

Toumanian Mek

Music from Armenia
Komitas, Sayat-Nova, Gusan Sheram, Altunyan, Khachaturian

Եվ ի՞նչ է ձայնը: Ծնվելիս
մարդն այս աշխարհի դուռը
թակում է ձայնով՝ իբրեւ իր
մուտքի ողջունի «խոսք», իբրեւ
իր գոյության ու էություն
տարբերակիչ հավաստում: Կյանքն
ապրելիս այն դառնում է երգ՝
երկխոսություն իրականության
եւ նույն այդ նախաստեղծ ձայնի
միջեւ՝ վերջինիս անշփոթելի
ներկայությունը պահպանելու
պայմանով: Հայկական
երաժշտությունը՝ իր բոլոր
դրսեւորումներով, հայ ժողովրդի
ձայնն է, հազարամյակներ
վերապրած իր ոգու
մշտարթուն կանչը, իր եզակի
ինքնություն առհավատչյան:

Et qu'est-ce que la voix ? En naissant, l'homme frappe à la porte de ce monde en faisant son entrée dans la vie avec une voix, telle une « parole », telle une preuve décisive de son existence et de son essence. En vivant, cette voix originelle devient chant, dialogue avec la réalité,

pourvu qu'elle préserve sa présence infaillible. Dans toutes ses formes d'expression, la musique arménienne est la voix du peuple arménien, l'appel toujours éveillé de son âme survivante depuis des millénaires, le gage de son identité singulière.

What is the voice? In being born, man knocks at the world's door, making his entry into life with a voice, as a “word”, as decisive proof of his existence and his essence. In living, this original voice becomes song, a dialogue with reality, in the hope that his infallible presence might be preserved. In each of its forms of expression, Armenian music is the voice of the Armenian people, a call from the heart of its soul, which has survived for thousands of years and is proof of a singular identity.

Quatre visions de la musique arménienne sont réunies dans cet album : Sayat-Nova, *achough* (barde de l'amour) du XVIIIe siècle qui a relevé et beaucoup influencé toutes les musiques transcaucasiennes. On y trouve aussi les incontournables *Miniatures* de Komitas revisitées par Sergueï Aslamazian, mais également les récents arrangements de pièces de Khachaturian par Yasha Papyan.

Sensible à la musique de notre temps, Toumanian Mek interprète deux pièces originales pour quatuor à cordes de Ruben Altunyan, compositeur contemporain. D'origines et de formations diverses, les quatre musiciens insufflent leur énergie au groupe et proposent par leur interprétation pleine de fraîcheur une nouvelle lecture des œuvres. Puisant aux fondements de la musique traditionnelle arménienne, Toumanian Mek donne une nouvelle approche de la variété inépuisable de ses rythmes et de ses intonations.

Sayat-Nova (Haroutyun Sayatyan) est le barde le plus célèbre du Caucase du XVIIIe siècle. Son influence s'étend sur tout le territoire de la Transcaucasie. Cet *achough* a composé, transcrit et arrangé la musique arménienne, mais aussi géorgienne et azérie. Les connaissances sans limites des musiques médiévale, baroque et classique occidentale ont permis à Sayat-Nova de moderniser de manière personnelle la musique de son pays. Chaque syllabe correspond à un son,

chaque son a son accentuation, et dans les transcriptions que propose Toumanian Mek, nous retrouvons tous les sons du Caucase joués par des instruments modernes. Ces sons rappellent la musicalité de l'arménien ancien, langue de référence des manuscrits.

Parmi les savants de la musique arménienne de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, Komitas a compris mieux que tout autre le rôle fondateur de la musique populaire. Il écrit : « La création des chansons est un talent naturel pour le paysan. Dans les villages, tout le monde, plus ou moins bien, peut composer et chanter une chanson. Chaque paysan a sa part dans la création des chansons. ». Komitas a consacré sa vie à relever les mélodies populaires chantées par des paysans, en se déplaçant de village en village à travers l'Arménie. Les *Miniatures* de Komitas sont les œuvres les plus fréquemment jouées. Cependant, elles se sont transmises d'une génération à l'autre dans des interprétations convenues. À l'heure actuelle, la recherche musicale tente de restituer la pureté d'origine de ces compositions.

