

GOD SAVE THE EARTH

DINO BETTI VAN DER NOOT

God Save the Earth*	7:08
In the Beginning Was Beauty	11:02
Maybe	11:22
Like a Circle in the Water	10:25
Alone in the Crowd	13:15
City Mornings ^o	9:09
 Total playing time	 62:21

* Lyrics by Stash Luczkiw

^o Lyrics by Lou Faithlines

All compositions by Dino Betti van der Noot

THE SINGERS

God Save the Earth & City Mornings: Ginger Brew.

Like a Circle in the Water: Sofia Woodpecker.

THE IMPROVISERS

God Save the Earth: Alberto Mandarini (flugelhorn) & Beppe Virone.

In the Beginning Was Beauty: Marco Ricci; Sandro Cerino (flute) with Elio Marchesini (vibraphone), Matteo Corda (synthesized koto) & Vincenzo Zitello (kalimba, bawu & dizi).

Maybe: Marco Ricci & Gianluca Alberti; Giulio Visibelli (tenor saxophone).

Like a Circle in the Water: Tiziano Tononi; Alberto Tacchini; Sandro Cerino (alto flute) with the Trombone section.

Alone in the Crowd: Beppe Caruso; Sandro Cerino (alto saxophone) with Francesco D'Auria & Marco Ricci.
City Mornings: Gilberto Tarocco (baritone saxophone) with the whole Orchestra; Alberto Tacchini with Tiziano Tononi.

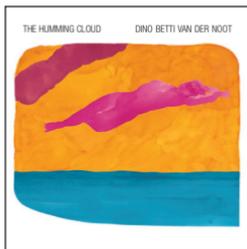
THE ORCHESTRA

Alberto Mandarini, Beppe Virone, Marco Sozzi, Andrea Terzuolo, trumpets; Beppe Caruso, Graziano Soave, Dario Cozzi, Sergio Lombardi, trombones & tuba; Sandro Cerino, Giulio Visibelli, Maria Teresa Battistessa, Daniela Ievoli, Gilberto Tarocco, woodwinds & reeds; Elio Marchesini, vibraphone & marimba; Marco Ricci, cello; Alberto Tacchini, Blüthner grand piano 108415; Matteo Corda, live electronics & sound programming; Vincenzo Zitello, wire-strung harp, bawu, dizi & kalimba; Gianluca Alberti, electric bass; Francesco D'Auria & Tiziano Tononi, drums & percussion.

I would like to extend my warmest thanks to all the musicians who played along on this album – and survived my continual requests to perform a few steps beyond. A special hug to Vince Zitello, whose musicianship was essential in finding new distinctive sounds.

Un grande grazie a tutti i musicisti che hanno suonato in questo album, sopravvivendo alle mie continue richieste di andare oltre. Un abbraccio a Vince Zitello, il cui talento è stato importante nel trovare nuove affascinanti sonorità.

DBvdN

Just two years ago I was writing some liner notes – following the ones by Ira Gitler, detailed and accurate as usual – for Dino Betti's previous album, *The Humming Cloud*. It was his seventh album, orchestral like all the others since 1977, and I hazarded to say that it was the most beautiful and original of them all. Still, I did not foresee that *The Humming Cloud* would have won for Dino the composer of the year award from the Top Jazz critics poll of *Musica Jazz* monthly magazine, leaving the runner-up light years behind. Something similar happened in 1987 when Betti's *They Cannot Know* won the "Arrigo Polillo" award as the best album of the year. Well, now I can say the same about *God Save the Earth*, and not out of superstition or flattery, which would have no sense between me and Dino. On the contrary, I hesitate a little when I claim that this is "more beautiful" than the last one, establishing in any case an arguable comparison. They are two quite different artistic achievements, which in my opinion reflect different moods and autobiographical moments. Perhaps the disc I'm talking about now is closer to my sensibility, thus justifying the new preference.

