of the 26 tracks there is one that doesn't work for me) it is as if Mingiedi predicted musical developments about which he couldn't possibly have known.

With everybody on home ground, the results feel like

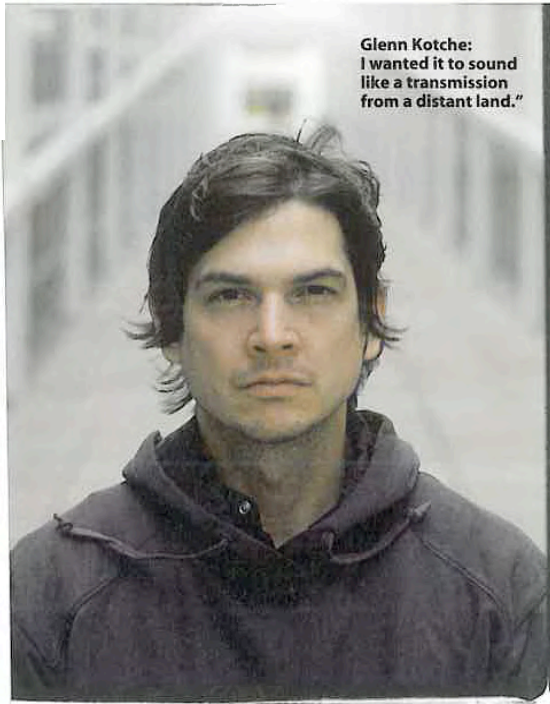
natural progressions from what it is the rockers do best: Deerhoof and Animal Collective open proceedings with psychedelic fairy tales; Megafaun replace the likembes with banjos; Au offer electronic thrash disco; Glenn Kotche uses metal percussion to trace Mingiedi's move from the countryside to Kinshasa; Optimo take the Congolese rumba guitars so beloved of Vampire Weekend and return them to the mothership. You'll hear Can, you'll hear PiL and the Pistols, you'll hear dub and enough static and white noise to leave any other record you've bought this year sounding overproduced.

There's a sequence on the first disc that is one of best examples of a compiler's art you'll experience. It starts with a distortion of Sobanza Mimanisa's Kiwembo, transferred to processed violins by Andrew Bird, who morphs it into Konono's Kule Kule; Tussle pick up the baton with the martial motorik beat of Soft Crush, recorded before they learned about this project, then adapted. Glenn Kotche returns to Kule Kule to tell Mingiedi's story, from peace and quiet to urban jungle, before Lonely Drifter Karen sings a fable inspired by Kasai's album title, *In The 7th Moon The Chief Turned Into A Swimming Fish And Ate The Head Of His Enemy By Magic*. And then it's back to Kule Kule once more, as Jherek Bischoff transcribes it for a string orchestra.

A post-apocalyptic stew drawn from junkyard instruments, amps and speakers, industrial-strength alcohol and weapons-grade grass, *Congotronics* is the last word in popular music to date. There is little that can be done to take it any further: I've been simultaneously playing the original on one machine and the variation on another, and despite the different tempos, tunes and rhythms, these *Zaireeka* (see what The Flaming Lips did there?) interludes have yet to produce anything as disorientating as the opening of Lufuala Ndonga, when the noise that everybody—from Hank to Johnny—had been searching for was laid bare. This, perhaps it should be remembered, is what the youth of Kinshasa deem "old people's music", yet it unquestionably points the way to the future. Music as the weapon. The buzz goes on.

THUMBS UP!

Glenn Kotche, Jherek Bischoff and Nathan Burazer on the heart of Congotronics...

Glenn Kotche:
I wanted it to sound
like a transmission
from a distant land."

"I couldn't figure it out!"

Glenn Kotche, Jherek Bischoff and Nathan Burazer speak to David Hutcheon.

How did you first hear the Congotronics sound?

Nathan Burazer (Tussle): "People were playing their album at a house party in San Francisco and I was just kind of: 'What the hell? What is going on here?' I couldn't quite place anything or figure it out. You couldn't even tell where it was from. Obviously it was of the planet Earth but it was inspired by somewhere else."

Jherek Bischoff: "I heard their music at a fundraiser in Seattle. The DJ was playing the first album and I remember seeing all the heads in the room bobbing in unison and this pulse happening. Nobody was conscious of it but everybody was in this hypnotic thing. I almost couldn't even hear the music; I was feeling it more than hearing it and I was hooked."

Glenn Kotche: "I think it was right after the first LP came out. In 2005, my duo, On Fillmore, played the Perc Pan percussion festival in Brazil and Konono No1 were there, so we played two concerts with them and we did a community jam together in Carlinhos Brown's neighbourhood."

How difficult was it to do what you wanted to with their music?

NB: "We had been jamming in the studio with a really old drum machine and when we listened back we realised it sounded like Congotronics or Orchestre Poly-Rythmo De Cotonou. When we got the e-mail about the project it was so weird: the universe was saying there was an opportunity for us. So we went into a friend's studio and added thumb piano, breathing sounds and whistles. We're recording an album with the Optimo guys right now and I'm sure there's going to be some Congotronics influence in there."

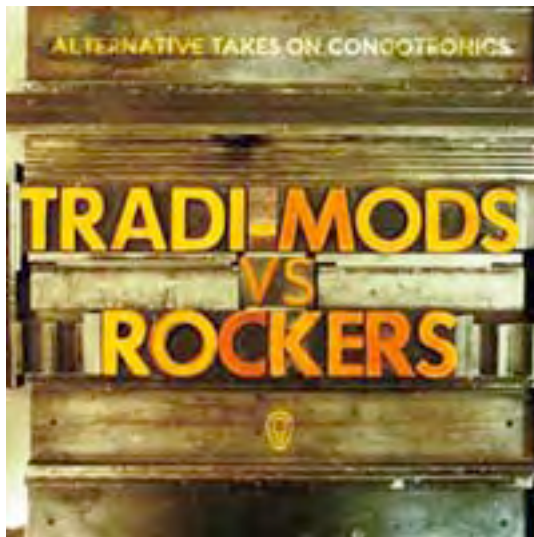
JB: "I knew I wanted to orchestrate one of their slower songs even though in a lot of ways I prefer their really fast and trancey music. I wanted to keep the feeling of a dance track but not have any elements of dance tracks. So I transcribed the whole song note for note and instrument for instrument. Except for the horns almost everything is note for note but played on different instruments."

GK: "You don't want to try to do what they do because you're not going to do it as cool. Crammed said: 'Do whatever you want, a remix or an *hommage*.' For me, the whole thing was the idea of a transmission. I wanted to tell the story of a band that came from a quiet place of solitude, before I added the city's noisy elements, then totally fuzzed out before it turns into a sample of Konono. I wanted it to sound like a transmission from a distant land."

Album Review

Tradi-Mods vs. Rockers: Alternative Takes on Congotronics

Various Artists

Tradi-Mods vs. Rockers: Alternative Takes on Congotronics

[Crammed Discs; 2010]

8.1

In 1987, a French record label called Ocora released a cassette called *Zaire: Musiques Urbaines à Kinshasa*. It was a set of four half-hour performances by four different bands, recorded in Kinshasa, Zaire (now the Democratic Republic of the Congo), in 1978. It was the first time Kinshasa street music ever made it out of Africa, but the timing wasn't quite right; pre-Internet, word of mouth could only spread this music so far. And it was up against a mainstream world music industry that didn't prize rawness or real African soundworlds. It went out of print, but if you can find it, it is very worth hearing.

