

éthiopiques

hir Pann 32

EITHER/ORCHESTRA & ETHIOPIAN GUESTS

Moussié Nersès (1915-1977)

«Ethiopian jazzmen are the best musicians that we have seen so far in Africa.

They really are promising handlers of jazz instruments»

Wilbur De Paris (1959, après un concert à Addis Abeba)

አዲስ፡ ዘ*ውን።* Addis zèmèn Une ère nouvelle

ous sommes ici au milieu des années 1950, au début des années 1960, à la veille de l'éclosion, ou plutôt de l'explosion du *Swinging Addis*. Les cuivres dominent encore, l'avènement de la guitare électrique et des premiers claviers synthétiques sera pour bientôt. Rock'n Roll, R'n'B, Soul et Twist n'ont pas encore fait irruption. Addis-Abeba baigne dans l'atmosphère *big band* d'après-guerre dont *In the Mood* de Glenn-Miller figura durablement l'hymne planétaire, à parité avec la vogue latine à la même époque. La joie de vivre est déjà là, avec la paix retrouvée après la terrible invasion italo-fasciste de l'Ethiopie (1935-1941). Le redéploiement de la musique moderne fait pleinement partie de la reconstruction. *Addis zèmèn* — une ère nouvelle — est le mot d'ordre d'après-guerre, comme dans toute l'Europe ravagée.

C'est d'abord la génération des jeunes parents des baby boomers qui savoure cette résurrection, avant que ces derniers prennent le relais en électrisant définitivement la bande son de la fin de règne impérial. Premier des arts populaires pour le public éthiopien, la musique donne bien souvent la mesure du regain d'énergie indispensable à la reconstruction. Que l'on songe au Saint-Germain-des-Prés et à ses zazous révolutionnant jazz et chanson française après la Libération, ou à la Movida madrilène d'après-franquisme, ou encore à Dada, aux surréalistes et aux années folles d'après Première guerre, les lendemains de deuil et de privation chantent toujours. Addis Abeba, capitale et épicentre de toutes les mutations du pays, n'a pas échappé à cette norme vitale

wyw. bn cmg who cdp

by Auguster Audurth Dendylin 924-929

44°, 4-Saldeq 19mg

FANFARE ROYALE de S.M.Negus Taffari Ethiopie 924-929

ohef' K.Nalbandian

DEUX GÉNÉRATIONS DE NALBANDIAN MUSICIENS

ersès Nalbandian appartient à une famille d'exilés arméniens installée en Ethiopie depuis le milieu des années 1920. L'oncle Kevork est arrivé avec les mémorables « Arba Lidjotch », les 40 gamins, jeunes orphelins arméniens et musiciens que le Ras Tafari [Tèfèri] avait recrutés lors de son passage à Jérusalem en 1924, afin que leur fanfare devînt la musique impériale officielle. Si Kevork Nalbandian a ouvert la voie moderniste et innové jusque dans l'invention du théâtre musical, c'est son neveu Nersès qui sera, des années 1940 jusqu'à sa mort en 1977, un homme-clé de la musique éthiopienne moderne et de son élan définitif. Rien de moins. Et c'est à lui que l'on doit en grande partie cette coloration cuivrée qui a si fortement contribué à la gloire internationale du groove éthiopien. Si les jeunes générations avancent aujourd'hui à tâtons dans la généalogie de leur musique moderne, souvent égarées par une complaisance historiographique largement xénophobe, bien des survivants de l'époque impériale sont encore là pour témoigner et rendre hommage au rôle essentiel de « Mousé: Nersès » dans l'essor de la modernité musicale abyssine.

Compte tenu de son année de naissance (15 mars 1915), on ne sait trop si Nersès Nalbandian est né à

Aintab, aujourd'hui Gaziantep (Turquie / ex-Empire Ottoman) ou de l'autre côté de la frontière à Alep en Syrie... Ce qui est sûr, c'est que sa famille, comme toute la communauté arménienne, compte parmi les victimes du génocide perpétré par les Turcs. Alep cité refuge — aujourd'hui dévastée.

Avant Nersès donc, il v a l'oncle Kevork (1887-1963). Durant un quart de siècle, il fut bouillonnant d'activités dans la formation musicale comme dans l'invention théâtrale Guèbre Mariam le Gondaré (**የጎንደሬ ገብረ ማርያም አ**ጥቶ ማግኘት, 1926 EC=1934) est sa plus fameuse création. Cette comédie comportait "dix chansons éthiopiennes" - une absolue innovation. Selon ses notes autobiographiques conservées par la famille Nalbandian, Kevork précise en avoir composé une cinquantaine au cours de sa carrière. Cela montre combien il a très tôt compris l'importance de l'art roi qu'est la chanson en Ethiopie. En effet, pour les auditoires éthiopiens, ce qui importe avant tout, ce sont davantage les paroles et leur malice interne que la vigueur mélodique, des arrangements sophistiqués, ou même une voix d'exception. (C'est aussi pour cette raison que les Éthiopiens dans leur ensemble, à commencer par les artistes et les producteurs, ont longtemps pensé, à tort, que leurs musiques n'étaient pas exportables et ne pouvaient séduire un public étranger - ne parlant pas les langues du pays.)