Let's have a look. Betti tells us that with *God Save the Earth* he wanted first of all to move people emotionally, which is both logical and natural. "Then to ask the musicians," he continues, "the maximum creativity, in order to make a whole of the written as well as the improvised parts, suggesting to soloists precise paths to follow, but without limiting their creativity; on the contrary, trying to provide them with new lands to explore. I wrote with precise musical personalities in mind, so that both the orchestral sound and the single musician's way of playing would be a coherent and (if possible) original whole; giving more space, compared with previous albums, to the improvised solos." Everything, as you see, is told with exemplary clarity, and the last statement is specially evident and significant to me.

Giusto due anni fa scrivevo alcune note di copertina – precedute da altre di Ira Gitler, come sempre minuziose e accurate – per l’ultimo cd di Dino Betti, *The Humming Cloud*. Era il settimo disco, orchestrale come gli altri, che lui firmava dal 1977 in poi, e mi arrischiavo a dire che era il più bello e originale di tutti. Non prevedevo però che *The Humming Cloud* avrebbe dato all’autore la vittoria come compositore nel Top Jazz 2008 della rivista mensile Musica Jazz, addirittura distanziando il secondo classificato di vari anni luce; qualcosa di simile era accaduto nel 1987 quando il disco di Betti *They Cannot Know* vinse il premio “Arrigo Polillo” quale migliore disco dell’anno. Bene, adesso dico la stessa cosa per *God Save the Earth*, non per scaramanzia o per una lusinga che fra me e Dino non avrebbe senso. Anzi, esito un poco a sostenere che questo sia “più bello” dell’ultimo, istituendo un confronto comunque discutibile. Si tratta di due prodotti artistici assai diversi, che a mio avviso riflettono stati d’animo e momenti autobiografici differenti. Forse il cd di cui parlo adesso è più sulle mie corde, la qual cosa può giustificare la nuova preferenza.

Vediamo. Betti mi dice che con *God Save the Earth* ha inteso prima di tutto emozionare, il che è logico e naturale. E chiedere poi – prosegue – la massima creatività ai musicisti, in modo che le parti scritte e le parti improvvisate siano un tutto unico; suggerire ai solisti percorsi precisi, ma senza limitare la loro creatività, anzi cercando di offrire nuove strade da esplorare; scrivere avendo in mente le personalità cui affidare l’esecuzione, in modo che sia il sound dell’orchestra, sia il modo di suonare dei singoli musicisti rappresentino un tutto coerente e (se possibile) originale; dare maggiore spazio, rispetto agli album precedenti, agli assoli degli improvvisatori. Ogni cosa, come si vede, è detta con chiarezza esemplare, e l’ultima è particolarmente evidente e significativa per chi compila queste note.

Rileggo ciò che scrivevo per *The Humming Cloud* e trovo un punto fondamentale per il paragone – improprio finché si vuole, ma sento di doverlo continuare – con *God Save the Earth*. Ecco: “La musica non è facile [questa invece è più immediata e fruibile, ndr], nel senso che prende l’ascoltatore nella sua essenza e lo scuote e lo spossa com’è accaduto a me (alla presenza dell’autore), a me che certo non sono

I again read what I wrote about The Humming Cloud and found a basic point for comparison – inappropriate, sure, but I feel I have to continue – with God Save the Earth. Here it is: “The music is not easy [this one on the contrary is more immediate and enjoyable]. By that I mean it captures the listener’s essence and shakes him or her – as happened to me. And this from someone who is by no means a novice and fairly vaccinated against such a reaction.” It was nearly a suggestion to listen together with other people, with does not apply to the wonderful new compositions. Each one, from “God Save the Earth” to “City Mornings,” should be enjoyed if possible without a break – they last a little more than one hour. They should be listened to in solitude, better if with headphones, in a perfect intimacy with the music. Here the melody prevails, and there’s nostalgia, there’s melancholy, there’s poetry and there’s lyrical perception and an ethical sense. The listener has to be attentively on the same wavelength, note by note. And he should not to overlook the lyrics of the two pieces I just mentioned. The first: “In the garden green / there’s a voice / and the voice / is nothing but this earth... She says / she can’t breathe / and we see too late / that something must be done.” And the second: “Mornings / where the night sounds still linger / where dead pasts haunt the hours / where no love’s left around...” It’s hardly necessary to underline how much, even through a simple allusion, the words of one refer to those of the other.