But that music couldn't stay hidden forever. In 2004, producer Vincent Kenis curated an album by one of those street bands that had been recorded in 1978, *Konono N°1*, for Crammed Discs (they also recorded a live LP for Terp that year). *Konono* in 2004 sounded almost exactly like *Konono* in 1978-- a bracing mix of headlong rhythm and interesting texture, created by found-object percussion and crudely electrified likembe thumb pianos. This time, the timing (and let's be honest, the marketing) were much more fortuitous. *Konono N°1* crash-landed in the Western indie rock and avant garde worlds and were embraced wholeheartedly, and Crammed embarked on a series of "Congotronics" releases aimed at building a broader picture of Kinshasa's vibrant street music scene, which is comprised of bands from ethnic groups around Congo who amplify their traditional music to be heard over the urban din.

Their latest Congotronics project takes a different tack. There's no doubt that Congotronics has had an impact in the West, and Crammed's Marc Hollander (who long ago was Kenis' partner in the band Aksak Maboul) asked 26 artists to contribute their own personal takes on Congotronics, and contributed one himself under his old Aksak Maboul banner. These artists took a variety of approaches: some wrote original music, some covered actual Congotronics songs or used parts of them as raw musical material, some sampled the source material, and others wrote music modeled on a specific piece. Each song is credited to the artist "vs" the Congotronics act that inspired the song (usually Konono or Kasai Allstars), and it's a hugely diverse, double-disc grab-bag by a group of contributors from Europe, the U.S., and Japan.

Some tracks are related to their inspiration more in spirit than anything else. A good example is Tussle's spectacular funk workout "Soft Crush", which has a very loose relationship to Konono N°1, dropping ethereal thumb piano patterns into its otherwise relentless stomp. Bear Bones and Lay Low's "Kuletronics" is like Congotronics via the BBC Radiophonic Workshop, directly quoting Konono N°1's "Kule Kule", but transposing the likembe groove to odd, throbbing bass sounds and sprinkling the mix liberally with pinging sound effects and filtered, echoing noises. It's interesting to hear the inherent similarities between things that seem as disparate as, say, Konono and Andrew Bird. Bird's pizzicato violin loops on "Ohnono/Kiwembo" are nothing too out of the ordinary for him, but it's amazing how well the interlocking patterns he creates reflect an affinity with the band's likembe patterns.

There are plenty of other highlights, from Shackleton's 10-minute, spaced-out "Mukuba Special", which features vocal interjections sampled from Kasai Allstars, to Jherik Bischoff's very literal, amazingly heavy orchestral arrangement of "Kule Kule". AU's "Two Labors" is a crazy pile-up of as many likembe rhythm patterns as possible playing at breakneck speed, while Oneida sucks the music into its own noisy psychedelic world. Juana Molina is one of several who adds vocals and lyrics of her own, bouncing her own melody off the patterns of Kasai Allstars, whose call and response chants she samples into her own composition.

Hollander has afforded each artist the chance to talk a little bit about his or her contribution, and reading the range of thoughts behind the tracks here makes for an interesting companion activity to listening. There are certainly ways a project like this could have gone wrong-- everybody avoids the biggest one, which would have been for a Western artist to try and perform the chants in the original music-- but the artists involved were given enough free reign and seem to have enough genuine appreciation for the music that the final result is a very pleasing listen that captures some of the spirit of the music without outright imitating or caricaturing it.

— Joe Tangari, November 10, 2010

top story

Diplo Works With Passion Pit Frontman

The two pair write songs for other artists, visit baby raves

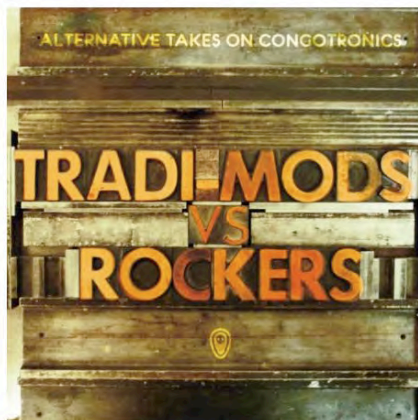
headlines tours

- Watch: Jack White and Conan O'Brien Duet
- Photos: Odd Future in New York
- Video: Cee-Lo Green: "Bright Lights, Bigger City"
- Death Cab Get Photo Book, Work on New LP
- Video: The Flaming Lips Do "Yo Gabba Gabba"
- New Tennis: "Take Me Somewhere"
- Watch: Volcano Choir Perform for the First Time
- Video: Les Savy Fav: "Let's Get Out of Here"
- New Rihanna and Nicki Minaj: "Raining Men"

Listen: Animal Collective, Andrew Bird, Deerhoof, Optimo, Megafaun Take on Congotronics

Plus stream releases from Stereolab, Broken Social Scene precursor K.C. Accidental, Ray Davies with Spoon/Bruce Springsteen/Alex Chilton/Metallica, and more

Tweet 22 Like 18

The double-disc tribute compilation *Tradi-Mods vs. Rockers: Alternative Takes on Congotronics*, out November 9 on Crammed, features people like Animal Collective, Andrew Bird, Deerhoof, Micachu & the Shapes, Optimo, Oneida, Megafaun, Wilco's Glenn Kotche, Shackleton-- to take on Congotronics series of Congolese street music. The whole thing is streaming at

record reviews

Various Artists Tradi-Mods vs. Rockers: Alternative Takes on Congotronics

Crammed Discs asks 26 non-African artists-- including Animal Collective, Andrew Bird, Deerhoof, Oneida, and Shackleton-- to take on Congotronics. [Joe Tangari]

pitchfork.tv

Cee-Lo Green: Bright [Elektra]

MUSIC VIDEO PREMIERE around the bright lights encounters an espionage > VIEW MORE

top story

Animal Collective, Andrew Bird Redo Congotronics

Deerhoof, Optimo, others take on Congolese street music

headlines tours

- Pavement Play "The Colbert Report" 8:10 a.m.
- Listen: Belle and Sebastian: "Come on Sister" 10:00 a.m.
- Hear the New No Age Album Now 9:30 a.m.
- Download Wolfgang Amadeus Multitracks
- Video: Sleigh Bells: "Infinity Guitars"
- Kanye West to Perform on "Saturday Night Live"
- Video: M.I.A.: "Story to Be Told"
- Hear the New Deerhunter Album Now
- Andrew Bird Releases Instrumental Album, Tours

the playlist

features

* story John McShane

It kind of feels like this is what Deerhoof was meant to be doing all along. Not to rag on them or anything, or downplay everything they've done so far. It's just the fact that it took covering a pretty joyous (though similarly minimalist) track ("Wa Muluendu") by a 15-piece Congolese supergroup to get Deerhoof to calm down a little must mean that their buttons are being pushed in some new ways. Technically credited to Deerhoof VS Kasai Allstars, this is the lead track on a new Crammed Discs compilation of "alternative" (their word) acts covering songs from Congotronics albums. As you might've guessed, the most well-represented coverers on the 2-disc comp are Konono N°1 (they're the one people know!). That said, consider us pretty interested in the Oneida VS Konono N°1 track, especially after the impression this one makes.

