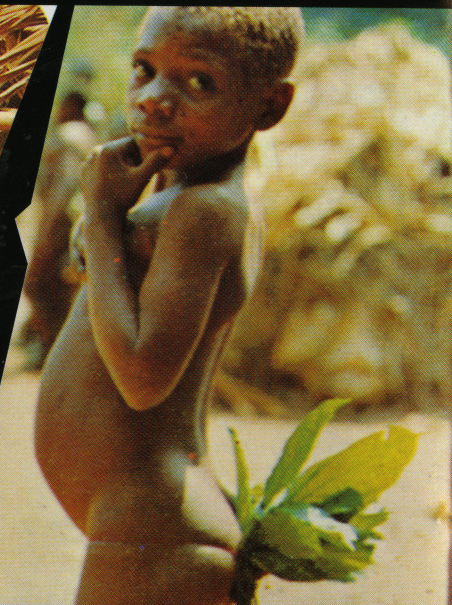

AKA PYGMY MUSIC

a

MUSIQUE DES PYGMÉES AKA

MUSIQUES & MUSICIENS *du* MONDE
MUSICS & MUSICIANS *of the* WORLD

AKA PYGMY MUSIC

- 1 **MONGOMBI**
Shouts uttered while hunting with nets
- 2 **ANDUWA**
Song performed during the return from a hunt
- 3 4 **DIKOBODA SOMBE**
Hut song
- 5 **BOSOBÈ**
Song and dance of a diviner-healer
- 6 **BOBANGI**
Song to celebrate the catching of game
- 7 **KOKOYANDONGO**
Song and dance of a diviner-healer
- 8 **NZENZENZE**
Children's game
- 9 **BALIBO SASASA**
Children's round dance
- 10 **MBOLA**
Adult song performed by children
- 11 12 **NZOMBI**
Music for the return from a hunt
- 13 **EPANDA**
Invocations to the spirits of the ancestors
- 14 **MOMBIMBI**
Invocations to the spirits of the ancestors
- 15 **MONZOLI**
Ritual song

The Pygmies are known as one of the oldest populations of the African continent. The ancient Egyptians - who called them Aka - regarded them as particularly gifted for music and dancing. Pygmy musicians were often attached to the court of the Pharaohs. The Aka (singular Moaka) are one of the Pygmy groups which at the present time inhabit a forest region in the south-west of the Central African Republic. They live in small family camps consisting of thirty to forty persons and organized in democratic communities. Authority resides in the eldest member ; it is, however, a matter of moral authority rather than real power.

Only a short time ago the Aka still led a completely nomadic life. They spent the whole year in the great forest, from which they drew their sustenance, the men engaging in hunting and the collecting of honey, while the women gathered fruits and roots and went fishing.

Nowadays, however, they are only semi-nomadic. During the dry season they set up their camp near a small place on the edge of the forest. In exchange for services rendered and by bartering some of the products of their hunting, they obtain certain articles and commodities of prime importance such as assagais, axe heads and salt. As soon as the rainy season sets in, they return to the great forest with their women, children, old men, bag and baggage. Back in the forest they again set up several family camps to organize their great communal hunting expeditions, the techniques of which vary according to the game pursued.

The music of the Pygmies, like that of other African peoples, is closely associated with the social and religious life of the community and plays an important part in all its manifestations. However, in common with the music of the other Pygmy groups, Aka music exhibits particular features which radically distinguish it

from the music of the neighbouring sedentary peoples.

The Aka use only very few musical instruments : two small drums which can easily be carried during their long journeys through the forest, iron blades which are also employed for everyday purposes, and small whistles made of papaw stems. The latter are made just before a musical performance and discarded immediately afterwards.

The music of the Aka is essentially vocal. It is characterized by the predominance of a polyphonic system which is often highly complex and by the use of a technique of vocal utterance which, like the principle of the yodel, consists in the alternation of chest voice and head voice sounds. This technique is also employed in the distinctive hunting calls known as *mongombi*.