The soloists to whom were suggested “precise paths to follow, but without limiting their creativity” are in part confirmed from the previous album. All of them should be mentioned, so strong is their creative participation to Betti’s musical project, of which they are deeply convinced. (So please pretend that I did mention all of them.) But some of them need special mention: like the poly-instrumentalist Vincenzo Zitello, who deserved the title of composer-conductor too, and Tiziano Tononi, Beppe Caruso and especially Alberto Tacchini for the enchanting piano conclusion of “City Mornings.” Then, last but not least, I exalt my old friend Sandro Cerino, particularly for his extended flute solo in the second piece, “In the Beginning Was Beauty.” He contributed together with Dino to make me remember that truly in the beginning was beauty. I’ve always thought so too.

Franco Fayenz - July 2009

alle prime armi e sono abbastanza vaccinato contro simili reazioni". Era quasi un invito all'ascolto insieme con altri, che non vale invece per i sei nuovi splendidi brani. Ognuno di essi, da "God Save the Earth" a "City Mornings", assaporati possibilmente senza soluzioni di continuità – durano poco più di un'ora – va ascoltato in solitudine, meglio se in cuffia, in perfetta intimità con la musica. Qui la melodia prevale, e c'è nostalgia, c'è malinconia, c'è poesia e c'è percezione lirica e senso etico. Chi ascolta dev'essere in attenta sintonia, nota per nota. E non deve trascurare le parole dei due brani appena citati. Il primo: "In the garden green / there's a voice / and the voice / is nothing but this earth... She says / she can't breathe / and we see too late / that something must be done / be done. (Nel verde del giardino / c'è una voce / e la voce / non è altro che questa terra... Dice / che non riesce a respirare / e noi ci accorgiamo troppo tardi / che qualcosa deve essere fatto al più presto / deve essere fatto.)". E il secondo: "Mornings / where the night sounds still linger / where dead pasts haunt the hours / where no love's left around... (Mattine / in cui indugiano i suoni della notte / in cui gli spettri del passato tormentano le ore / in cui non c'è più traccia di amore...)". È appena il caso di sottolineare quanto, anche per un semplice accenno, il testo dell'uno rimandi a quello dell'altro.

I solisti ai quali sono stati suggeriti "percorsi precisi, ma senza limitare la loro creatività" sono in parte confermati dal disco precedente. Andrebbero citati tutti, tanta è la loro partecipazione creativa al progetto musicale di Betti, del quale sono profondamente convinti: si immagini che io l'abbia fatto. Ma qualcuno esige una menzione speciale: così il polistrumentista Vincenzo Zitello che si è meritato anche quella del compositore-direttore, e Tiziano Tononi e Beppe Caruso e Alberto Tacchini, quest'ultimo soprattutto per l'incantevole conclusione pianistica di "City Mornings". Infine, last but not least, metto sugli scudi il mio vecchio e "difficile" amico Sandro Cerino, specie per il lungo assolo di flauto del secondo brano, "In the Beginning Was Beauty". Ha contribuito insieme con Dino a farmi ricordare che in principio era la bellezza. L'ho sempre creduto anch'io.

Franco Fayenz - luglio 2009

Ginger Brew

Alberto Mandarini

Beppe Virone

Beppe Caruso

Gilberto Tarocco

Giulio Visibelli

Matteo Corda

JSO

Sandro Cerino

Elio Marchesini

Marco Ricci

Alberto Tacchini

Vincenzo Zitello

Gianluca Alberti

Francesco D'Auria

Tiziano Tononi

A melody made by mainly ascending arpeggios unwinds itself, ignoring the measure barlines; it rises and falls ethereally, supported by the most spiritual of the modes – the Mixolydian. The synthesizer articulates a luminous pentatonic groove, while all around a very clear orchestral background dominates, with the flute section that evoking watercolor shades. A flugelhorn and muted trumpet wrap their melodies around the singing. The theme is varied in a refined motivic elaboration as well as expanded with new melodic ideas: these last resound from modal centers that differ from Mixolydian C (sinking also into minor), stressing the contrast. The singing unfolds a prayer that poet Stash Luczkiw entrusts to our Mother Earth: it is plea for help, a gasp for fusion with her (in accordance with the Indian idea that the universe and the individual are one).