Last but not least, une des contributions majeures de Kevork reste la composition du premier hymne national éthiopien — sur des paroles de Yoftahé Negussié.

Nersès Nalbandian s'installera en Éthiopie à la fin des années 1930, à l'appel de son oncle précurseur. Multiinstrumentiste (à peu près tous les instruments sauf la batterie), chef d'orchestre, chef de chœur, compositeur, arrangeur, adaptateur, concepteur, loueur de pianos, accordeur..., il fut avant tout un pédagoque aussi énergique qu'influent. Dès 1946, l'entregent de Kevork lui vaut d'être affecté comme directeur musical de l'orchestre de la Municipalité d'Addis Abeba. En quelques années Nersès en fera la première formation véritablement moderne, tant par l'efficacité de son enseignement que par le choix du répertoire ou la sophistication de ses arrangements. C'est cet orchestre qui deviendra celui du Théâtre Haylè-Sellassié à l'inauguration de ce dernier en 1955, célébration majuscule du jubilé de l'empereur et de ses 25 ans d'un règne intermittent.

À un moment ou un autre de sa longue carrière, Nersès Nalbandian a contribué à la formation de pratiquement tous les orchestres institutionnels (Municipality Band, Police Orchestra, Imperial Bodyguard Band, Army Band, Yared Music School...), mais c'est au sein du Théâtre Haylè-Sellassié – aujourd'hui Théâtre National – que se sont le mieux exprimées ses capacités, jusqu'à sa mort en 1977². Ajoutons à cela le développement du chant choral en

Ethiopie, inconnu jusqu'alors, et un jardin secret dédié à la mémoire de la musique religieuse arménienne, rassemblé en deux épais volumes inédits. Peu avant son décès (13 novembre 1977), c'est encore lui qui conduira l'imposante délégation éthiopienne au Festac de Lagos au Nigeria (janvierfévrier 1977). Sa situation d'étranger apatride l'a régulièrement tenu à l'écart des positions de haute direction, en dépit du respect que les musiciens de son époque lui vouaient (et vouent toujours à sa mémoire3). Autodidacte surdoué. Nersès fut un inlassable curieux des nouveautés musicales se nourrissant des premiers disques importés4 et surtout d'une écoute intense des programmes musicaux captés sur ondes courtes - BBC first. Compositeur et arrangeur prolifique, il a eu le souci constant de formaliser et d'intégrer les paramètres éthiopiens ("modes musicaux" spécifiques, gamme pentatonique ou ternarité dominante des rythmes) dans sa "modernisation" de la culture musicale plutôt que de l'occidentaliser à outrance. Il semble même très probable que Moussié Nersès a contribué de manière déterminante à l'élaboration d'une pédagogie musicale resserrée, afin de dynamiser l'enseignement en cette période de bouillonnement et de prodigalité culturels. Contre toute matérialité historiographique et musicologique, une sacro-sainte doxa veut que les quatre modes ou accords musicaux consacrés de nos jours, les genet ou ginit (ቅኝት), soient aussi multimillénaires que l'Ethiopie elle-même. Il apparaît plutôt qu'une rationalisation de ces accords est

intervenue vers 1960. C'est seulement à partir de cette époque que l'enseignement de la musique s'est structuré autour de ces quatre modes et accords musicaux fondamentaux. Ambassel. Bati. Tezeta et Antchi Hoyé. Une donnée historique et acoustique difficile à concéder, apparemment, d'autant plus si elle devait honorer un étranger⁵. La musique moderne éthiopienne lui doit de nombreux standards et. aujourd'hui encore, il n'est pas rare que la radio nationale diffuse d'antiques tonitruances qui portent indubitablement son empreinte follement groovy.

L'HONNEUR ET LA HONTE (HISTOIRE DE TROIS HYMNES)

ne vie d'immigré, qui plus est apatride, en Ethiopie, n'est pas un boulevard jonché de roses. Pardelà les succès remarquables, bien des avanies quettent l'allochtone – le fèrendj –, tant le sentiment national éthiopien est exclusif, sinon même ardemment xénophobe.

Finesse équivoque, science de la complication, ambiguïtés du double sens, petits arrangements en tous genres, stratégies de billard carambole. apparences reines, esquive policée, iésuitisme badin. modestie obligée..., le byzantinisme éthiopien conduit parfois à d'étranges tragi-comédies.

Les Nalbandian oncle et neveu sont associés à trois hymnes, deux hymnes nationaux et un hymne

continental - Africa Africa, hymne officiel de l'Organisation de l'Unité Africaine.

Le premier hymne national éthiopien fut composé par Kevork Nalbandian à la demande du Ras Tafari Tèfèril. Le jeune régent fit valider la gualité de la composition par le Royal College of Music in London. après quoi cet hymne "fut joué pour la première fois au couronnement de S.M. le Roi Taffari, en l'Eglise Sellassié (Eglise de la Trinité), le 7 Octobre 19286". Dès lors il agrémenta les cérémonies officielles du pays pendant un demi-siècle, jusqu'à la révolution qui renversa Havlè-Sellassié en 1974.