The *mongombi* (track 1) - which the Moaka does not regard as music - is performed only by men (here four in number) when hunting game with a net. It has two functions : to maintain contact between the hunters spread out in the forest, often at considerable distances from one another, and to facilitate the driving of the game towards the nets, frightened by the strange sounds. We have here an original and archaic form of expression intermediate between a modulated cry and the organized succession of sounds we call "music".

The other pieces selected here demonstrate the great variety of polyphonic procedures used in Aka music, ranging from comparatively simple procedures, such as singing in parallel intervals to the most complex ones as in the contrapuntal pieces with a remarkable density of texture in which, despite a very strict modal and metrical organization, the creativity of the individual finds expression in numerous improvisations. This is the case in *Anduwa* (track 2), which is performed by four men and an adolescent ; attention should be drawn to the contemplative mood in which this song is performed and the feeling of serenity which it produces.

The same serenity is also found in *Dikoboda sombe* (tracks 3 and 4), a single melody performed twice, the first time as a solo by a young woman and the second time as a duet by the same singer who is joined by another performer. We can thus appreciate the extraordinary musical intelligence of the Aka, their deep intuition in regard to polyphony and the degree of subtlety exhibited by their contrapuntal elaborations.

Bondo is a dance executed by the diviner-healer in various important circumstances, notably on the eve of a departure for the great hunt. In the middle of the circle, around which all the members of the camp are seated, the men on one side and the women on the other, a big fire is lit. The diviner intones the song *Bosobè* (track 5) and the assembly answer by singing and by clapping their hands. In the background, two membrane drums placed on the ground are beaten by four musicians ; two of them strike the skins of the drums with their bare hands, and the other two strike the sides with thick pieces of wood. The diviner, who wears jingles made of fruit shells on his ankles, dances while gazing at the fire, and is thus able to see whether the hunt will be successful or whether it will involve the risk of an accident, in which case it is postponed.

Bobangi (track 6) is performed by six women. Here the voices take on the characteristic guttural quality also found in other forms of Pygmy music. The listener will notice the use of the yodel, particularly by the soloist. This piece stands in sharp contrast to the preceding ones by virtue of the importance assumed by the "blocks of silence" separating the different verses.

Kokoyandongo (track 7) is another *Bondo* dance recognizable through the rhythmic pattern identical to that of the *Bosobe* song (track 5). The resources used to perform the latter are here augmented by two iron blades struck against one another.

Aka children are initiated into musical practice at an early age ; they learn to sing at the same time as they learn to speak. They have their own repertoire which consists mainly of counting-out rhymes, rounds and

The recordings were made in the Central African Republic in 1971, during an expedition organized by the Equipe de recherche 74 of the Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.

singing games, examples of which are heard in *Nzenzenze* (track 8) and *Balibo sasasa* (track 9). The first is a purely monodic piece, and the second contains passages in parallel fifths. The children also acquire the techniques of contrapuntal improvisation, of which *Mbola* (track 10) is a striking example. This song, which belongs to the repertoire of the adults, is here performed by a group of children whose average age is scarcely more than eight years.

The utilization of the *mobeke* involves a combination of the vocal and the instrumental art. It is a small whistle made from a papaw stem, blown in the same manner as a hollow key, which produces only one sound. The playing technique consists in maintaining a regular and uninterrupted alternation between this single sound and the other sounds produced by the player's voice. The Aka play the *mobeke* while making their way back to the camp after a successful hunt, either in a solo (track 11) or in a duet (track 12). In the latter case the whistles are carefully tuned (a major second apart) in order to ensure a coherent overlapping of their respective sounds.

The two invocations to the spirits of the ancestors which precede the collecting of honey (tracks 13 and 14) reveal another aspect of Aka vocal music. The first, *Epanda*, consists of a rhythmically declaimed pattern which gradually rises in a continuous crescendo. The second, *Mombimbi*, comprises two connected sections of which the first is sung and the second declaimed. These two pieces, which are responsorial in form, do not employ any polyphony except for the overlapping effects.

Monzoli, the last item on the record, accompanies the ritual dance following the killing of an elephant. It is intended to appease the soul of the dead animal. The song is performed in a yodelling style by a soloist who is answered by a chorus with the accompaniment of hand clapping. It contains much contrapuntal embellishment by the individual performers.