“God Save the Earth,” the composition that raises the curtain over this album, leaves no doubt: Dino Betti van der Noot has his own personal poetics.

Since the mid-1980s his orchestral scores have displayed his fondness for mixed sections with pastel colors; his interest in modality broadened in extensive pages, often with narrative intention; his search for a collective improvisation (or at least entrusted to two dialoguing instruments); his inclination for wide cantabile melodies; his preference both for the motivic elaboration technique and for wrong-footing juxtaposition; his bewitchment by spiritual themes (often made clear through extremely suggestive lyrics).

The first track of this disc, in a way, is the summa of this poetics. Still the album shows several new intuitions that bring it toward a widening of the expressive horizons. For example, the space dedicated to improvisation is larger than in the past.

The intro of the wonderful song “City Mornings” has no notes in the score, only guidelines: the atmosphere stated in the first bars up to the beginning of the singing is created by a collective improvisation dominated by tasteful transitions between the melody sections are also entrusted to the musicians’ extemporaneousness (although here the composer suggested that the baritone saxophone guide the collective).

The tangle of flute, vibraphone, percussion and Far Eastern instruments that

Una melodia affidata ad arpeggi perlopiù ascendenti si snoda ignorando le barre di divisione della battuta; essa fluttua eterea, sorretta dal più spirituale dei modi, il misolidio. Il sintetizzatore scandisce un luminoso groove pentatonico, mentre tutto intorno domina uno sfondo orchestrale assai terso; è la sezione flauti a evocare questa tinta acquarello. Intorno al canto, un flicorno e una tromba sordinata avviluppano le loro melodie. Il Tema è sottoposto sia a una raffinata elaborazione motivica sia a una espansione con inedite idee melodiche: queste ultime riecheggiano da centri modali diversi dal Do misolidio (sprofondando anche nel minore), enfatizzando la contrapposizione. Il canto dispiega una preghiera che il poeta Stash Luczkiw affida alla nostra Madre Terra: è una richiesta di aiuto, è un anelito alla fusione con essa (secondo la concezione indiana in cui l'universo e l'individuo sono una sola cosa).

"God Save the Earth", la composizione che schiude il sipario sul disco omonimo, non lascia dubbi: Dino Betti van der Noot ha una propria personale poetica.

Dalla metà degli anni Ottanta le sue partiture orchestrali ci hanno raccontato della predilezione per le sezioni miste dai colori pastello; dell'interesse verso la modalità dilatata in pagine di ampio respiro, spesso con intenti narrativi; della malia nei confronti dell'improvvisazione collettiva (o almeno affidata a due strumenti disposti a dialogare); della inclinazione nei confronti di ampie melodie cantabili; del favore sia della tecnica di elaborazione motivica sia della giustapposizione spiazzante; della fascinazione verso tematiche spirituali (sovente esplicitate in testi di grande suggestione).

La prima traccia di questo CD, per certi versi, è la summa di questa poetica; nondimeno il disco ospita diverse intuizioni inedite che tendono verso un ampliamento degli orizzonti espressivi. Ad esempio lo spazio destinato alla improvvisazione è più esteso che in passato.

L'introduzione della splendida song "City Mornings" non prevede alcun segno in partitura, soltanto indicazioni: l'atmosfera che si leva nelle prime battute sino all'incipit del canto è frutto di una improvvisazione collettiva dominata dal buon gusto; così come affidate all'estemporaneità dei musicisti sono le transizioni che intervallano le sezioni della melodia (benché qui il compositore abbia suggerito al sax baritono di guidare il collettivo).

(at quadruple time feeling) designs a thick polyphony in the heart of “In the Beginning Was Beauty” is thrilling. And again greatly inspired is the four-voice improvisation that breaks into “Maybe” after the minimal theme exposition: two drum sets intermingle with the electric bass and the cello, both of them enhanced by a distortion device; it is a pure sound magma, a concrete moment of intense drama, which becomes unbearable when an orchestral tutti repeats a few, obsessive, block chords. This tendency toward drama is another new feature of the album. Agony shouted by the tenor saxophone opens “Alone in the Crowd” also, where a soccer stadium hymn is subjected to continuously changing orchestral disguises.