Lorsque est advenue la révolution, le nouveau "Negus rouge" passa bientôt commande d'un nouvel hymne afin de bien marquer le changement d'époque et de régime. Selon le saxophoniste et clarinettise historique Mèrawi Setot, une soixantaine de propositions furent remises sous pli fermé. Fatalitas

fatalitatis! c'est la version de Nersès Nalbandian, associé à Tsegaye Guèbrè-Medhen pour les paroles, qui fut retenue par le jury. Refus catégorique du dictateur Menguistu Haylè-Maryam, résolument hostile à ce que le lyrisme patriotique soit une fois encore porté par un étranger et, qui plus est, une fois encore un Nalbandian... Le second choix finalement retenu se révélant littéra-lement injouable, son compositeur, par ailleurs directeur de l'École nationale de musique (la Yaréd

School), eut le front de demander à Nersès Nalbandian de bien vouloir remettre d'aplomb son impraticable partition. Bien que généralement peu soucieux d'être crédité, Nersès exigea que cette demande fût formulée par écrit avant de s'exécuter.

Plus honteuse encore, si c'est possible, la tragicomédie qui s'est jouée en coulisses lors de la cérémonie d'ouverture de l'OUA — Organisation de l'Unité Africaine, aujourd'hui Union Africaine. Un hymne continental avait été commandé à Nersès Nalbandian. Africa Africa. Paroles de Ayaléw Desta. Pour la cérémonie d'inauguration (25 mai 1963), il ne parut pas décent aux autorités éthiopiennes de mettre en avant un chef d'orchestre blanc, de l'afficher ainsi devant un parterre de dignitaires africains fraîchement décolonisés. Nersès fut remisé dans les

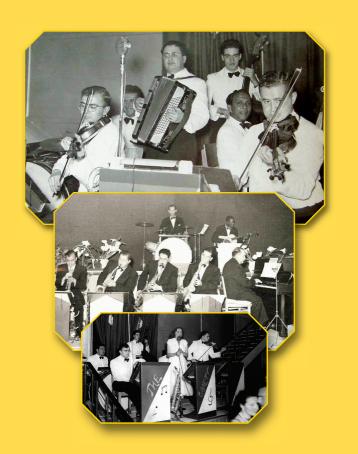
coulisses, conduisant un orchestre de profil à l'intention du chef visible, certainement bien en peine de transmettre l'influx du titulaire. Une occasion ratée pour l'Afrique nouvelle.

Combien d'autres avanies encore ?... Il faut lire le récit de Vartkes Nalbandian – fils de Nersès – pour mesurer les tourments de l'exil dans un pays chéri et chèrement adopté⁹.

HOLD-UP

et homme suractif, Nersès Nalbandian, n'a gravé que trois morceaux sur vinyle : *Tebéb nèw tèqami*, *Adèrètch Arada* et *Qèlèméwa* (Philips Ethiopia PH 088181 [1967] et PH 108 [1971]). Certainement faut-il voir là une question de génération — et de tempérament. Le musicien avait passé la cinquantaine lorsque la courte épopée du vinyle éthiopien (1969-

1977) a pris son envol, entièrement pris en charge par une génération de turbulents boomers de 25 ans. Pour écouter du Nalbandian aujourd'hui, il faut s'en remettre à quelques émissions de radio nostalgiques, ou mettre la main sur des bandes magnétiques oubliées et les restaurer patiemment. Il n'existe même pas un trafic de cassettes pirates qu'auraient pu entretenir des fanatiques de l'histoire musicale éthiopienne, et aucune archive sonore n'est conservée au Théâtre National Contrairement à la totalité des grands artistes éthiopiens (qui n'ont conservé aucune trace documentaire de leur carrière). Nersès Nalbandian nous a laissé d'extraordinaires archives familiales à même de permettre de déchiffrer non seulement l'entièreté de son parcours personnel, mais aussi la marche victorieuse du Swinging Addis vers son apogée en vinyles définitifs. Une mine d'informations de première main pour l'histoire des musiques d'Ethiopie. Partitions, programmes de concerts, correspondances officielles, professionnelles, privées, projets élaborés, plans et budgets, etc., assortis de protestations appuyées, voire de fermes démissions... C'est un livre entier qu'il faudrait consacrer à l'œuvre de ce parrain dévoué aux causes de la musique en Ethiopie.

Il faut le réaffirmer, de 1955 à sa mort Nersès Nalbandian a été l'homme clé de la musique moderne éthiopienne. Rien de moins. Il faut à cet égard tempérer les raccourcis et autres facilités d'un journalisme paresseux et simplificateur qui s'obstine

à détecter l'alpha et l'oméga du "Swinging Addis" dans l'Ethio-Jazz de Mulatu Astatke [Astatgé]. Avec la complaisance de son créateur, cette belle innovation est devenue une catégorie hagiographique et hégémonique censée rassembler sous son tutorat non seulement les chefs-d'œuvre discutés de son parrain autoproclamé, mais toutes sortes de musiques pop éthiopiennes, de Tlahoun Gèssèssè à Mahmoud Ahmed en passant par Alèmayèhu Eshèté ou Gétatchèw Mèkurya... Rappelons que Mulatu est rentré en Ethiopie à la toute fin des années 1960, après plus de dix ans d'exil studieux, alors que le soi-disant Swinging Addis avait réellement commencé vers 1960 - sinon même dès 1955. Mulatu avait 17 ans en 1960! - étudiant au Royaume-Uni puis aux USA entre 1958 et 1969... Il ne s'agit pas de révoquer le rôle de ce dernier, mais simplement de lui assigner une place plus conforme à sa réalité historique, entre réelle innovation, accusations de plagiat et emprise sans redoutée aujourd'hui encore. La partage. gourmandise médiatique pour les vieux talents oubliés sauvés par le gong fait trop souvent bon marché des faits les plus têtus. Encore un effort pour appréhender équitablement l'histoire de la modernité musicale éthiopienne et sa labellisation abusive!