Les pièces d'Aram Khachaturian retenues dans l'album sont très connues partout dans le monde dans leurs versions orchestrales, dirigées par le compositeur lui-même avec les orchestres les plus prestigieux. Les versions pour quatuor sont encore méconnues du grand public et jamais enregistrées. S'inspirant de l'école soviétique, dont il est l'un des plus brillants

héritiers, Khachaturian apporte une vision de la musique arménienne quasi-savante. Les grandioses versions orchestrales sont ici servies par quatre instruments à cordes, mais rien ne manque à la transcription de Yasha Papyan, ancien altiste du Quatuor Komitas. La virtuosité et la brillance instrumentales sont de rigueur dans ces transcriptions où, contrairement aux pièces de Komitas, le quatuor sonne comme un carré à quatre voix égales.

Les pièces originales de Ruben Altunyan font partie de la musique actuelle arménienne. Ce compositeur audacieux a réussi à superposer à la musique traditionnelle une écriture et des modes de jeu très modernes. Il a exploré une facette de la musique arménienne, laissant une empreinte jamais exploitée jusqu'alors. Ces deux pièces sont inspirées de danses arméniennes, dont la mélodie recrée la sonorité des instruments d'origine anatolienne, tels que la zurna et le dhól.

— *David Haroutunian*

Four visions of Armenian music are united on this album: there is Sayat Nova, an *ashough* (love bard) who, in the eighteenth century, collected and influenced all Transcaucasian music. We also find the irreplaceable *Miniatures* of Komitas, arranged by Sergei Aslamazian, and recent arrangements, by Yasha Papyan, of pieces by Khachaturian.

Keen to promote music of our time, Toumanian Mek also interprets two original pieces for string quartet by Ruben Altunyan, a contemporary composer. Of varied origins and from diverse backgrounds, these four musicians inject their energy into the group and propose, through their vivid rendition, a new interpretation of the works. Mining the depths of Armenian musical tradition, Toumanian Mek present us with a new approach to the inexhaustible variety of these rhythms and inflections.

Sayat-Nova (Harutyun Sayatyan) was the most famous bard in eighteenth-century Caucasia. His influence extended across the whole of the Transcaucasian territory. This *ashough* composed, transcribed and arranged Armenian music, but also Georgian and Azeri works. A limitless knowledge of medieval, baroque and classical occidental music permitted Sayat-Nova to modernise the music of his own country in a very personal manner. Each syllable corresponds to a note, each note has its own accentuation. Meanwhile, in the

transcriptions used by Toumanian Mek, one finds Caucasian sonorities played by modern instruments. These intonations call to mind the musicality of ancient Armenian, the language of reference for the manuscripts.

Amongst scholars of Armenian music from the end of the nineteenth century and beginning of the twentieth, Komitas understood better than any other the intrinsic role of popular music. He wrote, "The composing of songs is a natural talent for a peasant. In villages everybody, with more or less skill, can compose and sing a song. Each peasant has their part in the creation of these songs." Komitas consecrated his life to collecting popular melodies sung by peasants, traveling from village to village across the whole of Armenia.

Komitas' *Miniatures* are the most frequently played pieces. That said, they have been transmitted from one generation to the next with great variations in interpretation. Currently, musicians interested in this repertoire are trying to rediscover the original purity of these compositions.

The pieces by Aram Khachaturian played on this album are very well known throughout the world in their orchestral versions, conducted by the composer himself with the most prestigious orchestras. The versions for string quartet are still largely unknown by many and have never been recorded. Inspired by the Soviet school, of which

he was one of the greatest heirs, Khachaturian brings a quasi-scholarly vision to Armenian music. The grandiose orchestral versions are interpreted by just four string instruments, but nothing is lost in the transcriptions made by Yasha Papyan, formerly a violist with the Komitas Quartet. Virtuosity and instrumental brilliance are 'de rigueur' in these transcriptions where, contrary to the works of Komitas, the quartet sounds like a chorus of four equal voices.

The original pieces by Ruben Altunyan are an important component of modern Armenian musical culture. This bold composer has managed to superimpose both modern writing style and playing techniques onto traditional music. He has made his mark by exploring a facet of Armenian music which has, until now, never been exploited. These two pieces are inspired by Armenian dances, whose melody recreates the sonority of instruments such as the zurna and the dhol.

— David Haroutunian
Translation Jennifer Hardy

Sayat-Nova (1712-1795)

15 ՅԻՄ ԲՈՒ ՂԻՄԵԹԸ ԶԻՄ ԳԻԴԻ

Յիս քու դիմեթը չի՞մ գիդի՛
Ջավահիր քարի նըման իս.
Տեսնողին Մեջյուսմ
կու շինիս,
Լեյլու գիդարի նըման իս:

Աշխարուժըս իմը դուն իս,
Բեմուրվաթ իս,
մուրվաթ չունիս.
Պուռոշնիրըդ նաբաթ ունիս,
Ղանդ ու շաքարի նըման իս:

Վո՛ւնց դիմանամ
էսչափ շարին,
Աճկեմես կաթուճ է արին.
Սայաթ նովա, նազլու յարին՝
Գընած նոքարի նըման իս:

Yis you ghimete chim gidi
Je ne connais pas ta valeur

Je ne connais pas ta valeur,
Tu es comme un diamant.
Celui qui te voit devient
Medjnoun
Tu es comme l'image de Leïla.