Yet it is a drama that often drifts into the grotesque because the composer, a master of contrasts, is not averse to inserting sections with conflicting moods, leaving the listener scratching his head. This happens, for example, in the feverish “Maybe” ending, which hosts a few bars of a delicate waltz – that here create an alienating effect.

And finally, the search for unheard sound solutions is still deeper in this last work: in “Like a Circle in the Water” the four trombones (each one with a different mute) is asked to slide, as written in the score, giving birth to a quite daring background, on top of which the solo flute feels at ease. At the end the choice to have two drum sets performing simultaneously is, within the Italian composer’s opus, a novelty of this album that also explores out-of-the-ordinary colors.

God Save the Earth leaves no doubt that this orchestra (whose physiognomy is created both by the composer’s pen and by every session man’s performance) is a unique voice in the contemporary jazz panorama. And this voice (in certain respects modeled after Gil Evans’ later, more mature intuitions) tells straight up and with originality a story that nobody so far has had the intuition to even outline.

Luca Bragalini - July 2009

Conturbante l'intrico di flauto, vibrafono, percussioni e strumenti tradizionali dell'estremo oriente che (a tempo quadruplo) disegnano una fitta polifonia nel cuore di "In the Beginning Was Beauty".

E ancora di grande ispirazione è anche l'improvvisazione a quattro voci che irrompe in "Maybe" dopo l'esposizione del minimale tema: due batterie si intrecciano a un basso elettrico e a un violoncello, entrambi coadiuvati da un distortore; è puro magma sonoro, è momento materico di intenso dramma, che diviene insopportabile quando un tutti orchestrale ribatte poche, ossessive, altezze.

Questa tendenza al dramma è altra novità del disco. Tormento gridato dal sax tenore che informa anche "Alone in the Crowd", in cui un inno da stadio è sottoposto a sempre cangianti travestimenti orchestrali.

Tuttavia è un dramma che spesso scivola nel grottesco perché, maestro del contrasto, il compositore non rinuncia a introiettare sezioni dai mood stridenti, lasciando l'ascoltatore con un palmo di naso: ciò accade ad esempio nel parossistico finale di "Maybe", che ospita una manciata di battute di un delicato valzer che qui sortisce un effetto stranianti.

E infine la ricerca di inaudite soluzioni timbriche è ancora più profonda in questo ultimo lavoro: in "Like a Circle in the Water" la sezione di quattro tromboni (ognuno con una sordina differente) a cui è chiesto di glissare sino ad una altezza scritta in partitura dà vita a un background assai audace, su cui il flauto solista mostra di trovarsi a proprio agio. In fondo anche la scelta di ospitare due batterie contemporaneamente è, nell'opus del compositore italiano, primizia di questo disco che pertiene anche all'esplorazione di colori inconsueti.

God Save the Earth non lascia dubbi che questa orchestra (la cui fisionomia è tracciata tanto dalla penna del compositore quanto dall'apporto di ogni session man) abbia una voce unica nel panorama del jazz contemporaneo. E che questa voce (anche se per certi aspetti modellata sulle intuizioni del Gil Evans della tarda maturità) racconti con schiettezza e originalità una storia che nessuno aveva avuto ancora l'intuizione di adombrare.

Luca Bragalini - luglio 2009

GOD SAVE THE EARTH

In the garden green
there's a voice,
and the voice
is nothing but this earth.

In the garden green...
and the voice
we hear is us
as well as the earth's.

She says
she can't breathe
and we see too late
that soon something must be done,
be done.

She says
she can't breathe,
and we are one,
every tree and blade of grass here
is just one.

So I send out a prayer
for what it's worth:
Save the earth.
God save the earth,
the earth from us.

DIO SALVI LA TERRA

Nel verde del giardino
c'è una voce,
e la voce
non è altro che questa terra.