Aujourd'hui encore, il paraît tout autant inimaginable, en ce pays de chauvinisme extravagant, de reconnaître simplement en Nersès Nalbandian l'incontournable parrain de la musique éthiopienne moderne. Certes les orchestres institutionnels ne

manquaient pas d'arrangeurs émérites (tels Haylou Wolde-Mariam, Girma Hadgu, Sahle Degago ou Lemma Demissèw...), mais aucun n'avait le charisme feutré de Nersès, son exigence indiscutée, sa droiture de *fèrendj* éthiopianisé, son abattage d'ogre réservé, son autorité strictement musicale, dépourvue des aléas hiérarchiques des orchestres institutionnels (Garde impériale, Police, Armée). Ce bourreau de travail considérait éducation musicale, contenu des programmes, rigueur des études, conception d'un Conservatoire moderne, comme une même chaîne de devoirs essentiels au développement de la musique en Ethiopie.

Il faut le souligner avec force, le grand parrain historique de cette musique est un émigrant Arménien, profondément éthiopianisé, Nersès Nalbandian, *Nalbandian l'Éthiopien*.

RUSS GERSHON ET L'EITHER/ORCHESTRA

t vint Russ Gershon.

Avec son Fither/Orchestra

Un musicien comme Russ Gershon (né en 1959), saxophoniste, compositeur, arrangeur, band leader, producteur à la tête du label Accurate Records, qui a joué avec Cab Calloway, the Four Tops, Morphine, John Medeski, Matt Wilson, Josh Roseman, Miguel Zenon, Bobby Ward ou Willie "Loco" Alexander (pour n'en citer que quelques-uns) ne peut laisser indifférent. Moins encore si l'on sait qu'il a commis une thèse sur Le déjeuner sur l'herbe de Manet (Harvard University), produit des orgies radiophoniques fleuves (52 heures sur Ornette Coleman ou Charlie Mingus, etc.), et compte parmi ses musiciens favoris Rahsaan Roland Kirk, Sun Ra ou Gil Evans. Premier maestro fêrendj (après Charles Sutton d'Orchestra Ethiopia) à être tombé sous le charme des accords abyssins, Rus Cershon dirige son grand orchestre depuis 1985. Caotivé dès 1994 par le groove éthiopien naissant sous

nos latitudes, il n'a pas cessé depuis d'explorer et approfondir cette découverte qui ne demandait qu'à s'apparier à son encyclopédisme jazzistique, ouvrant ainsi la voie à un nombre inattendu de formations aux inclinations philéthiopiennes indéniables, sur tous les continents Deux tournées en

Ethiopie (2004 et 2011) et quelques disques plus tard, ces enregistrements Nalbandian paraissent enfin.

éthiopiques 20 (Either/Orchestra & guests - Live in Addis, 2005) s'est déjà abondamment exprimé sur l'E/O. Rien de mieux maintenant que plonger dans les impressions et analyses de Russ Gershon ici même (p. xx + pdf complet sur le CD). Personne mieux que lui

n'a arpenté musicalement et historiquement les innombrables partitions de Nersès Nalbandian, ni entretenu des relations suivies avec la famille Nalbandian dont on peut dire qu'elle est un havre d'informations dénué de toute aspiration hagiographique. L'intérêt, la précision et le scrupule des commentaires du Bostonien constituent une première contribution à un examen indispensable de la genèse musicale du Swinging Addis.

Cet en représente le chaînon moderniste initial qui manquait jusqu'à présent dans ces *éthiopiques*.

Francis Falceto

Sources: Famille Nalbandian 1994-2024. Entretiens avec Martiros Varachagian (l'un des Arba Lidjotch, Addis Abeba 26 juin 1994), Gétatchèw Débalqé, Mèrawi Setot, Tèfèra Shihèshi

Boris ADIEMIAN, La Fanfare du Négus : Les Arméniens en Éthiopie (xxx*-xx* siècles), Éditions de l'EHESS, 2013; The Brass Band of the King: Armenians in Ethiopia, I. B. Tauris & Company, 2024; Luidi Fusella, "Pubblicazioni amariche

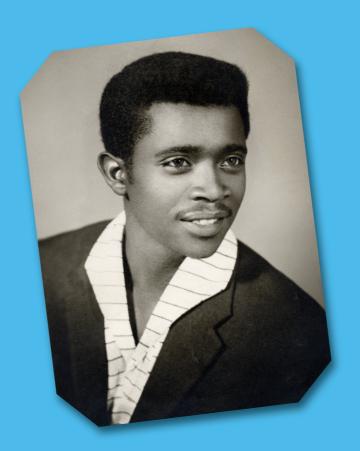
in Abissinia", in Rassegna di Studi Etiopici, Vol. V, gennaiodicembre 1946, Roma, 1947, p. 92-102 — note p. 99; Vartkes Nalasanowa, I Want to Die with a Flag (Ethiopia: My Delusions and Disillusionment), Amazon.com, 2019; Armenians of Ethiopia: A compendium — Gondar, Adua, Ankober, Harar, Dire Dawa, and Addis Ababa (1515-2020), Amazon.com, 2023.