Dans ce monde tu es mienne,
Tu es cruelle, tu n'as pas de pitié.
A tes lèvres du nabat,
Tu es comme du sucre candi.

Comment pourrais-je endurer
un tel mal !
Des larmes de sang perlent de
mes yeux
Sayat-Nova, pour ta douce
bien-aimée,
Tu seras comme un valet acheté.

Yis you ghimete chim gidi
I don't know your value

I don't know your value
You are like a diamond
He who sees becomes
Medjnoun
You are like the image of Leïla

In this world you are mine
You are cruel, you have no pity
Nabat on your lips
You are like sweet candy.

How could I endure such hurt?
Blood weeps from my eyes
Sayat-Nova, for your dear
beloved
You will be like a
bought servant.

Gusan Sheram (1857-1938)

18 ՆԱ ՄԻ ՆԱԶ ՈՒՆԻ

Եկան գարնան անուշ օրեր,
Ծաղկով լցվան
դաշտեր, ձորեր,

Na mi naz uni
Elle a une grâce

Vinrent les beaux jours du
printemps,
Les champs et les vallées se

Na mi naz uni
She has such grace

Here come the beautiful spring
days
The fields and the valleys fill

Յարս գուգվել, սեյրան
կերթա՛
Հազած կազած
սպան շորեր:

Նա մի նազ ունի,
Նազ ունի, նազ ունի,
Ձեռքին սազ ունի,
Սազ ունի, սազ ունի,
Չալելով սեյրան կերթա,
Դարձել է ջեյրան՝ կերթա...

Արտուտն եկավ մըտավ
արտը,
Բըրուռն իջավ գըրկեց
վարդը,
Հազար սիրուն, հազար
հեքիմ
Չեն իմանա սրտիս դարդը:

Նա մի նազ ունի...

Հավքերն եկան երամ-երամ,
Անուն ունիմ՝ աշուղ Շերամ,
Էնթան պիտի յարիս կանչեմ,
Տեյմոր վառվիմ
որպես Քյարամ:

Նա մի նազ ունի...

remplirent de fleurs,
Toute apprêtée ma bien-aimée
va à la promenade
Vêtue d'habits colorés.

Elle a une grâce
Elle a un saz à la main
En jouant elle va à la promenade
Devenue gazelle, elle va

L'alouette vint et entra dans le
champ,
Le rossignol descendit,
embrassa la rose,
Des milliers de belles, des
milliers de guérisseurs
Ne connaîtront pas la
peine de mon cœur.

Elle a une grâce...

Les oiseaux arrivèrent en volée
J'ai un nom, Achough Sheram
Je vais tellement implorer ma
bien-aimée
Jusqu'à ce que je m'embrase
comme Keram.

Elle a une grâce ...

with flowers,
All dressed up, my sweetheart
takes a stroll
Dressed in brightly-
coloured clothes

She has such grace
She has a saz in her hand
Whilst playing, she walks
Become a gazelle, she goes

The lark comes and goes in
the field
The nightingale descends, kisses
the rose
Thousands of beauties,
thousand of healers
Could not know the
pain in my heart.

She has such grace...

The birds arrive in a flock
I have a name, Ashough Sheram
I will beg my beloved
Until I set myself
alight like Keram

She has such grace...

Toumanian Mek

David Haroutunian violon 1 | 1st violin

Clara Jaszczyszyn violon 2 | 2nd violin

Etienne Tavitian alto | viola

Jennifer Hardy violoncelle | cello

L'ensemble Toumanian Mek s'est consacré depuis sa création en 2016 à la musique arménienne, et plus particulièrement au répertoire du quatuor à cordes, encore trop peu connu en Occident. Son nom fait référence à l'un des plus grands écrivains arméniens, Hovhannès Toumanian. David Haroutunian – violoniste et fondateur de ce groupe – est né au numéro 1 (*mek* en arménien) de la rue Toumanian, à Erevan – d'où le nom du groupe.

