

DAMIEN DESHAYES

EDZENGUI

Oratorio pygmée pour chœur, piano et flûte

(Commande de l'ensemble vocal Mélisande)

Durée approximative : 13 minutes

© 2010 Damien Deshayes / SACEM

Création le 6 janvier 2012 à Viroflay par l'Ensemble Vocal Mélisande (dir. Olivier Delafosse)

www.damiendeshayes.fr

Edzengui

Avant-propos

Komba kobo, Edzengui ya ndè
Après Dieu vient Edzengui

Dans la cosmogonie des pygmées Baka, *Edzengui* est l'esprit de la forêt : il est le gardien de la tribu et leur guérisseur. Nul ne sait où il se cache. Avec la déforestation, les Anciens ne rêvent plus et ne peuvent donc plus communiquer avec lui, ce qui les contraint à s'enfoncer toujours un peu plus dans la jungle afin de retrouver ce lien précieux qui conditionne leur existence.

En réalité, le peuple pygmée ne fuit pas la modernité et n'a jamais cessé de nouer des contacts avec les villages occidentalisés des alentours. Les jeunes pygmées, dont l'espérance de vie ne dépasse pas trente ans, cherchent plutôt à améliorer leur ordinaire et mettre un terme à leur marginalité, sans pour autant renier leur identité. Mais en décrivant une situation qui n'est sans doute que le lot de quelques tribus isolées, la pièce *Edzengui*, qui mélange allègrement des harmonies occidentales aux polyphonies et aux gammes pentatonales anhémitoniques caractéristiques de la musique pygmée, évoque des enjeux qui nous concernent tous : la nécessité de protéger notre environnement naturel.

A propos de la nomenclature

Edzengui est écrit pour chœur SATB, une flûte et un piano.

Il n'y a pas d'effectif minimum pour le chœur. En revanche, les chanteurs ne doivent pas être trop nombreux.

La partie de flûte a été écrite autant pour flûte traversière que pour flûte à bec ténor - aucune autre flûte à bec ne doit être utilisée.

La partie de percussions (optionnelle) peut être assurée par le chœur, en partie ou en totalité. Le choix des percussions est libre mais restreint aux percussions corporelles, aux idiophones en bois à hauteur indéterminée (claves, woodblock, tube résonnant et toute autre percussion apparentée) et éventuellement aux tambours d'eau (water drums).

A partir du rythme initial, une improvisation polyrythmique aux percussions est autorisée (mais pas obligatoire) sous réserve qu'elle intervienne progressivement (de fait, les premières mesures de l'œuvre doivent être interprétées telles quelles) et qu'elle ne dépasse pas le temps d'intervention prévu sur la partition. De même, ni cette improvisation, ni les instruments utilisés ne doivent mettre au premier plan le pupitre des percussions, qui n'a pour fonction que de soutenir discrètement l'ensemble.

EDZENGUI

Oratorio pygmée pour chœur, piano et flûte

Texte & Musique: Damien Deshayes

- I. Evocation -

$\text{♩} = 63$ Primitif et incantatoire 5

Soprano

Alto

Ténor

Basse

Percussions

Flûte

Piano

Rythme toujours égal

mf

solo
i_ ye i ye i ye i ye i ye i ye i_ ye i ye i ye i ye i ye i_ ye i ye i ye i ye i_ ye i_

pp *mf*

solo
i_ ye i ye i ye i ye i_ ye i_

mf

S.

A.

T.

Perc.

solo
i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i

mf

ye i ye i ye i ye i ye i_ ye i ye i ye i ye i_ ye i ye i ye i ye i_ ye i ye i ye i ye i ye i_ ye i_

ye i ye i ye i ye i ye i_ ye i ye i ye i ye i_ ye i ye i ye i ye i_ ye i ye i ye i ye i_ ye i_

solo
i ye i ye i

mf

A

10

S. *ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i*

A. *ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i*

T. *ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i*

Perc. *(Lointain et contemplatif)*

Pno. *mf*

Ed.

B

15

S. *ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye*

A. *ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i ye i*
mp

T. *ye i ye*

Perc.

Fl. *mf*

Pno. *mf*

C Onirique

Score for measures 15-24. The music is in 6/8 time. The vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, Bass) have lyrics: "ye i ye i ye i ye i ye" and "Oh". The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and chords in the left hand. Dynamics include *mp*, *p*, and *mf*. The word *tutti* is marked above the vocal lines.