,

ч

+3

- (1) Moussié: éthiopianisation de Monsieur, marque de considération honorifique appuyée. Moussié est aussi un nom donné couramment à des garçons en Ethiopie et en Erythrée signifiant Moïse.
- (2) Avant que Nersès Nalbandian ait la haute main sur la musique au Théâtre Haylè-Sellassié, il faut signaler le rôle de Franz Zelwecker (1950-1956) qui eut en charge l'inauguration et la mise en train du Théâtre. Il fut, avec Aleksander Kontorowicz (1944-1948) un des piliers essentiels de la renaissance musicale après-querre.
- (3) Un jeune musicien, aujourd'hui (disons trente ans), ignore tout de l'envergure proprement musicale de l'Orchestre du Théâtre Haylè-Sellassié. Il n'a jamais entendu parler de l'importance de cet orchestre ni même du jubilé de l'empereur voilà soixante-dix ans (1955)... Le temps du Derg est passé par là, qui a paralysé d'effroi presque toutes les mémoires familiales.
- (4) C'est encore un Arménien, Garbis Haygazian, qui développera à partir de 1952-53 le commerce de la musique enregistrée en distribuant en Éthiopie les premiers magnétophones à bande. Dès 1956-57, il commercialise les grands succès des orchestres institutionnels en les copiant à la demande. Sa clientèle est alors essentiellement composée de membres de l'innombrable famille impériale, des riches Éthiopiens et des tenancières de clubs, bistrots et autres bars à entraîneuses de Woubé Bèrèha ("le Maquis de Woubé"), le "Red Light District" qui abritait alors les nuits chaudes de la capitale. (Interviews de Tèfèra Shibèshi, technicien son de l'Imperial Bodyguard Band, Addis Abèba, 26 novembre 1994 et 16 octobre 2010.)
- (5) Voir S. Weisser & F. Falceto, "Investigating qeñet in Amhara secular music an acoustic and historical study", Annales d'Ethiopie, Volume 28, 2013, p. 299-322 https://www.persee.fr/doc/ethio_0066-2127_2013_num_28_L1539?q-qegnet
  En juin 1962, Nersès Nalbandian remettra à Seyfou Yinessou, Assistant Minister of Education and Fine Arts, un projet complet pour la Création d'un Conservatoire de Musique bâtiments, programme, calendrier, salaire des étudiants, histoire et sociologie de la musique en Ethiopie, etc. Parmi les buts à atteindre, il va jusqu'à proposer "la création d'un système de notation permettant de transcrire certaines mélodies éthiopiennes qui ne peuvent être exprimées fidèlement par le système de notation européenne."
- (6) Léon de Robillard, "Chronique Addis-Abebienne", Courrier d'Éthiopie, 28 juillet 1933 (188 année N830) p. 2. https://gallica.bnf.fr/ark://2148/bpt6k6586637k/f2.item
- (7) Bien que Nersès eût exceptionnellement acquis la nationalité éthiopienne dès 1957 pour services rendus à la musique de son pays, il était encore impensable, vingt ans plus tard, qu'un étranger blanc pût avoir la nationalité éthiopienne, tant pareil état de fait relevait et relève toujours de l'invraisemblable.
- (8) "I want to Die with a Flag"- Ethiopia: My Delusions and Disillusionment, auto-édition amazon.com, 2019, 202 p. Il existe une édition amharique, ባንዲራ ሳይኖረኝ አንዳልምት ኢትዮጵያ፥ከንቱ ሕልጫ እና ሰቀቀኔ. Voir également le film documentaire Tezeta (The Ethiopian Armenians) de Aramazt Kalayiian & Garegin Papoyan, 2024, ihag'.

Nalbandian's Haile Selassie Theater Orchestra Music

by Russ Gershon

hen my romance with Ethiopian modern music began in 1994, one of the first things that grabbed me was the wonderful use of horns. Ethiopian music is so much about melody that this made intuitive sense, and it was obvious right away that there was a distinctive Ethiopian saxophone style. Learning more about its history, the reasons for the centrality of saxes and trumpets in this music became clear to me. As Francis Falceto explains in his notes for this album, Nerses Nalbandian, was a key figure in bringing this element into the modern Ethiopian sound.

During the Either/Orchestra's first trip to Ethiopia in January 2004 I began to grasp the importance of the *ferenj* Nalbandian in the development of Ethiopian music, and particularly in its employment of horns and Western styles. As I reported in the notes to éthiopiques 20: Live in Addis, the Nalbandian family - Vartkes, Salpi and Mary — heard the E/O play at the Alliance Ethio-Française and determined that we were the right group to revive Nerses' music. They showed me a box of scores and parts for various ensembles, and during that trip the E/O started playing a choral arrangement of "Eyeye" as a horn chorale [éthiopiques 20, CD 2, track 11.