Simha AROM

MUSIQUE DES PYGMÉES AKA

- 1 **MONGOMBI**
Cris émis pendant la chasse au filet
- 2 **ANDUWA**
Chant exécuté pendant le retour de la chasse
- 3 4 **DIKOBODA SOMBE**
Chanson de hutte
- 5 **BOSOBE**
Chant et danse du devin-guérisseur
- 6 **BOBANGI**
Chant pour célébrer la prise de gibier
- 7 **KOKOYANDONGO**
Chant et danse du devin-guérisseur
- 8 **NZENZENZE**
Jeu d'enfants
- 9 **BALIBO SASASA**
Ronde d'enfants
- 10 **MBOLA**
Chant d'adultes interprété par des enfants
- 11 12 **NZOMBI**
Musique pour le retour de la chasse
- 13 **EPANDA**
Invocations aux mânes des ancêtres
- 14 **MOMBIMBI**
Invocations aux mânes des ancêtres
- 15 **MONZOLI**
Chant rituel

Ces enregistrements ont été réalisés en République Centrafricaine en 1971, au cours d'une mission organisée par l'Equipe de recherche 74 du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.

Les Pygmées sont connus comme l'une des plus anciennes populations du continent africain. Les anciens égyptiens - qui les appelaient Aka - estimaient qu'ils étaient particulièrement doués pour la musique et la danse. Des musiciens pygmées étaient souvent attachés à la cour des pharaons. Les Aka (singulier Moaka) appartiennent à un des groupes de Pygmées qui habitent de nos jours une région forestière dans le sud-ouest de la République Centrafricaine. Ils vivent en famille, dans des petits campements comprenant de 30 à 40 personnes et sont organisés en communautés démocratiques. Le pouvoir est dévolu au membre le plus âgé du groupe, mais il s'agit plutôt d'une autorité morale que d'un véritable pouvoir.

Récemment encore, les Aka menaient une vie complètement nomade. Ils passaient toute l'année dans la grande forêt d'où ils tiraient leurs moyens de subsistance. Les hommes allaient à la chasse et collectaient le miel, tandis que les femmes ramassaient des fruits et des racines et pêchaient.

De nos jours, toutefois, il ne sont plus que semi-nomades. Pendant la saison sèche, ils établissent leur camp près d'une petite localité à la lisière de la forêt. En échange de services rendus et contre certains produits de leur chasse, ils obtiennent divers articles et biens essentiels comme des sagaies, des haches et du sel. Dès que revient la saison des pluies, ils repartent avec armes et bagages dans la grande forêt, accompagnés de leurs femmes, leurs enfants et des membres âgés du groupe. De retour dans la forêt, ils établissent à nouveau plusieurs camps regroupant les familles, afin de pouvoir organiser leurs grandes chasses communes dont les techniques varient selon le gibier.

La musique des Pygmées, comme celle d'autres peuples africains, est étroitement liée à la vie sociale et religieuse de la communauté et elle joue un rôle

important dans toutes ses manifestations. Toutefois, et cela est vrai également de la musique d'autres groupes pygmées, la musique des Aka présente des caractéristiques particulières qui la distinguent radicalement de la musique des peuples sédentaires voisins.

Les Aka n'utilisent qu'un très petit nombre d'instruments de musique : deux petits tambours qu'ils peuvent facilement transporter pendant leurs longs trajets dans la forêt, des lames de fer - qu'ils emploient également à des usages quotidiens - et de petits sifflets qu'ils fabriquent avec des tiges de papayer. Ces derniers sont confectionnés juste avant d'être utilisés et jetés tout de suite après.

La musique des Aka est essentiellement vocale. Elle se caractérise par la prédominance d'un système polyphonique qui est souvent très complexe, et par l'emploi d'une technique vocale qui, comme dans le yodel, consiste en une alternance de sons émis en voix de poitrine et en voix de tête. Cette technique est également utilisée dans les cris distinctifs poussés lors de la chasse et connus sous le nom de *mongombi*.