Download: Deerhoof, "Travels Broaden the Mind (Kasai Allstars Cover)" (via YANP)

Read more: <http://www.thefader.com/2010/10/28/deerhoof-travels-broaden-the-mind-kasai-allstars-cover/#ixzz18vbAI0Mb>

THE FADER
John McShane
10th November 2010

record reviews

Superchunk Majesty Shredding

Nearly a decade since their last album, Superchunk crank out snarky bruised-romantic pop-punk anthems without any dip in energy level or quality control. [Tom Breihan]

pitchfork.tv

The Hold Steady

P.O.V. Concert! viewing angles features the Hold Steady whenever tune. > VIEW MORE

best new music

albums

Kasaï Allstars,
formation phare
de Kinshasa

pour tout l'or de Kinshasa

Prodigieux dialogue entre musiciens anglo-saxons et congolais, à base de chansons frétilantes, d'electro dévergondée et de pop cosmique.

Ly a deux ans, on nous aurait pris pour des fous. Voir en Kinshasa la ville miroir de notre futur relevait encore de l'élucubration. Mais depuis, crise financière, chaos social et désastre écologique aidant, la lubie semble plus crédible. Aujourd'hui, la capitale congolaise n'est pas loin de devenir l'épicentre de tous les séismes contemporains, avec moins de 5% d'habitants sur six millions qui perçoivent un salaire régulier, un adulte sur cinq déclaré séropositif, le système D érigé comme mode d'existence exclusif, ses usines désaffectées et ses magasins pillés transformés en églises et lieux de cultes prophétiques. Sans oublier ses névroses collectives aussi effarantes que perverses, comme cette croyance littérale en

comme si tout ce qui fut, est ou sera contemporain devait nécessairement sortir de cette fange primitive

Harry Potter qui conduit à la chasse, parfois au sacrifice, d'"enfants sorciers", en qui certains voient la cause de tous leurs maux.

Or si la mégalopole africaine réalise au quotidien un grand nombre de nos cauchemars, on y relève aussi quelques miracles. Comme la réjouissante rédemption du Staff Benda Bilili, ces handicapés sans logis devenus stars mondiales de la world-music. C'est un fait : dans son entêtement à survivre coûte que coûte, dans sa quête d'un réenchâtement permanent face à la modernité catastrophique, le Kinois s'est mis à produire certains des sons les plus essentiels, les plus vitaux de ce début de XXIe siècle.

Comme vient l'illustrer cette fantastique double compilation qui fait entrer dans la transe congolaise toute une diaspora de dissidents de la scène rock ou electro. Le principe est simple : chacun des vingt-six artistes sollicités adapte à sa sauce personnelle un morceau

de Konono n°1, Kasaï Allstars, Basokin ou Kisanzi Kongo, ensembles les plus emblématiques du courant tradi-moderne, qui régurgite la musique traditionnelle à travers des instruments modernes (certains, comme le likembé électrifié, symbolisant le pur génie local pour le recyclage des résidus industriels).

Loin de verser dans le néocolonialisme ou de céder à l'habillage trendy à la Fool's Gold, les invités donnent libre cours à leur imaginaire au cœur d'une luxuriante jungle sonore, absorbant au passage la vitalité hypnotique de ces rythmes comme ils se laissent absorber par elle. D'une manière ou d'une autre, tous se métamorphosent en Alice dans un pays où les merveilles seraient à dénicher sous un tas d'ordures.

Le premier volume est un poil pop avec Deerhoof, Animal Collective, Andrew Bird ou Glenn Kotche de Wilco, qui miniaturise un thème de Konono en le passant au travers

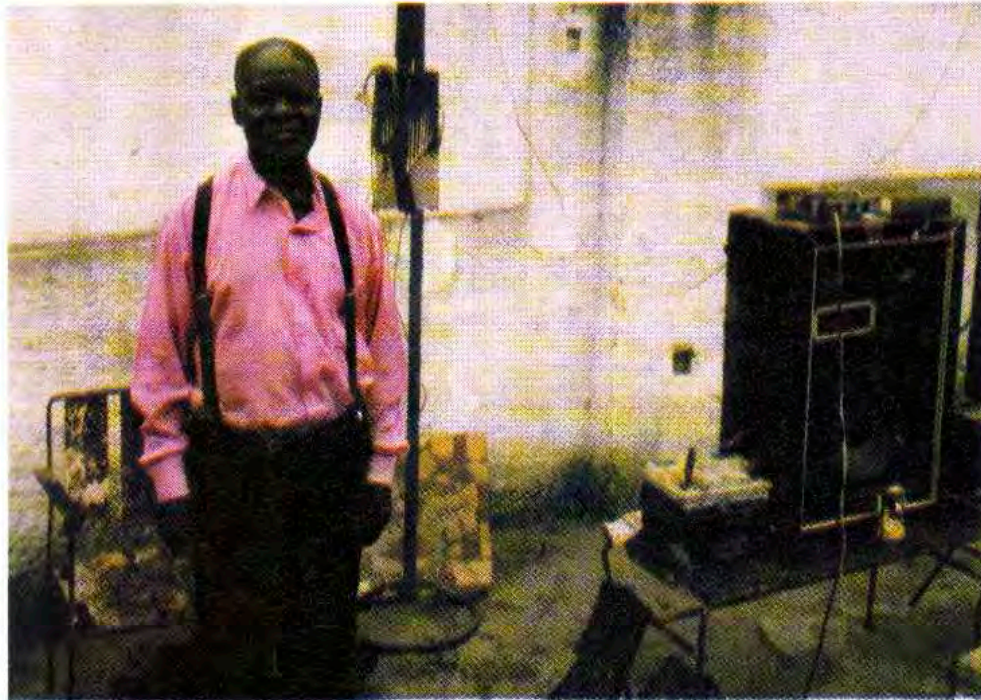
du mécanisme d'une boîte à musique. Le second, un tantinet electro, propose des interventions assez tribales de Shackleton, de Micachu & The Shapes ou des Vénézuéliens Bear Bones et Lay Low. Pendant deux heures et demie fusionnent ainsi réminiscences dub et krautrock, flashes beefheartiens, phasing reichien, étude satienne (Sylvain Chauveau), comme si tout ce qui fut, est ou sera contemporain devait nécessairement sortir de cette fange primitive.

A l'évidence, le petit monde hétéroclite convoqué ici a pris un vrai grand plaisir à y patauger. Sans même y songer, le voilà qui réalise la promesse de John Berger selon laquelle *"toujours, intassablement quelque chose de nouveau, quelque chose de beau, peut renaître des ordures, des plumes éparses, des cendres et des corps brisés"*.

Francis Dordor

●●●●●

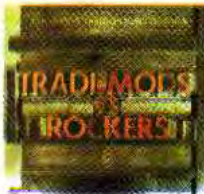
Album *Tradi-Mods Vs Rockers*
(Crammed Discs)
www.crammed.be

VARIOUS ARTISTS

TRADI-MODS VS ROCKERS: ALTERNATIVE TAKES ON CONGOTRONICS CRAMMED DISCS

Indie and dance's finest come together to pay inventive tribute to the Congo's vital electro scene

It is not uncommon to hear a band proclaim they are from 'the street'. But few can claim such with the honesty of the Congolese group Konono No 1. This musical troupe sprang from the Kinshasa gutter, armed with all manner of scrap metal drums and home-built speakers with debut album, 2004's 'Congotronics'. Konono quickly won fans from Björk to *Simpsons* creator Matt Groening, who booked them to play his ATP. But 'Tradi-Mods Vs Rockers' suggests that the influence of Congotronics – now a catch-all category for forward-thinking music from the war-torn Democratic Republic Of The Congo – stretches rather further.