Sometime after the 2004 visit, Francis and the Nalbandians conceived a project in which the E/O would do a full program of Nerses' music at his old venue, the Haile Selassie Theater, now the National Theater of Ethiopia, and other locations. In 2010 it started to come together thanks to essential contributions from the Alliance Ethio-Française, the US and Spanish Embassies in Addis Ababa, and private donors. Soon, I began receiving old Nalbandian band recordings from Francis and scanned scores from Vartkes, with the mandate to turn them into playable music.

At first we weren't sure which vocalists or guest instrumentalists would be available in Addis, but Francis began searching. He assembled a fine collection of singers in Girma Negash, who had actually performed with the Nalbandian band in the early 1960's, Betty C, a pop singer in her 20's who associated these songs with her grandmother's taste, and Michael Belayneh, a 40ish singer who greatly admires the older styles. The final singer heard here is Bruke Tesfaye, the excellent vocalist of Boston's Debo Band. Francis also connected us with tenor saxophonist Jorga Mesfin, who had learned jazz living in the US while growing up. And Dawit Frew, the clarinet-playing son of the venerable

songwriter and singer Frew Haylou.

The collection of recordings, mostly radio transcriptions, overlapped little with the assortment of scores, so the reconstruction project was a bit of a crossword puzzle. I was able to understand the style and sound of Nalbandian's Haile Selassie Theater Orchestra from the recordings, of which I transcribed several: the written scores gave me a detailed look at how he arranged for the band and provided access to a number of songs which weren't among the recordings. The instrumentation of the Orchestra was generally four or five reeds, three trumpets, two trombones, piano, bass drums sometimes violin accordion or percussion. (In many cases, all saxes or all trumpets or all trombones played a single line four and five-part soli writing, a staple of Western big band writing, was not an element of his vocabulary, which emphasized angular, contrapuntal melodies generated by Ethiopian modes) And of course there were vocals virtually all the written music I received was for band plus singer. In fact, among all the music I heard or saw, only three pieces seem to have been conceived as instrumentals: "Ambassel" "Tezeta." and "Amhara Rumba." and the first two of these were band instrumentals based on

Jazz Music Takes Deeper Roots

an against opposed three ISSM and Calia, acrey our gar by a samer journal. We have conceiled, where it for opposition of the property of the p

"I Want to Die with a Flag"

Vartkes Nalbandian

traditional vocal songs. The last, by title and musical evidence, a Nalbandian original and the theme song of the band, shows the clear influence of mid-century rumba music by Latin musicians working in the US.

Digging into the scores, I found evidence of a busy, working musician. Like many, many big band writers (Duke Ellington included), Nerses did not write drum parts. He did write fairly specific parts for bass and piano in many cases. although I suspect that the players took some liberties with them. There were quirky aspects to the piano and bass parts that the E/O tried to maintain in some of our renditions, things that modern American players probably wouldn't normally do. Most of the scores were not "complete": Nerses wrote out just as much as he needed to create parts for his own players, not envisioning that strangers would ever use the scores, or that they would be published. As I understand it, the musicians were expected to copy their own parts from the scores, which were indeed transposed scores (i.e., written in saxophone and trumpet keys on the master score), making it easier for the players to make correct parts.

erses was clearly a man in motion, getting the music and the band and the singers ready for the next performance, along with his other responsibilities at the Theater and outside. He was co-writer of many songs, and my best guess (sometimes confirmed on the scores) is that when he co-wrote with a singer, the singer came up with the lyrics and some of the core melodic ideas and Nerses fleshed out these ideas into full songs with band arrangements. I appreciate the way he transcribed the characteristic Ethiopian melodic sense into Western notation, something that I myself have been doing since 1997, when I began arranging Ethiopian music for the E/O. (This sort of transcription was a skill Nerses had been honing since his teenage years, when he began transcribing Armenian Orthodox Church melodies. He left a huge leather bound volume of over 800 such melodies which his family still possesses.) Nerses was also keenly aware of various American styles of music, which naturally one would learn in the process of learning to write for big band. Vartkes once told me the Nerses' favorite musicians were Xavier Cugat and Ray Charles, both of whom led big bands, and the Latin influence is especially clear in the charts. I found rhythm instructions like "Tango," "Tempo di Biguine," "Cha Cha" and "Jerk" on various charts, the last being a soul or rock beat based on the hit song of the same name. Interestingly, the scores for songs in 3/4 time, that most Ethiopian of grooves, don't give a tempo instruction. The style must have been assumed

The E/O and I took a few different approaches to the music, which I outline below. Nerses' music is quirky and fun to play, outlining its own musical vision, very different from the music of other Ethiopian musicians we have played. Most of that music - and the musicians we have collaborated with, such as Mulatu Astatke, Mahmoud Ahmed, Teshome Mitiku, Alemayehu Eshete and the original tenor saxophonist from the Theater Orchestra, the late Getachew Mekurya - was conceived in the late 1960's and 70's, a bit after Nalbandian achieved musical maturity. Nalbandian was from an earlier generation, and a foreigner, a cross-cultural man, and his music reflected all of that. We connected to it through its use of Latin rhythms and our group's long familiarity with Ethiopian music in general, and we have found it consistently enjoyable as both ensemble music and as a vehicle for improvisation and expression of our own playing style.