Composé de chambristes réputés, interprètes d'œuvres du grand répertoire de la musique occidentale, Toumanian Mek propose une singulière rétrospective arménienne en y intégrant des œuvres issues de la musique populaire.

La recherche d'authenticité, dont le groupe fait preuve depuis sa création, l'a conduit à puiser dans les mélodies et danses transmises par le barde Sayat-Nova, qui est une figure emblématique de la musique de cette région du Caucase.

Pour ne pas s'en tenir exclusivement aux œuvres pour quatuor à cordes, Toumanian Mek invite pour son premier album le charismatique chanteur-compositeur Dan Gharibian – inoubliable voix

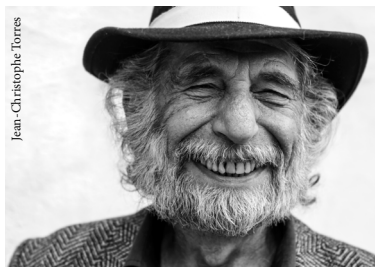
des Bratsch – pour interpréter deux chansons traditionnelles de Sayat-Nova et Gusan Sheram.

Since its creation in 2016, the ensemble Toumanian Mek has dedicated itself to Armenian music, and most importantly to the string quartet repertoire, still very little known in the West. The group's name references one of Armenia's greatest writers, Hovhannes Toumanian. David Haroutunian, violinist and founder of the group, was born at Number One (*mek* in Armenian) Toumanian Street in Yerevan – hence the name of the group.

Composed of chamber musicians of renown, all performers of the vast Western musical repertoire, Toumanian Mek proposes a very individual Armenian retrospective, integrating works from popular and traditional culture.

The search for authenticity, which has motivated the group since its creation, led the musicians to draw from the melodies and dances passed on by the bard Sayat-Nova, who is an emblematic figure of the music in this region of the Caucasus.

In order to avoid that the repertoire for this first album be exclusively works for string quartet, Toumanian Mek invited the charismatic singer/composer Dan Gharibian – the unforgettable voice of Bratsch – to interpret two traditional songs from Sayat-Nova and Gusan Sheram.

Musicien autodidacte, compositeur, chanteur et guitariste d'origine arménienne, Dan Gharibian fonde le groupe *Bratsch* au début des années 1970 avec Bruno Girard. Après quarante-cinq années de tournées musicales et deux mille cinq cent concerts, le groupe se produit une dernière fois le 31 décembre 2015.

Dans les années 1990, il fonde le groupe *Papiers d'Arménies*, enregistre un album et participe depuis à une centaine de concerts en France, Allemagne, Suisse, Autriche, Arménie et Géorgie. Le groupe tourne toujours.

Il a également participé à de nombreux enregistrements d'albums et musiques de films (Alexandre Desplat, I Muvrini, Les Ogres de Barback, Thomas Fersen...) et joué en tant qu'acteur dans les films de Sally Potter

(The Man Who Cried), Étienne Comar (Django), Pierre Boutron (La dame de Berlin), Macha Méril (Alla turca).

En 2017, il fonde le *Dan Gharibian Trio*, enregistre un album et tourne actuellement en France et en Suisse.

A self-taught musician, composer, singer and guitarist of Armenian origin, Dan Gharibian founded the group *Bratsch* at the beginning of the 1970s with Bruno Girard. After 45 years of touring and 2500 concerts, the group gave their last concert on 31st December 2015.

In the 1990s Dan Gharibian founded the group *Papiers d'Arménies*. He recorded an album in 2005 and has since played over a hundred concerts in France, Germany, Switzerland, Austria, Armenia and Georgia. This group still performs.

He has also participated in a number of albums and film scores (with Alexandre Desplat, I Muvrini, Les Ogres de Barback, Thomas Fersen...) and has acted in films by Sally Potter (*The Man Who Cried*), Étienne Comar (*Django*), Pierre Boutron (*La Dame de Berlin*) and Macha Méril (*Alla Turca*).

In 2017, he founded the *Dan Gharibian Trio*, with whom he has recorded an album and tours regularly in France and Switzerland.