In this 26-track compilation, a cross-section of smart indie bands (Animal Collective, Deerhoof, Oneida) and leftfield dance producers (Shackleton, Optimo, Bass Clef) set about a series of covers, reworks, and tracks

'inspired by' Konono and their peers' mix of trad African dance and junk invention. That it doesn't come across as patronising is down to the sheer amount of ideas on display. Deerhoof cover the Kasai Allstars' 'Travel Broadens The Mind', vocalist Satomi Matsuzaki candy-sweet amidst jerky funk rhythms. Animal Collective dismember the same band's 'Quick As White' and take it on a romp.

It's not perfect. Micachu And The Shapes' take on Konono No 1's 'NO K' is a wonky chop-up that loses its way. But it does seem to confirm that the most successful tracks here are the ones that grip a rhythm and don't let go (see the murky chasms of bass drone on Shackleton's 'Mukuba Special' or the twirling, dervish patterns of EYE from Boredoms' 'Konono Wa Wa Wa'). Tasteful? No. Excellent? Indisputably. **Louis Pattison**

8

DOWNLOAD: Shackleton - 'Mukuba Special', Deerhoof - 'Travel Broadens The Mind', EYE - 'Konono Wa Wa Wa'

NME
27th November 2010
Louis Pattison

musikexpress.

Diverse

Autor: Jens Kupillas

- Veröffentlichungsdatum: 07.02.2011 11:10
- Zuletzt aktualisiert: 07.02.2011 11:10

Trance, Tribalism, Congotronics. Die Neuerkundung des elektrisierten Likembe-Folk in 26 wild wuchernden Tracks.

Wie wollen wir das denn nun mit Tradi-Mods und Rockers halten? Stehen Konono No. 1 und die Kasai Allstars für die traditionsorientierten Modernisten, die zu einer Neuauflage des „Rumble In The Jungle“ (wir erinnern uns, wie Muhammad Ali George Foreman in Kinshasa 1974 wegknockte) mit den aktuellen Rockers aus den gerade relevanten Szenen aus Übersee rufen?

Das Bild „Mods Vs. Rockers“ (wir erinnern uns, wie die effeminierten Kinder des Speed gegen die letzten Bikeboys der Macho-Rock-Ära streetfighteten) stimmt nicht wirklich, es macht jedoch richtig Stimmung – für eine Neukontextualisierung der 2004 gestarteten Veröffentlichungsreihe Congotronics auf dieser Doppel-CD des belgischen Crammed-Discs-Labels.

Der immense Eindruck, den die Musik von Konono No.1 und den Kasai Allstars auf den anglo-amerikanischen Teil der Indiepopwelt und der avancierten Bassmusikkonglomerate machte, spiegelt sich nun in den Neuerkundungen, den Huldigungen, Coverversionen, den Remixen und hübsch-harschen Materialprüfungen, die Bands wie Animal Collective, Deerhoof, Oneida, Tussle, Au und Micachu & The Shapes der elektrifizierten Likembe-Musik der Bands aus dem Kongo zuteil werden lassen.

Es ist ein Geben, Nehmen, Mischen und Dazuerfinden, in dem Facetten eines experimentellen Aufbruchs zwischen Nord und Süd, Tradition und Technik hörbar werden. Etwa, wenn Sam Shackleton, Ex-Soundmeister der Postdubstepper Skull Disco, aus den Kasai-Beats einen zehnminütigen Percussion-Drone-Beitrag für die Tribal-Disco baut oder Juana Molina einen völlig neuen Song aus einer Rhythmuschleife zieht und sich dabei selbstvergessen im Trance-Sound dreht.

Vergessen wir nicht den Beitrag von Crammed-Discs-Chef und Kurator Marc Hollander, der unter dem Logo seiner früheren Band Aksak Maboul eine Meditation aus Original-Exzerpten und akustischer Gitarre spielt. Wenn diese „Kollaborationen“ mit dem „Material“ das Maß für die Möglichkeiten des Crossovers sein sollten, muss man sich um die Zukunft der Popmusik keine Sorgen machen.

Liberation Next

ACTU | 24 novembre 2010

«Tradi-Mods vs Rockers», l'hommage de l'occident à la musique congolaise

Par SOPHIAN FANEN

Le collectif novateur et influent Konono n°1, aux sonorités transe, blues et électro. - DR

Les Congolais de Staff Benda Bilili ont beaucoup fait parler d'eux ces dernières années en se hissant des rues de Kinshasa aux grandes scènes d'Europe. Mais si leur histoire est belle, leur musique n'est qu'une déclinaison paisible de la rumba congolaise qui sévissait dans la région dans les années 1950. Derrière eux, moins connu mais plus novateur et influent, le collectif Konono n°1 infuse bien plus sûrement ses sonorités transe, blues et électroniques depuis 2004, date de la sortie de son premier album mondialement diffusé: Congotronics.

Le choc a été discret à l'époque, mais de plus en plus d'artistes occidentaux ont depuis fait part de leur amour pour la surpuissante sono bricolée par les Congolais. Et notamment pour le son entêtant de leurs likembés électrifiés. Jusqu'à Björk et Herbie Hancock, qui ont invité Konono n°1 sur leurs albums.

Depuis, Congotronics est devenu une série publiée par le label belge Crammed Discs, qui réunit à ce jour, outre un deuxième album et un live de Konono, une compilation et un album de Kasai Allstars.

C'est le point de départ de Tradi-Mods vs Rockers: Crammed a proposé à une trentaine d'artistes et fans revendiqués de se saisir du matériel sonore pour le traiter et le maltraiter à l'envi. Pas question de faire des reprises strictes des longues chansons de Konono n°1, Kasai Allstars, Sobanza Mimanisa ou Kisanzi Kongo: il s'agit là de dévier librement.

1 **Anno Galvi** Ça fait un moment que ceux qui aiment le rumba à l'air, en d'habitude. Pour certains, elle avait entièrement le rôle de PJ Harvey et du défunt Jeff Buckley. Sa reprise de «Jazzbel» donne déjà des frissons. Premier album (rock et romantique) annoncé pour novembre, concert au Bobo à l'étranger. www.leguideculturel.com

2 **Tren Legacy** La suite du film culte est estampillée Disney, d'accord, mais la BC, elle, est quand même signée Daft Punk!

3 **Cold War Kids** Mine à Youx, c'est le titre d'un troisième album avec, comme le promet le chanteur Nathan Willett, du «grain» son. Caneva de voir ce que sa voix de rockeuf peut donner l'adossé. Sortie ce 24 janvier. www.leguideculturel.com

4 **Crystal Castles** L'arrêt de leur deuxième album, «No Title», n'est plus chanté par Alice Glass mais par Robert Smith. Oui, le cheveu moquille de The Cure en personnel! www.leguideculturel.com

5 **Alternative Takes en Congotronics: Tradi-Mods vs Rockers** «Indispensable pour ceux qui aiment la culture, cette double compilation sortie chez Crammed. Au menu: des groupes congolais jouant de la musique traditionnelle mais électrifiée, avec par des Occidentaux pop, rock et électro. Ça donne Konono N°1 et Kasai Allstars, par exemple, sublimés par Animal Collective, Lonely Duffer Karen ou Sylvain Chavoyon. À quand un live? www.crammed.be DISCS 51885

Et c'est dans les frottements ainsi créés que l'on réalise à quel point la musique des Congolais, électronique par essence mais charnelle par nature, rencontre logiquement celle d'artistes qu'on penserait au premier abord éloignés.