t was an honor and a pleasure to do this project, learning about Nerses Nalbandian from his family and through stories and impressions of him from other Ethiopian musicians. As a much younger foreign musician who has immersed myself in Ethiopian music (although not nearly to extent of Nerses, of course) and attempted to put it in a Western style, I feel a kinship to him. Nerses did a lifetime of work in Ethiopia teaching instruments, organizing groups, transcribing Ethiopian melodies and composing for Ethiopian players and audiences. His legacy has had a huge and direct influence on creating the modern music that enticed me and from there, the E/O, onto our long Ethiopian journey. We have been pleased to introduce Nerses' work and name to new audiences in the US over the past six years and intend to continue. Even the newer members of our band. who have joined subsequent to our "Nalbandian Tour" of 2011, love his music and appreciate its exotic and familiar qualities. Deep thanks from all of us in the Either/Orchestra family to Nerses Nalbandian, the Ethiopian, and his family.

26

Recordings Credits

The E/O's approaches to interpreting the compositions and arrangement of Nalbandian:

- · Play the score exactly as written (or recorded, in the case of transcribed songs) and as close as we could manage to the original in regards to the rhythm section interpretation, at least as a starting point. (I have generally made it a point in the E/O's renditions of Ethiopian music not to instruct the players in how to play their improvised solos, instead valuing their personal responses to the material.) Yèné hassab. Yètezata Roro. Evévé. Mot lehulum ekul new. Amara Rumba, Oèlèméwa, Lebé men atèfa? and Adèrètch Arada fit this category.
- Keep the shape of the score but flesh out some of the harmonies and add modern arranging touches. This group includes Mambo No. I, Adèrètch Arada, Ambassel (arranged by Joel Yennior), Africa, and Tebeb new tegami.
- · Use score fragments as a basis for improvisation or arrangement with little effort to reconstruct the original arrangement: Hulet wedo avhonem.

Songs on this album with extant written scores:

Mot lehulum ekul new. Yèné hassab, Mambo No. 1 (Aznalèhu Selantè), Yètezeta Roro, Aderetch Arada, Lebé men atèfa? Eyéyé, Hulèt wèdo avhonem. Africa (four part chorale arrangement) (Most of these are big band arrangements; there was also another set of arrangements for a six or seven piece combo, including some of the same songs.)

Songs with extant recordings:

Amhara Rumba, Aderetch Arada, Qèlèméwa, Ambassel, Enegènagnalèn, Tebeb new tegami, Oèlèméwa, Yèné hassab, Yètezeta Roro

Note that there is some overlap between these lists. There are other scores and recordings not included on this album for various reasons; some scores were too fragmentary, some were vocal features where we didn't have the vocal melody line or the appropriate singer, and some we just didn't get around to...but may vet.

Personnel

- ◆ Alliance Ethio-Francaise. Addis Ababa. May 13, 2011
- ◆ National Theater of Ethiopia, Addis Ababa, May 16, 2011 TOM HALTER, DAN ROSENTHAL, trumpets IOEL YENNIOR, trombone

HAILEY NISWANGER, alto sax, clarinet (solos on: Amhara Rumba, left channel on Yèné Hassab)

RUSS GERSHON, tenor sax, soprano sax CHARLIE KOHLHASE, baritone sax

IOSH ROSEN, keyboard RICK MCLAUGHLIN, bass

PABLO BENCID. drums

VICENTE LEBRON, congas, claves

The Sanctuary for Creative Media.

Troy New York, November 20, 2011 Same personnel except GILSON SCHACHNIK in place of IOSH ROSEN, keyboards

 Knox United Church, Calgary, Alberta. Canada, November 17, 2012

Same personnel except

LEO BLANCO (in for GILSON SCHACHNIK), piano: MARK ZALESKI (in for HAILEY NISWANGER), alto sax: OSCAR SUCHANEK (in for PABLO BENCID), drums

Dimension Sound. Boston. Massachusetts.

April 19, 2015

Same personnel with

MARK ZALESKI. clarinet and alto sax:

GILSON SCHACHNIK, piano, organ: Suchanek, drums with

DAWIT FREW, clarinet (Yèné Hassab, right channel; Adèrètch Arada, solo)

IORGA MESFIN, tenor sax (Tebèb Nèw Tègami, solo)

GIRMA NEGASH. vocal (Yèné Hassab)

BETTY C. vocal (Oèlèméwa, Yètezeta Roro)

MICHAEL BELAYNEH, vocal (Adèrètch Arada, Tebèb Nèw Tèaami)

BRUCK TESFAYE, vocal (Enegènagnalèn)

Amhara Rumba Mot lehulum ekul new Yèné Hassab Mambo #i Aznalèhu Selantè Yètezeta Roro