Komitas (1869-1935) : Miniatures

Arrangements de Sergueï Aslamazian

01. Shogher jan / Chère Shogher / Dear Shogher	04:10
02. Qeler, tsoler / Ma bien aimée allait sous les rayons du soleil /
My Beloved Walked Under the Rays of the Sun	02:57
03. Shushiki / La chanson de Shoushik / Shushik's Song	02:08
04. Vagharshapati par / La danse de Vagharshapat / Vagharshapat's Dance	02:16
05. Yerkinqn ampel a / Le ciel est nuageux / The Sky Is Cloudy	02:56
06. Garun a / C'est le printemps / Spring Is Here	03:03
07. Khumar / Fille farfelue / Crazy Girl	01:41
08. Qele, qele / Va, va ! / Go, Go!	02:03
09. Krunk / La grue / The Crane	03:01
10. Habrban / Invitation à la danse / Invitation to the Dance	01:18
11. Chinar es / Élançée comme un platane / Slender As a Plane Tree	03:56
12. Kaqavik / Petite perdrix / Little Partridge	01:34
13. Hoy, Nazan / Eh, Nazan / Ah, Nazan	02:22
14. Al aylughs / Mon foulard rouge / My Red Shawl	02:11

Sayat-Nova (1712-1795)

15. Yis qou ghimete chim gidi / Je ne connais pas ta valeur / I Don't Know Your Value
Avec Dan Gharibian
Arrangement de Jacques Gandard	03:52
16. Ari indz angaj kal / Viens, prête-moi l'oreille / Come, Lend Me Your Ear
Arrangement de Khachatur Martirosyan	02:55
17. Ashkharhums akh chim qashil / Dans ce monde je n'aurai pas de peine /
In This World I Will Feel No Hurt
Arrangement de Khachatur Martirosyan	04:08

Gusan Sheram (1857-1938)

Arrangement de Jacques Gandard

18. **Na mi naz uni / Elle a une grâce / She Has Such Grace** 06:28
Avec Dan Gharibian

Ruben Altunyan (1939)

19. **Qochari / Danse arménienne / Armenian Dance** 03:16
20. **Berd par / La danse de la forteresse / The Fortress Dance** 02:17

Aram Khachaturian (1903-1978)

Arrangements de Yasha Papyan

21. «**Variation d'Egine et Bacchanale**», Acte I, scène 3, ballet *Spartacus*
"Aegina's Variation", *Spartacus* Ballet, Act I, Scene III 02:30
22. «**Danse de Nuneh**», Acte III, scène 7, ballet *Gayaneh*
"Nuneh's Dance", *Gayaneh* Ballet, Act III, Scene VII 01:27
23. «**Berceuse**», Suite n° 1, ballet *Gayaneh* / "Lullaby", *Gayaneh* Ballet, Suite No. 1 04:29
24. «**Monologue de Aïcha**», Acte III, scène 6, ballet *Gayaneh*
"Aisha's Monologue", *Gayaneh* Ballet, Act III, Scene VI 03:54
25. «**Uzun Dara**», Acte I, scène 1, ballet *Gayaneh* / "Uzun Dara", *Gayaneh* Ballet, Act I, Scene I 02:23
26. «**Valse**», Suite *Mascarade* / "Waltz", *Masquerade* Suite 04:07

Toumanian Mek remercie Enzo Sayrin, sans qui rien n'aurait été possible, toute l'équipe de NoMadMusic, Hannelore Guittet pour sa patience et son exigence, Alice, Rachel, Lilith, Anelka, Sem, Jean et Joseph, Carjez, ainsi que nos familles et nos amis pour leur soutien infaillible. Merci à tous les Kisskissbankers !

LADAMI gère et fait progresser les droits des artistes-interprètes en France et dans le monde.
Elle les soutient également financièrement pour leurs projets en création et de diffusion

Toumanian Mek

Komitas

01.- 14. Miniatures - Arr. de Sergueï Aslamazian 35:40

Sayat-Nova

15. Yis qou ghimete chim gidi - Arr. de Jacques Gandard 03:52
Avec Dan Gharibian

16. Ari indz angaj kal - Arr. de Khachatur Martirosyan 02:55

17. Ashkharhums akh chim qashil - Arr. de Khachatur Martirosyan 04:08

Gusan Sheram

18. Na mi naz uni - Arr. de Jacques Gandard 06:28
Avec Dan Gharibian

Ruben Altunyan

19. Qochari 03:16

20. Berd par 02:17

Aram Khachaturian

20. - 26. Extraits de ballets - Arr. de Yasha Papayan 18:52

Total timing: 77:31

Executive Producer: Enzo Sayrin (Enzo

Productions) & Clothilde Chalot

Recording producer, sound engineer & editor:

Hannelore Guittet

Recorded in July and October 2018 at

Christuskirche – Église Protestante

Allemande, Paris

Label manager: Adélaïde Chataigner

Photographers: Kira Vygrivach (cover) &

Jean-François Mariotti (details)

Translator: Jennifer Hardy & Sophie Delphis

Corrector: Danièle Chalot

Graphic design: Isabelle Servois