Score for measures 25-34. The music changes to 6/4 time. The vocal parts have lyrics: "Oh". The piano accompaniment continues with a similar rhythmic pattern. Dynamics include *p*, *mp*, and *mf*. The word *tutti* is marked above the vocal lines. Measure numbers 25, 16, 16, 16, 16, 16, and 16 are indicated at the end of the respective staves.

D **Energique et tribal** 30 35

S. *Ah*
f

A. *Ah*
f

T. *Ah*
f *Tribal: guttural, en expulsant l'air violemment*
ff *Oh!* *Ah!* *Oh!*

B. *Ah*
f *Tribal: guttural, en expulsant l'air violemment*
ff *Ah!* *Oh!* *Ah!* *Oh!*

Perc. *ff* *f*

Fl. *ppp* *mf* *ppp* *f*

D

Pno. *ff*

S. *Oh*
f E - dzen - gui!

A. *E - dzen - gui!*
f E - dzen - gui! E - dzen - gui! E - dzen - gui!

T. *Nzam - bé Nzam-bé Mkom - ba Mkom - ba E - dzen - gui! E - dzen - gui! Nzam - bé Nzam-bé Mkom - ba Mkom - ba*
ff *[Ord.]*

B. *Nzam - bé Nzam-bé Mkom - ba Mkom - ba E - dzen - gui! E - dzen - gui! Nzam - bé Nzam-bé Mkom - ba Mkom - ba*
ff *[Ord.]*

Perc. *f*

Fl.

Pno.

S. E - dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui!

A. E - dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui!

T. E - dzen - gui! E - dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui!

B. E - dzen - gui! E - dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui! E dzen - gui!

Perc.

Fl.

Pno.

E 50 *Chacun chuchote à son voisin des mots indistincts* Attaca

S. Ah! *ff* *ppp*

A. Ah! *ff* *ppp*

T. Ah! *ff* *ppp*

B. Ah! *ff* *ppp*

Perc.

Fl. *pp* *mf* *mp* *Vibr.*

Pno. *ff* *p* *pp* *p*

(Contemplatif)

8va

8vb

- Interlude -

F

Onirique et nostalgique

Fl. 55 *mf* 60 *mf* 65

Pno. *mp* *mp* *p*

Fl. 70 *pp* 75 *mp* *pp*

Pno. *mp* *mp* *pp*

Fl. 80 *mf* *p* *mf* *p*

Pno. *mf* *p*

G Aérien - Un peu plus lent

Pno. 85 *p* 90 *poco rall.* *ppp* (subliminal)

- II. Invocation -

H ♩=66 Recueilli 95

S. *mp* E - dzen - gui! E - dzen - gui! Where art Thou? E -

A. *p* Mmm E -

T. *p* Mmm E -

B. *p* Mmm

Fl. *mp* *pp*

Pno. *mp* *mf* *pp*

100

S. dzen - gui! E - dzen - gui! We im - plore Thee! E - dzen - gui! E - dzen - gui! Bring us Light! E -

A. dzen - gui! E - dzen - gui! We im - plore Thee! E - dzen - gui! E - dzen - gui! Bring us Li - ght E -

T. dzen - gui! E - dzen - gui! We im - plore Thee! E - dzen - gui! E - dzen - gui! Bring us Light! E -

B. E - dzen - gui! E - dzen - gui! E - dzen - gui! Bring us Light! E -

Fl. *mf* *mf*

Pno. *mf* *mf* *pp*

115

S. *mf* We walked We walked *f* From sun - rise to sun-set

A. flee We walked *f* From sun - rise to sun-set

T. *mf* We walked We walked E - ven du - ring the night

B. *mf* We walked We walked We walked We walked E - ven du - ring the night

Pno.

J 120 *Triste et éploré* **K** 125

S. *mp* Our dreams are gone Our dreams are gone E dzen *mp*

A. Our lives are frail We're deaf and blind E dzen - gui E dzen *pp mp*

T. *mp* Our dreams are gone Our dreams are gone E dzen - gui E dzen - *pp mp*

B. *mp* Our dreams are gone Our dreams are gone Mmm E dzen - *pp mp*

Fl. *f*

Pno. *mf*

L Plus vigoureux, incantatoire

130

S. *gui* We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We

A. *gui* We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We

T. *Tribal: guttural, en expulsant l'air violemment*
f *gui* i - ye i - ye i - ye We walked *f*

B. *gui* Na do a Na do a Na do a Na do a We walked *mf*

Perc. [Percussion notation]

Fl. *port.* *gliss.* *f*

Pno. **L**

135

S. walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked

A. walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked We walked

T. From South to North From West to East From North to South From East to West

B. From South to North From West to East From North to South From East to West

Perc. [Percussion notation]

Fl. *tr.*

Pno.