Ambassel Lebé Men Atèfa? Enegènagnalèn Eyéyé Hulèt Wèdo Ayhonem Kelemewa

Adèrètch Arada

Tebèb Nèw Tèaami

Afriga

Dimension Sound
Alliance Ethio-Française
Alliance Ethio-Française
Dimension; vocal overdubbed
at Langano Records
National Theater
Dimension Sound
National Theater
Dimension Sound
Sanctuary
National Theater
Dimension Sound

National Theater

Dimension; vocal overdubbed at Langano Records Alliance Ethio-Française

Calgary

- ◆ Alliance and National Theater recordings engineered by Abegasu Shiota, assisted by ??????
- ◆ Sanctuary recording engineered by **Troy Pohl**
- ◆ Calgary recording engineered by Corey Haberstock
- ◆ Dimension Sound recording engineered by Joe Stewart
- ◆ Langano Records overdub engineered by **Abegasu Shiota** Additional ?????

Special Thanks

Many thanks to Abegasu Shiota, who did more that the term "engineer" implies in making the live recordings in Ethiopia a success;
Miki Andreevich of the University of Edmonton;
Steve Pierce of the Sanctuary for Independent Media.
I would also like to thank Alyson Grunder, Yohannes Birhanu and Ambassador Donald Booth from the US
Embassy, Maria Morgado from the Spanish Embassy, and

especially Denis Charles Courdent from the Alliance Ethio-Française, for providing this endeavor a home, a venue and essential technical support in Addis.

Much gratitude to my brothers and sister in the lither/Orchestra family for embarking on this unusual project and giving 100 percent of their immense talents. Needless to say, I will be forever grateful to Francis Falceto for introducing me to the music of Ethiopia, and continuing to give me opportunities to further that passion. Last and certainly not least, I would like to thank the Nalbandian family for entrusting me with Nerses' leagacy—it's been a great honor to get to know him

through his work and to tell his beautiful story where ever I have the opportunity.

EITHER/ORCHESTRA & ETHIOPIAN GUESTS

sanbi thioi

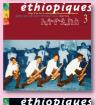

A paraître / Upcoming. The final volumes in the éthiopiques series:

♦ 78 rms Phallacs of the 1930 's ♦ Tlahoun Gèssèssè & Imperial Bodyguard Band

Mahmoud Ahmed [last vinyl produced in Ethiopia] ♦ Alemayehu Eshèté [first cassette produced in Ethiopia]

I	Amhara Rumba (Nersès Nalbandian)	አምሐራ፡ ሩምባ።	5'56
2	Mot lehulum ekul new (Gétu Ayèlè / Nersès Nalbandian)	ሞት፡ ለሁሉም፡ እኩል፡ ነው።	6'
3	Yèné hassab (Gétatchèw Dèbalgé / Kassa Wèldé-Nersè	የኔ፡ ሃሳብ። s Nalbandian)	7'30
4	Mambo #1 Aznalèhu selantè (Gétu Ayèlè / Nersès Nalbandian)	አዝናለሁ። ስላንተ።	6'
5	Yètezeta Roro (Mèrawi Setot / Kassa Wèldè)	የትዝታ ፡ ሮሮ።	5'54
6	Adèrètch Arada (Gétatchèw Dèbalgé / Trad.)	አደረች፡ አራዳ።	4'33
7	Ambassel (Trad.)	አምባሰል።	6'25
8	Lebe men atefa ? (Gétu Ayèlè / Nersès Nalbandian)	ልቤ፡ ምን፡ አጠፋ።	3'17
9	Enegènagnalèn (Gétatchèw Dèbalgé / Trad.)	እንገናኛለን።	2'56
10	Eyéyé (Nersès Nalbandian)	እ _የ የ	6'
П	Hulet wedo ayhonem (Gétu Ayèlè / Nersès Nalbandian)	ሁለት፡ ወደ፡ አይሆንም።	8'45
12	Qèlèméwa (Gétatchèw Dèbalqé / Trad.)	ቀስሜዋ።	4'22
13	Tebeb new teqami (Wubshet Workalèmahu)	ተበብ <i>፡ ነው፡</i> ጠ <i>ቃ</i> ሚ <i>፡</i>	4'58
14	Afriqa (Nersès Nalbandian)	አፍሪቃ።	3'10
	,		Total 76'18

All arrangements written by Nerses Nalbandian.

Vocal: Girma Negash [3], Betty G. [5 & 12], Michel Belayneh [6 & 13], Bruck Tesfaye [9].

 $\textbf{Graphisme}: \textbf{Jack Garnier} ~ \bullet \textbf{\textit{French-English translation}}: \textbf{Karen Louise Albrecht}.$

éthiopiques Collection dirigée par/Series editor: Francis Falceto (ethiopiques@free.fr)

A paraître / Upcoming. The final volumes in the éthiopiques series:

- ♦ 78 rpm Shellacs of the 1930's ♦ Tlahoun Gèssèssè & Imperial Bodyguard Band
- ◆ Mahmoud Ahmed [last vinyl produced in Ethiopia]
   ◆ Ålemayehu Eshèté [first cassette produced in Ethiopia]
   Buda Musique.
   ◎ All Rights Reserved.

BONUS

PDF des textes complets en français et en anglais sur le CD.
PDF of the complete texts in French and English on the CD.