Ainsi Andrew Bird, siffleur de mélodies pop tout ce qu'il y a de plus soyeuses, qui construit un dialogue entre ses croches de violon et le son rugueux du likembé. Ou Glenn Kotche, batteur sous-exploité des géants américains du café Wilco, qui choisit une abstraction cristalline et aérienne pour mieux la ramener violemment sur la terre humide. On croise aussi Aksak Maboul, groupe formé des deux fondateurs de Crammed Discs, qui sort de trente ans de sommeil; puis les barbus néo-country de Megafaun ou le duo de DJs et producteurs Optimo.

Chose rare dans ce genre de projet qui sombre la plupart du temps dans la révérence molle, les deux disques sont réussis presque de bout en bout (Animal Collective, pourtant client idéal, ne s'est pas foulé) et matérialisent solidement la passerelle digitale qui relie aujourd'hui tous les continents à une vitesse passionnante.

Ainsi, Konono n°1 était présent dès 1987 sur un disque (aujourd'hui indisponible par des voies légales) produit par le label de Radio France, Ocora - Zaïre: musiques urbaines à Kinshasa. Les Congolais jouaient déjà du piano à pouces électrifié et tapaient déjà sur des percussions improvisées pour en faire une danse psychédélique, instable et punk à sa façon. Mais rares furent alors les personnes à entendre ce disque.

Crammed a effacé cette injustice dix-sept ans plus tard, et Internet a fait le reste. Jusqu'à Tradi-Mods vs Rockers, qui achève d'enterrer les frontières musicales.

next.liberation.fr
24th November 2010
Sophian Fanen

En 2004, le premier volet de la série Congotronics nous a fait découvrir le son tradi-moderne de Kinshasa. Six ans plus tard, le nectar de l'underground occidental revisite la crème de la scène congolaise dans un double album percutant.

[TEXTE ELÉONORE COLIN | ILLUSTRATION LAZERUS PIT]

Des distorsions maléfiques, un tempo frénétique, une vibration hypnotique et des vocalises éruptées au mégaphone... En 2004, Konono N°1 révèle au monde le son unique du tradi-moderne et génère au passage une extraordinaire onde de choc sur la planète du rock indé. D'Animal Collective à Björk, de Damon Albarn à Beck, Radiohead ou Wilco, tous tombent raides dingues de la transe électro-folklorique de ces natifs de Kinshasa. Leur secret diabolique? Bricoler et amplifier depuis quatre décennies des instruments traditionnels à l'aide de matériel de récup'... Publié par le précieux label bruxellois Crammed Discs, *Congotronics*, le premier album international des plus tout jeunes Konono, devient le premier volet d'une série baptisée... *Congotronics*. Après avoir dévoilé les trésors polyrythmiques du collectif Kasai Allstars (syncrétisme inouï entre instruments acoustiques, guitares électriques, pianos à pouces saturés - ou likembés - et polyphonies renversantes) et de Staff Benda Bilili (formidable orchestre de poliomyélites qui a troqué les trottoirs déshérités de la capitale du Congo contre les salles de concert d'Europe), Crammed boucle la boucle aux commandes de l'album *Congotronics Tradi-Mods vs Rockers*.

ÉLECTRIFIER LES LIKEMBÉS

Déconcertant d'inventivité, ce double disque convie une palette ébouriffante de musiciens invités à déclarer leur flamme à cette scène inimitable : les Américains Animal Collective et Andrew Bird, les Écossais Optimo ou le Français Sylvain Chauveau, pour les plus connus. Et le tradi-moderne de se transformer en terrain de jeu... "Il ne s'agit pas d'une compilation, mais d'une œuvre d'imagination autour de *Congotronics* avec des reprises, des hommages, des relectures et des remixes", précise Marc Hollander, le fondateur de Crammed. Brouilleur magistral de frontières musicales, *Tradi-Mods vs Rockers* esquisse une vaste odysée sonore au fil de vingt-six inédits magnétiques. Vingt-six perles tantôt contemplatives, bruitistes, orchestrales, expérimentales ou irrésistiblement dansantes. Le projet est né en 2009 d'un constat heureux : "Konono N°1 et Kasai Allstars sont devenus des icônes et des sources d'inspiration incontournables de l'électronique et du rock indé anglo-saxons." Si la majorité a posé son dévolu sur les deux formations phares du tradi-moderne, certains se sont attaqués aux harmonies envoûtantes de Basokin, Masanka Sankayi (deux groupes satellites de Kasai Allstars), mais aussi Sobanza Mimanisa et Kisanzi Kongo (experts dans l'art d'électrifier les likembés).

TORNADE, BOUCLE ET BRODERIE

Tradi-Mods vs Rockers débute en douceur, par une jolie pop song asymétrique signée Deerhoof. Flanqué d'une guitare/basse/batterie, le trio noisy pop américain réinterprète piste par piste un morceau de Kasai Allstars. Très vite, l'électro-rock foutraque d'Animal Collective fait monter la température - une tornade de samples vocaux, de rythmiques chamaniques et de guitares hallucinées à la clé. Changement radical

de ton avec Andrew Bird. Le folkeux rêveur nous livre un ravissant medley de Sobanza Mimanisa et Konono N°1, sous une partition de violons classiques. La sorcière pop argentine Juana Molina, elle, vient distiller ses boudes entêtantes et ses vocalises ascensionnelles à mi-chemin du premier disque. "Je suis fascinée par la puissance de Konono N°1 et ce que j'aime le plus au monde, c'est la danse, s'enflamme la jeune femme. J'ai pris une longue piste instrumentale des Kasai Allstars que j'ai transformée en boucle sur laquelle j'ai chanté l'une de mes vieilles mélodies." En guise de prologue du CD 1, une envoûtante version folktronic de "Kabuangoyi" des Kasai par Aksak Maboul, alias Marc Hollander en personne... "C'est mon morceau préféré de la scène Congotronics. Je me suis réapproprié la mélodie répétitive qui l'envoûte, en brochant tout autour avec des balafons, mon vieux Farfisa et ma TR-808."

MUSIQUE DES ÉLÉMENTS

Non moins composite, le deuxième disque recèle une brochette explosive de remixes électro (le Berlinois Burnt Friedman, les Écossais tout fous d'Optimo), acid house (le Belgo-Vénézuélien Bear Bones), voire dubstep (l'Anglais Shackleton). *Tradi-Mods vs Rockers* laisse libre cours aux bricolages bizarroïdes des Britons Micachu & The Shapes, aux petites folies noisy d'Eye (le chanteur culte du groupe nippon Boredoms), ainsi qu'à l'art-pop déjanté des Bruxellois Hoquets. Son leader McCloud Zicmuse - également graphiste de la petite famille Crammed - a eu le coup de foudre pour Konono N°1 en 2007 : "J'ai été choqué par leur son ! Je me suis mis à fabriquer mes propres instruments avec des bouts de bâton, une grosse boîte en bois et une canette sur laquelle j'ai tendu une petite corde. Konono nous rappelle à tout instant que la musique vient des éléments." Le mot de la fin revient au compositeur minimaliste Sylvain Chauveau. bercée par un piano classique, sa version très éthérée du "Makembe" de Konono confine au sublime. "C'était un vrai pari pour un petit Blanc névrosé comme moi de s'attaquer à cette musique de danse typiquement noire. En détournant des ustensiles pour composer des mélodies, Konono a finalement une attitude très proche du punk. Nous partageons la même philosophie", confie-t-il avant de comparer la longévité des Congolais à celle d'AMM, groupe d'improvisation britannique des années 60 toujours en activité. Cerise sur le gâteau : parallèlement à la sortie de *Tradi-Mods vs Rockers*, Crammed publie une très classique *Congotronics Vinyl Box Set*. Sous la pochette psychédélique palpitent l'intégralité de la collection en 33 tours, un maxi témoin d'une collaboration entre Kasai Allstars et les Américains folk d'Akron/Family ainsi qu'une clé USB riche en démos et MP3. Pas complètement zinzins ces Belges ! ■■■