Nel verde del giardino...
E la voce
che sentiamo è la nostra
ma anche quella della terra

Dice
che non riesce a respirare
e noi ci accorgiamo troppo tardi
che qualcosa deve essere fatto al più presto
deve essere fatto.

Dice
che non riesce a respirare,
e noi siamo un tutto unico con lei,
ogni albero e ogni filo d'erba qui
sono tutt'uno.

Così innalzo una preghiera
per ciò che ha un valore:
Salva la terra.
Dio salvi la terra,
salvi la terra da noi.

Save the beauty,
save desire,

save fire
to warm us.
Save the earth.

Save all our heavens.
Save the hells we dream.
Save the water
from our wells.

Garden voices
in the night.
In the night,
lost on a breeze's
nightshade and moon lily.

Cast on a scent
that leads us to a fire
at the end -
at the end
we'll be scorching
the earth - ourselves.

Save us from fear and from fire.
Save us from our desire.
Help us be kind with the earth
so the earth can be kind in return.

Salva la bellezza,
salva i desideri,

salva il fuoco
che ci scalda.
Salva la terra.

Salva tutti i nostri paradisi.
Salva gli inferni che noi sogniamo.
Salva l'acqua
dei nostri pozzi.

Voci del giardino
nella notte.
Nella notte,
perdute in una brezza
di solanacee e dature.

Un profumo che vola
spingendoci verso un incendio
finale -
alla fine
bruceremo
la terra - noi stessi.

Salvaci dalla paura e dal fuoco.
Salvaci dai nostri desideri.
Aiutaci a essere gentili con la terra
in modo che la terra sia gentile con noi.

Save us from fear and from fire.
Save us from our desire.
Help us be kind with the earth
so the earth can be kind in return.

In the garden green
there's a voice,
and the voice
is nothing but this earth.

In the garden green...
and the voice
we hear is us
as well as the earth's.

And she sings
to make us
one with life.
All one...
All one...
All one...
All one...
All one...

God save
the earth.

Let's save
the earth.

Stash Luczkiw

Salvaci dalla paura e dal fuoco.
Salvaci dai nostri desideri.
Aiutaci a essere gentili con la terra
in modo che la terra sia gentile con noi.

Nel verde del giardino
c'è una voce,
e la voce
non è altro che questa terra.

Nel verde del giardino...
E la voce
che sentiamo è la nostra
ma anche quella della terra

E canta
per renderci
una sola cosa con la vita.
Tutt'uno...
Tutt'uno...
Tutt'uno...
Tutt'uno...
Tutt'uno...

Dio salvi
la terra.

Salviamo
la terra...

CITY MORNINGS

Mornings
in a wasteland of shadows
God's been hiding His light
dark embers
burn sightless birds in flight
wing errs
singers
entrance our flimsy sense
into a dumb blind dance

Angels seem to boast
plots where devils ghost
folly's staged in stones

through...

City mornings
with a strange life inside me
who belongs to twilight
cruel slumber
sin bleeds somber delights
(we're foredoomed) players
prayers
advance time's dissonance
unravelling chaos' last chance

CITY MORNINGS

Mattine
in un deserto di ombre
Dio ha nascosto la Sua luce
scure braci
bruciano ciechi uccelli in volo
l'ala è vagabonda
cantanti
spingono i nostri sensi nella trance
di un'ebbra e stupida danza

Angeli sembrano vantare
trame scritte di nascosto da diavoli
la follia è messa in scena nella pietra

attraverso...

Mattine nella città
e dentro di me una vita strana
che appartiene alla penombra
sonno crudele
il peccato sanguina cupe delizie
siamo attori predestinati
preghiere
anticipano la dissonanza del tempo
districando l'ultima chance del caos

Angels seem to boast
plots where devils ghost
folly's staged in stones

through...

Mornings
where the night sounds still linger
where dead pasts haunt the hours
where no love's left around...

Lou Faithlines

Angeli sembrano vantare
trame scritte di nascosto da diavoli
la follia è messa in scena nella pietra

attraverso...

Mattine
in cui indugiano i suoni della notte
in cui gli spettri del passato tormentano le ore
in cui non c'è più traccia di amore...