M

140 *poco rall.*

S. From West to East! *fff*

A. From West to East! *fff*

T. From East to West! *fff*

B. From East to West! *fff*

Perc. *fff*

Fl. *fff mp f*

Pno. *fff f*

M

poco rall.

♩=66 Très onirique 145 solo 150 *Atmosphérique, en suspens*

A. Oh *ppp* Mmm *ppp*

T. Oh *pp* Oh *ppp* Mmm *ppp*

B. Oh *pp* Oh *ppp* Mmm *ppp*

Fl. *mf*

Pno. *ppp pp p ppp pp*

N

155 solo
 E - dzen - gui... Where art thou? We're deaf and blind! Show us the path! E - dzen - gui! E dzen - gui

mf

160 duo

165

Mmm Mmm Mmm

Pno.

170

O
Triste et éploré
 tutti

Lis - ten to the old man's sor - rows Dost Thou hear our prayers **O** Spi - rit of our dreams Let Thy

mf

Triste et éploré
 tutti

Lis - ten to the old man's sor - rows Dost Thou hear our prayers **O** Spi - rit of our dreams Let Thy

mf

Triste et éploré

Our dreams are gone Our dreams are gone Oh Oh

mp *p*

Triste et éploré

Our dreams are gone Oh Oh

mp *p*

Fl.

pp < mp *mf*

O

Triste et éploré

p *p*

Pno.

175 **P** 180

S. wis_ dom ins-pire our clan May Thou pre - serve our tribes! May Thou keep our chil-dren a-way *mf*

A. wis_ dom ins-pire our clan May Thou seal the jun-gle doors! May Thou pre-serve, pre-serve our tribes! May Thou keep our chil-dren a-way *mf*

T. Oh May Thou keep our chil-dren a-way *mf*

B. Oh May Thou keep our chil-dren a-way *mf*

Fl. *mf*

Pno. *mp* *mp*

Q 185

S. Lis-ten to the old man's sor-rows Dost Thou hearour pra-yers O Spi-rit of our dreams Let Thy *f*

A. From where E - vil ones dwell Oh Oh Oh *mf* *p*

T. From where E - vil ones dwell E - dzen - gui! E - dzen - gui! E dzen - *mf* *f*

B. Oh Oh Oh Oh *pp* *p*

Fl.

Pno. *mp* *f*

R

S. wis_ dom ins - pire our clan Our dreams are gone *mp*

A. Oh Mmm Our lives are frail *mp*

T. gui! E dzen - gui Mmm *p* *div.* *tutti* Our dreams are gone Our lives are *mp*

B. Oh Mmm Mmm *p*

Fl. *mf* *p* *mf*

Pno. *p* *p*

S. Our dreams are gone *mp* Our dreams are gone *mf* E- *mp*

A. We're deaf and blind *mp* Our dreams are gone *mf*

T. frail Our dreams are gone *mf* Our dreams are gone *mp* E - dzen - gui!

B. Mmm *pp* E - dzen - gui! *mp*

Fl. *mp*

Pno. *pp* *pp*

S

205 *poco rall.*

S. dzen - gui! E - dzen - gui! Where art thou?
mp

A. *tutti*
E - dzen - gui!
mp

T. E - dzen - gui! E - dzen - gui! E - dzen - gui!
mp

B. E - dzen - gui! E - dzen - gui! E - dzen - gui!
mp

Fl. *mf* *p*

S

Pno. *poco rall.*

poco rall. $\text{♩} = 66$ 210 *poco rall.*

S. E - dzen - gui! E - dzen - gui!
p

A. E - dzen - gui! E - dzen - gui!
p

T. E - dzen - gui! E - dzen - gui!
p

B. E - dzen - gui!
p

Fl. *p*

Pno. *f* *poco rall.* *p*

8va *p*

Remerciements

Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette pièce : ma mère, Carol Deshayes, qui a relu le texte en anglais, Laurent Maget, réalisateur et chercheur au CNRS, qui m'a offert son expertise sur la culture et la langue des pygmées Baka, et Alexandre Benéteau, qui a bien voulu examiner la partie chorale.