Le *mongombi* (page 1) - que le Moaka ne considère pas comme de la musique - n'est exécuté que par des hommes (quatre dans le présent enregistrement) lorsqu'ils chassent à l'aide d'un filet. Il a deux fonctions : maintenir le contact entre les chasseurs dispersés dans la forêt et souvent très éloignés les uns des autres, et aider à rabattre vers les filets le gibier effrayé par ces sons étranges. Nous sommes là en présence d'une forme d'expression originale et archaïque, intermédiaire entre le cri modulé et la succession organisée de sons que nous dénommons "musique".

Les autres pièces retenues dans cet enregistrement illustrent la grande diversité des modes polyphoniques employés dans la musique des Aka, qui vont de procédés relativement simples, comme le chant à intervalles parallèles, aux modes les plus complexes comme dans les pièces contrapuntiques qui se caractérisent par une remarquable densité de texture et où, malgré une organisation modale et métrique très stricte, la créativité de l'individu trouve son expression

dans les nombreuses improvisations. C'est le cas dans *Anduwa* (page 2) qui est exécuté par quatre hommes et un adolescent. L'auditeur ne pourra manquer d'être frappé par l'interprétation de ce chant toute empreinte de recueillement et par le sentiment de sérénité qui s'en dégage.

Cette même sérénité se retrouve dans *Dikoboda sombe* (pages 3 et 4), qui est une même mélodie interprétée deux fois : la première fois, une jeune femme chante en soliste ; la deuxième fois, une autre vient se mêler à la sienne. Nous pouvons ainsi apprécier à sa juste valeur l'extraordinaire intelligence musicale des Aka, leur profonde intuition sur le plan polyphonique et la grande subtilité qui se dégage de leurs élaborations contrapuntiques.

Bondo est une danse exécutée par le devin-guérisseur dans certaines circonstances importantes, notamment à la veille d'un départ pour la grande chasse. Tous les membres du camp sont assis en cercle, les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, et un grand feu est allumé au milieu. Le devin entonne le chant *Bosobe* (page 5) et l'assemblée lui répond en chantant et en battant des mains. Un peu en arrière-plan, deux tambours à membrane placés sur le sol sont confiés à quatre musiciens. Deux d'entre eux frappent la peau avec leurs mains nues et les deux autres les côtés avec d'épais morceaux de bois. Le devin, qui porte aux chevilles des sonnailles faites de coques de fruits, danse tout en regardant fixement le feu et peut ainsi voir si la chasse sera bonne ou si elle risque de donner lieu à un accident, auquel cas elle sera ajournée.

Bobangi (page 6) est exécuté par six femmes. Là, les voix adoptent une tonalité gutturale caractéristique que l'on retrouve dans d'autres formes de musique pygmée. L'auditeur notera l'emploi du yodel, en particulier par la soliste. Ce chant contraste vivement avec les précédents en raison de l'importance accordée aux silences entre les différents couplets.

Kokoyandongo (page 7) est une autre danse *Bondo* reconnaissable à sa conception rythmique qui est identique à celle du chant *Bosobe* (page 5). Les

moyens utilisés pour exécuter celui-ci sont, dans le cas présent, complétés par deux lames de fer qu'on entrecroque.

Les enfants Aka sont initiés à la pratique de la musique dès leur plus jeune âge ; ils apprennent à chanter en même temps qu'ils apprennent à parler. Ils ont leur propre répertoire qui se compose essentiellement de comptines, de rondes et de jeux chantés, illustrés dans le présent enregistrement par *Nzenzenze* (page 8) et *Balibo sasasa* (page 9). Le premier est un chant purement monodique, tandis que le second renferme des passages en quintes parallèles. Les enfants s'initient également aux techniques de l'improvisation contrapuntique dont *Mbola* (page 10) est un exemple frappant. Ce chant, qui appartient au répertoire des adultes, est ici interprété par un groupe d'enfants dont la moyenne d'âge dépasse à peine huit ans.