CONGOTRONICS: TRADI-MODS vs ROCKERS (Crammed/Wagram) WWW.CRAMPED.BE

CONGOTRONICS
zinzins au congo

Expérience: Tradi-Mods vs Rockers, tribalisations sans frontière
A écouter et Album | 7 décembre 2010

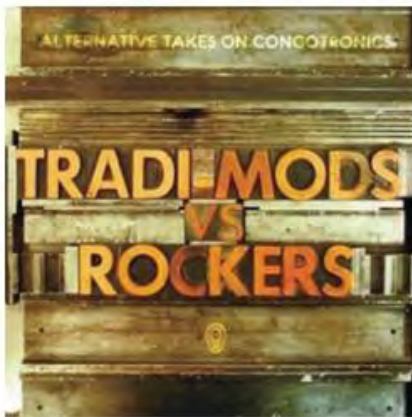
On sait à quel point la découverte des rythmes amplifiés de Konono N°1 a eu un impact particulièrement puissant sur toute une génération de musiciens, séduits par ces atmosphères de transe finement ciselées à l'aide de likembés amplifiés. Quarante ans après leurs débuts dans les faubourgs de Kinshasa, l'empreinte sonore tradi-moderne du groupe semblait en parfaite adéquation avec certaines orientations récentes, en particulier lorsqu'on touche aux relectures des musiques traditionnelles africaines, à l'usage d'instruments bricolés ou à certaines orientations en matière de drones.

En grande partie grâce à la visibilité acquise par Konono N°1, toute une scène congolaise se faisait connaître du public occidental par le biais de la série Congotronics. Ces différents aspects prennent des tonalités particulières à travers le projet "Tradi-Mods vs Rockers" dans lequel un éventail très large d'artistes ont été invités à retravailler le répertoire de Congotronics. Vingt-six titres qui témoignent de l'engouement unanime pour cet avatar électronique en provenance d'Afrique de l'Ouest.

FACT

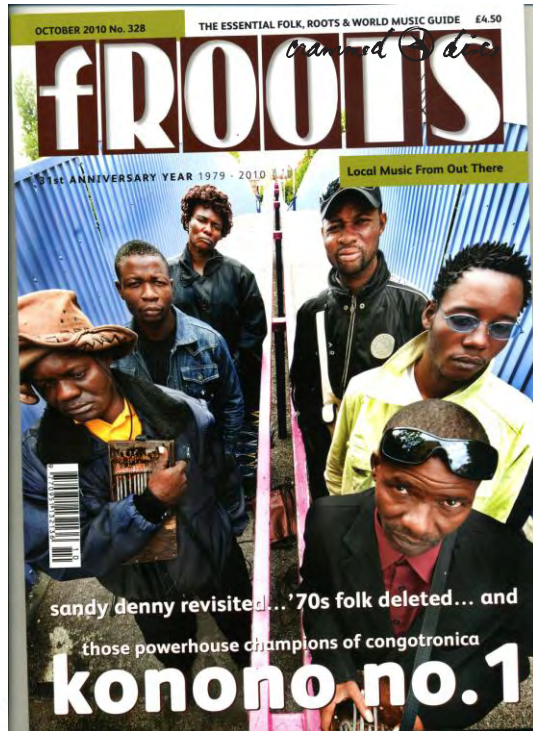

VA / Congotronics: Tradi-Mods Vs Rockers

Available on: Crammed Discs 2xCD

When Brussels-based Crammed Discs dropped that first Konono N°1 Congotronics album in 2004, it had the same kind of "shock of the new" impact in contemporary World music circles as say, 'Anarchy in the UK', had among jaded rock fans in the mid-1970s. And like 'Anarchy' and other pioneering punk records, it was notable for a strong DIY ethic, a captivatingly dirty sound and a refusal to pay lip service to the earnest "authenticity" that all "worthy" musical endeavours were expected to embody. Such is the power of this "Tradi-Moderne" music from Kinshasa that Crammed has been able to follow that first album with a compilation of tracks by Konono and like-minded Kinosis (Buzz'n'Rumble in the Urb'n'Jungle), a full-length album by the Kasai Allstars, and, most recently, Konono's second album of original material, Assume Crash Position.

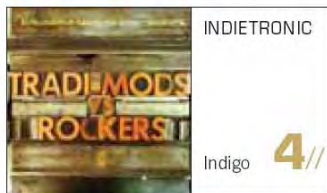
La série des Congotronics nous avait fait découvrir de larges champs vierges de la musique africaine : les musiques associant instruments traditionnels et électro. Cette nouvelle sorte de Congotronics est un juste retour aux sources, puisque ce sont des artistes occidentaux (Deerhoof, Animal Collective, Andrew Bird, Sylvain Chauveau, etc.) qui sont chargés de redynamiser la vision des artistes africains sélectionnés, au premier rang desquels Konono n°1 et Kasai Allstars. Vision décapante et ludique. **4,5**

HUMO

Arriba! De songs van de week

- Jamie Woon Night Air (1)**
Bloedmooie shot herfstmelancholie, verstopt in een voorzichtig schuifelende technopopsong (geoproduceerd door Bural).
- The Living Islands Wishing (4)**
Dromerige, door de tropenzon gebleekte cover van A Flock of Seagulls door een Gents duo dat eerder dit jaar ook Goose en PoniHoax remixte. Live te zien tijdens Soulwaxmas op zaterdag 11 december in Hasselt. Gratis download via SoundCloud.
- The Bug Catch a Fire (2)**
Sexy en tegelijk verontromstende nieuwe track van Kevin 'The Bug' Martin. Featuring: bassen om uw subwoofer mee te testen en bloedmooie vocalen van Kiki Hitomi.
- PJ Harvey Written on the Forehead (-)**
Voorsmaakje van het in februari te verschijnen 'Let England Shake', voortzwendend op ij gitarwerk à la Cocteau Twins en gewezen rond een sample van Niney the Observers klassieke reggaetune "Blood and Fire". Polly Jean Harvey op haar grilligst.
- Daan Neverland (-)**
Daan Stuyven in het wachthok, klaar voor de lange reis naar het einde van de nacht. Lichtjes ingekorte maar definitieve versie van de slottrack van 'Victory', terug te vinden op de nieuwe cd 'Simple'.
- Robyn When Doves Cry (-)**
Prince coveren houdt veel risico's in, maar de Arriba-habitude doet het met verve en gepaste zin voor melodrama.
- Untold Stereo Freeze (7)**
Nerveuze acidstep uit de korf van Jack Dunning, labelbaas van Hemlock Recordings en leeftijd- en genregenoot van James Blake, Ramadamm en LV.
- Deerhoof Travel Broadens the Mind (5)**
Springerige indiecore van Deerhoof meets groovy likembe-sound van Kasai Allstars. De experimenten van Animal Collective, Andrew Bird en co. zijn net zo succesvol op de fijne 'Tradi-Mods vs Rockers'-verzamelbaar.
- Austra The Beat and the Pulse (-)**
Als Austra probeert Katie Stelman te wedijveren met Karin Dreijer Andersson van The Knife. Er is nog wat werk aan de winkel, maar niet veel.
- The Duke Spirit Everybody's Under Your Spell (-)**
Lit hun nieuwe ep 'Kusama'. De vocals van zangeres Liela Moss geven de nieuwe gitaarriffs een sexy randje. Gratis download op thedukespirit.com

Diverse
 Tradi-Mods vs. Rockers

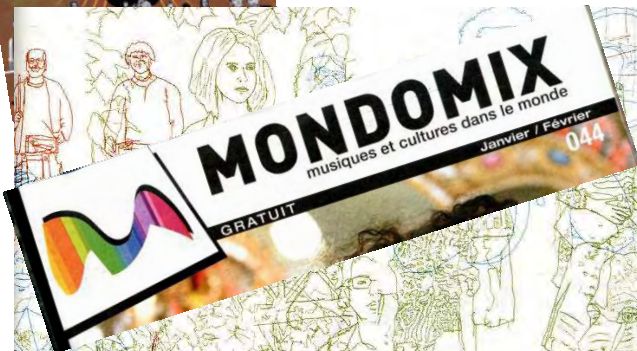
Es klang wie Techno aus einem nur noch halb funktionstüchtigen Kassettenrekorder: Vor sechs Jahren veröffentlichte das belgische Label Crammed Discs das Debütalbum von Konono No 1, einer Band aus dem Kongo, die sich Schlaginstrumente aus alten Autoteilen baut und ihren Sound mit einer surrealen Anlage aus veralteten Megafonen und Lautsprechern elektronisch verstärkt. Die westliche Indiewelt war begeistert, innovative Musiker erklärten „Congotronics“ zu einer wichtigen Inspirationsquelle, und Crammed Discs ging mit kongolischen Bands in Serie, die alle elektrisch verstärkte traditionelle Musik spielten. Für den Sampler „Tradi-Mods vs. Rockers“ fragte das Label nun bei prominenten Fans an, je einen Track der „Congotronics“-Serie zu bearbeiten. Indiehelden wie Deerhoof, Animal Collective, Andrew Bird, Juana Molina oder Oneida liefern auf dieser Doppel-CD nicht einfach nur Remixe, sondern bearbeiten das Material mit neuen Ideen oder nehmen Soundfragmente als Ausgangspunkt für eigene Kompositionen. (cs)

TECHNIKART
 news, culture & société

LA FUSION DU MOIS
 IDENTITÉ.
 Congotronics.
 QU'EST-CE ? Au départ, le titre d'un album du groupe congolais Konono N°1, qui a créé l'événement en 2005. Depuis, « Congotronics » est devenu le terme qui désigne l'accouplement tradi-moderne entre musique africaine et électronique. 26 artistes occidentaux rendent hommage au genre avec le disque « Tradi-Mods vs Rockers ».

ET ALORS ? Le casting captivé (Deerhoof, Optimo, Glenn Kotche, Micachu, Shackleton, Animal Collective, Burnt Friedman, Andrew Bird, Mark Ernestus...), le résultat aussi.

MATCH AMICAL
TRADI-MODS VS ROCKERS

Texte Jérôme Pichon

Patron du label Crammed Discs, Marc Hollander revient sur le succès de *Tradi-Mods vs Rockers*, sur lequel des artistes de la scène alternative rock et électro revisitent des titres de la scène tradi-moderne congolaise. Une réussite à point nommé pour les 30 ans d'existence de cette maison de disque hors normes.

■ **D'où est née l'idée de cet album ?**
Marc Hollander : La scène indie rock anglo-saxonne est fan de Konono N°1 et Kasai All Stars depuis des années. À force de lire cela dans la presse, on voulait traduire cet amour par des actes. J'ai eu du mal à faire comprendre au public que la musique de Konono N°1 est leur pure invention, qu'elle n'est produite ou bidouillée par personne. J'ai toujours résisté à l'idée de remixes car on aurait ajouté à la confusion générale. D'où ce parti pris d'un album de reprises.

■ **Le choix des artistes a-t-il été aisé ?**
MH : Avant même de connaître le projet, certains d'entre eux étaient déjà demandeurs. On savait qu'ils pourraient proposer une création excitante, comme Animal Collective, des fans de longue date de *Congotronics* (catalogue dédié à la musique électrifiée congolaise et regroupant Konono, Kasai All Stars... NDLR). En cours de route, d'autres artistes se sont rajoutés. Nous pensions faire un album simple, mais le nombre de candidats s'est avéré plus important que prévu... Il y a eu aussi des coïncidences heureuses, comme avec Tussle (groupe électro américain, NDLR), que j'ai contacté en fin de course et sur recommandation, en août dernier. Le groupe

était justement en train de travailler sur un morceau complètement inspiré par Konono N°1 !

« J'ai eu du mal à faire comprendre au public que la musique de Konono N°1 n'est bidouillée par personne »

MARC HOLLANDER

■ **Vous attendiez-vous au buzz actuel autour de cet album, et de la série des *Congotronics* ?**
MH : C'est un phénomène que l'on mesure mal en France, où l'engouement est moindre. Mais lorsque Vincent Kenis a produit le premier *Congotronics* après 20 ans passés à retrouver la trace de Konono N°1, nous soupçonnions ce buzz. Il est finalement venu des musiciens indie-rock et électro américains et britanniques. Une partie du public et des médias « world music » s'est montré plus réticent. Cela vient, pour certains, d'une appréhension des musiques du monde comme du jazz : il faut que les musiciens soient un peu virtuoses. Finalement, la scène musicale qui réagit le mieux n'est pas celle que l'on attendait. C'est ce qu'il y a de plus fascinant dans toute cette histoire.

■ **Crammed Discs s'apprête à fêter ses 30 ans d'existence. Quel est le secret de cette longévité ?**
MH : Le fait, peut-être, de refuser d'entrer dans une case. Selon les époques, on nous a identifiés à un label new wave, puis électro, enfin world. En réalité, nous n'avons jamais cessé de construire des passerelles entre les genres, comme sur *Noir et Blanc* de Zazou Bikaye (1983), qui reste un des moments importants de l'histoire du label. À nos débuts, dans les années 80, cet éclectisme était presque une tare dont il fallait se cacher. Aujourd'hui, le cloisonnement a un peu disparu. Mais la survie est plus difficile, c'est pourquoi nous nous diversifions, dans la publicité, l'organisation de concerts. Nous mettons d'ailleurs sur pied, pour l'été prochain, un projet d'extension live de *Tradi-Mods vs Rockers* entièrement original, une rencontre entre les groupes congolais et des musiciens rock.