L'utilisation du *mobeke* relève à la fois de l'art vocal et de l'art instrumental. C'est un petit sifflet confectionné avec une tige de papayer, dans lequel on souffle de la même manière que dans une clé creuse et qui produit un son unique. La technique d'exécution consiste à établir une alternance régulière et ininterrompue entre ce son unique et les autres sons produits par la voix de l'exécutant. Les Aka jouent du *mobeke* lorsqu'ils rentrent au camp et que la chasse a été bonne, soit en solo (page 11), soit en duo (page 12). Dans ce dernier cas, les sifflets sont soigneusement accordés (à un intervalle de seconde majeure) afin d'obtenir une superposition adéquate de leurs sons respectifs.

Les deux invocations aux mânes des ancêtres qui précèdent la collecte du miel (pages 13 et 14) révèlent un autre aspect de la musique vocale des Aka. La première, *Epanda*, est une déclamation rythmique qui enfle progressivement en un crescendo continu. La deuxième, *Mombimbi*, se compose de deux parties, la première chantée, la deuxième déclamée. Ces deux pièces, qui ont la forme d'un répons, ne comportent pas d'éléments polyphoniques, hormis les effets de superposition.

Monzoli, le dernier chant de cet enregistrement, accompagne la danse rituelle qui suit la mise à mort d'un éléphant. Le but est d'apaiser l'esprit de l'animal mort. Ce chant est exécuté selon le principe du yodel par un soliste auquel répond un chœur accompagné de battement de mains. Il contient de nombreux ornements contrapuntiques exécutés par les différents interprètes.

Simha AROM

D 8054

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

ENGLISH COMMENTARY INSIDE
COMMENTAIRE EN FRANÇAIS À
L'INTÉRIEUR

UNESCO COLLECTION
AUVIDIS

D 8054

AD 090

MUSICS AND MUSICIANS OF THE WORLD
AKA PYGMY MUSIC

Recordings & commentary : SIMHA AROM

1	Mongombi
Shouts uttered while hunting with nets
Cris émis pendant la chasse au filet	5'10
2	Anduwa
Song performed during the return from a hunt
Chant exécuté pendant le retour de la chasse	3'32
3 4	Dikoboda sombe
Hut song / Chanson de hutte	6'17
5	Bosobé
Song and dance of a diviner-healer
Chant et danse du devin-guérisseur	6'23
6	Bobangi
Song to celebrate the catching of game
Chant pour célébrer la prise de gibier	4'31
7	Kokoyandongo
Song and dance of a diviner-healer
Chant et danse du devin-guérisseur	6'26

MUSIQUES ET MUSICIENS DU MONDE
MUSIQUE DES PYGMÉES AKA

Enregistrements & commentaire : SIMHA AROM

8	Nzenzenze
Children's game / Jeu d'enfants	1'01
9	Balibo sasasa
Children's round dance / Ronde d'enfants	1'08
10	Mbola
Adult song performed by children
Chant d'adultes interprété par des enfants	3'08
11 12	Nzombi
Music for the return from a hunt
Musique pour le retour de la chasse	2'13
13	Epanda
Invocations to the spirits of the ancestors
Invocations aux mânes des ancêtres	1'36
14	Mombimbi
Invocations to the spirits of the ancestors
Invocations aux mânes des ancêtres	2'49
15	Monzoli
Ritual song / Chant rituel	5'47

REISSUE AUVIDIS - 47 av. P. Vaillant-Couturier BP 21 F-94251 GENTILLY CEDEX
OF THE ALBUM AKA PYGMY MUSIC (collection «Musical Sources», founded by
Alain Daniélou) realized by THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR
COMPARATIVE MUSIC STUDIES AND DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
for the

RÉÉDITION AUVIDIS - 47 av. P. Vaillant-Couturier BP 21 F-94251 GENTILLY CEDEX
DE L'ALBUM MUSIQUE DES PYGMÉES AKA (collection «Sources Musicales»,
fondée par Alain Daniélou) réalisée par L'INSTITUT INTERNATIONAL D'ETUDES
COMPARATIVES DE LA MUSIQUE ET DE DOCUMENTATION (IICMSD) BERLIN
pour le

INTERNATIONAL MUSIC

CONSEIL INTERNATIONAL DE LA MUSIQUE
COUNCIL

50'41

© 1973 / 1994 AUVIDIS / IICMSD / UNESCO

© 1994 AUVIDIS / UNESCO

AUVIDIS
DISTRIBUTION