- **TRADI-MODS VS ROCKERS** (Crammed)
- Chronique sur MONDOMIX.COM
- www.crammed.be

SONGLINES
MAGAZINE

Fusion

VARIOUS ARTISTS
 Tradi-Mods vs Rockers - Révisite

TOP 100 ALBUM

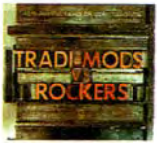
THE SUNDAY TIMES

VARIOUS ARTISTS
Tradi-Mods vs Rockers:
Alternative Takes on Congotronics
 Crammed Discs CRAM169

★★★★

UNCUT

WIRE
 Adventures in Modern Music

Over the past six years, Crammed Discs has released a series of Congotronics albums, focusing on music from the Democratic Republic of Congo that reinterprets traditional music with amplified instruments ("tradi-rock"). Now the label has asked some of the many indie-rock and electronica artists who have fallen in love with this incredible series to create their own "reinventions and covers, reworks and homages", based on original Congotronics tracks. Almost all the 26 tracks here uncover intriguing musical common ground, and many of them are wonderful – notably the Deerhoof and Juana Molina reworkings of Kasai Allstars tracks, and Andrew Bird's piece, which incorporates works by Konono No 1 and Sobanza Mimanisa. **ME**

THE SUNDAY TIMES
 22nd November 2010
 Mark Edwards

VARIOUS ARTISTS
Tradi-Mods vs Rockers

CRAMMED
 ★★★★★

An indie tribute to Africa
 The primitive, glorious racket of Konono No 1 and the other quasi-electronic bands who have recently emerged from Congo lends itself perfectly to remixer inventive enough to hear its potential. Standout contributions among the two dozen tributes here include Deerhoof, who add English lyrics to a Kasai All-Stars rhythm track on atmospheric "Travel Broadens The Mind" and Animal Collective, who sample thumb pianos to create a thrilling Brian Wilson-does-Africa collage. Only a few unimaginative dubstep mixes fail to thrill.
Nigel Williamson

UNCUT
 February 2011
 Nigel Williamson

Tradi-Mods vs Rockers: Alternative Takes On Congotronics

Various
 Crammed 2×CD/DL
 In 2004, when Belgium's Crammed Discs released the first *Congotronics* album (Konono No 1's debut of the same name), they opened a door onto an unexplored world of electrified and amplified, living African music, which the Western world enthusiastically received. A subsequent compilation, plus an album by Kasai Allstars and another from Konono, makes up the *Congotronics* series, which has provided the inspiration for this double disc set of remixes, reinterpretations and tributes. Drawn from a suitably eclectic range, contributors include Boredoms' EYE, Shackleton, Animal Collective, Mark Ernestus, Micachu & The Shapes, Juana Molina, Glenn Kotche and more, 26 in all. Predictably, there's a lot of fuzz – obviously one of the most inspiring aspects of the *Congotronics* sound – and the primal rhythmic element of the original Congolese music is made good use of in almost every track. As one of the strongest attractions of the music, its blanket usage has the tendency to make everything sound energetically exciting, but it also makes much of it blend together. There are a few exceptions: Jherik Bischoff's orchestral take on Konono makes limber music a bit moribund and Sylvain Chauveau provides an appropriately disconnected ending. But generally this is a consistent and listenable collection.

From the package design and leavenotes, it's apparent that this was compiled with a lot of love and thought. The contributors are also armed with the most effective of musical tools, as noted above, and strive to make the most of it. The arpeggiated synth counterpoint frolics, like Wendy Carlos gone mad, of AU, Glenn Kotche's chiming melody and gong percussion and the ugly beauty of Oneida's caterpillar shucking its husk of distortion to reveal the prettiness below, all accomplish that goal.

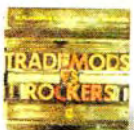
If there is one thing lacking, it's the gaping hole left in the absence of any artists from the African diaspora. Not a single black artist (aside from those providing the source material, of course) makes it on to the tracklisting. Given the production methods and beat sensitivity of so many black American or British artists, it seems a wasted opportunity.
Lisa Blanning

THE WIRE
 January 2011
 Lisa Blanning

THE INDEPENDENT

WORLD

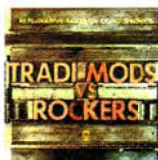
Various artists
 Tradi-Mods vs Rockers
 CRAMMED

A whole bunch of musicians from Chicago to Berlin have built tracks in response to the Congolese music from the Congotronics CD series using the source material to varying degrees. For example, Jherik Bischoff transcribes every buzz and rattle of a Konono No1 tune into a piece for orchestra strings. It could have gone horribly wrong if those urgent polyrhythms had been made to conform to stultifying programmed beats, but thankfully most of it's touchingly respectful and thrillingly successful.
Howard Male

INDEPENDENT ON S
 28th November 2011
 Howard Male

The Telegraph

Various Artists
 Tradi-mods vs Rockers:
 Alternative Takes on
 Congotronics
 CRAMMED, £12.99 ★★★★★

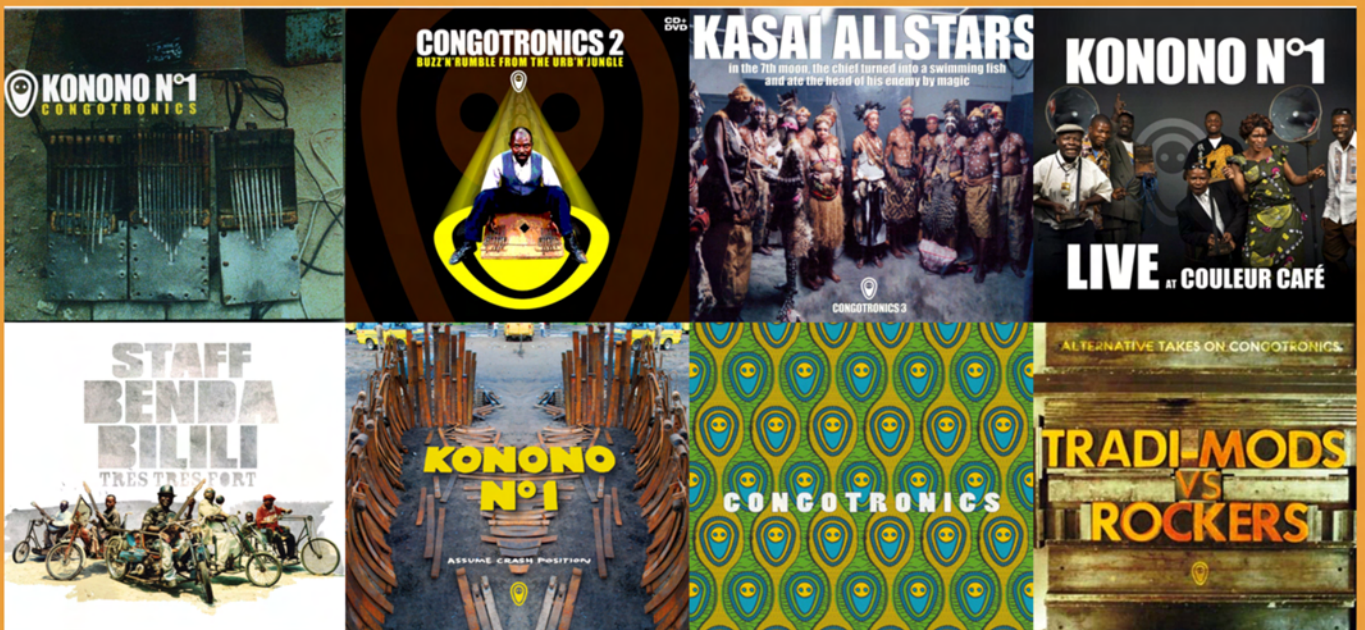
Who could have imagined that the once impoverished Congolese sound systems Konono No1 and Kasai Allstars would inspire a double album of remixes and tributes from high-end, left-field Western artists such as Animal Collective and Lonely Drifter Karen. Delightful and intriguing though the results often are, none rival the weird intensity of the originals. **MH**
[Download this](#)
Tussle 'Soft Crush'

THE TELEGRAPH
 27th November 2010
 Mark Hudson

The Congotronics Series Discography

CONGOTRONICS

crammed *discs*

www.crammed.be