

NORIKO BABA

Bonbori

Ensemble Cairn
Guillaume Bourgogne

KAIROS



Noriko Baba (*1972)

1	Non-Canonic Variations (2011) for flute, clarinet, viola and cello	08:01
2	9600 (2013) for string quartet	06:25
3	Bonbori (2008) for flute, clarinet, guitar, viola and cello	09:26
4	Au pavillon de (Monsieur) Porcelaine... en six variations (2019) for soprano, violin, cello and piano	05:55
5	Avant le Chant d'amour (2020) for cello	07:28
6	Shiosai – Tumulte des flots (2012) for violin, cello and piano	08:37
	Bestiarium Musicale (2022) for flute, clarinet, guitar, viola, cello, piano and percussion	
7	Aspis	02:44
8	Bernace	02:02
9	Cuculus	02:19
10	Draco	05:02
	TT	57:59

Jennifer Tani, soprano [4]

Ensemble Cairn

Cédric Jullion, flute [1], [3], [7]

Ayumi Mori, clarinet [1], [3], [7]

Sylvain Lemêtre, percussion [7]

Christelle Sery, guitar [3], [7]

Caroline Cren, piano [4], [6]-[7]

Constance Ronzatti, violin [2]-[4]

Pauline Klaus, violin [2]

Léo Marillier, violin [6]

Cécile Brossard, viola [1]-[3], [7]

Alexa Ciciretti, cello [1]-[7]

Guillaume Bourgogne, conductor [7]

“Noriko Baba transforms the banality of detail. The slightest inflection, the slightest breath is finely crafted, and sometimes marked by a certain nostalgia when musical evocations of the past are hidden between the notes, but also by the familiarity of the sounds of our environment. Her pieces often refer to her native Japanese culture, from the intimacy of chiaroscuro as lighted as by paper lanterns (Bonbori) to the tumult of the 2011 tsunami (Shiosai)...”

Stéphane Roth, director of the Festival Musica, Strasbourg 2022

Non-canonic variations (2011)

I didn't become acquainted with the world of the organ and its history until I was 30, and I was fascinated by the instrument at that time, and particularly by the works by J.S. Bach. The *Canonical Variations*, one of the composer's masterpieces, are based on the chorale *Vom Himmel hoch, da komm ich her* (I come from heaven) and on the canon technique. I wrote variations on the same chorale, but I decided not to treat it in a canonical way, I decided to write *non-canonical* variations, and so I began with a harmonisation of Bach's chorale followed by an interrupted number of variations, as in one of his organ partitas, which are concerned with a continuous transformation of colors and atmospheres.

9600 (2013)

I once wrote a piece for string quartet inspired by the novel *Night Train in the Milky Way*, written by Kenji Miyazawa in 1927. The starting point for 9600 is a revision of this old score. On re-reading the novel, I was very surprised to find that in *Night Train*

in the Milky Way the author refers to was in fact a futuristic electric vehicle and not a steam locomotive as I had originally thought. I was disappointed by this indication, and decided to write an 'aspiration to steam'. My favourite model: the 9600, the famous locomotive that transported the Japanese at the beginning of the 20th century and up until the 1970s.

Bonbori (2008)

Bonbori means paper lantern, but the origin of the word goes back to the Edo period, when it meant a hazy, faded state. In *Bonbori*, I wanted the timbre and light to appear and disappear in a blurred way, so that you can hear each instrument vaguely, just as you would see the beauty of black lacquer in a dimly lit room. "Have you, my readers, ever seen the color of darkness in the light of a flame? They are made of a different matter than the darkness of night on a road, and if I may venture a comparison, they seem to be made of corpuscles like a fine ash, each particle of which would shine with all the colours of the rainbow." (*In Praise of Shadows*, Junichirô Tanizaki)

**Au pavillon de (Monsieur) Porcelaine,
en six variations (2019)**

To compose *Das Lied von der Erde*, Mahler combined seven Chinese poems written by several poets, modifying the original text. He strengthened a style that emphasises the relationship between poetry and the fragility of human nature; the inevitability of death, and the eternity of the earth that continually welcomes spring. My composition *Au Pavillon de (Monsieur) Porcelaine* also refers to a fragment of my personal history: the loss of my father. Although our relationship was not bad, we communicated very little; although we lived under the same roof, we almost never spoke to each other. The first real conversation I had with him was when he was already in hospital. As a music lover, he gave me a list of the recordings he wanted me to bring him on my visits. That was at this occasion that I got to know his tastes. How many times I brought him Bach and Mahler, in particular *Das Lied von der Erde*... My piece includes a citation from this masterpiece, it's the theme of the third movement that came to mind because I knew my father loved it, and the idea of writing a piece in

the form of variations on this theme immediately occurred to me. Entitled *Von der Jugend* (Of Youth) in the orchestral score, *Der Pavillon aus Porzellan* (The Porcelain Pavilion) in the vocal-piano version of the work, this movement expresses the simple joys of life. Following research by Fusako Hamao of Japan, we now know that the surname *Tao* in the original poem was mistranslated as 'porcelain'. Yet it was this translation that, from Gautier to Heilmann, from Heilmann to Bethge, reached the composer. This is a welcome error for me, because I am convinced that Mahler's melody, so cheerful and charming, would not have been born without it. It also inspired the title of my piece, which is based on sound material of a joyful nature: a whistle, the sound of a bird call, a toy, the cat's meow, a traditional Chinese song. I wanted to invite the listeners into this porcelain pavilion, into the home of Mr Porcelain, where "well-dressed friends drink and converse" (*Von der Jugend*, third song of *Das Lied von der Erde*).

Avant le chant d'amour (2020)

Echoing Guillaume Apollinaire's *Calligrammes*, and the poet's homage to handwriting and calligraphy, I have similarly tried to create a link between the representation of music and its perception in sound. It was the poem *Le chant d'amour* (The Song of Love) that caught my attention, for which I tried to evoke musically the perception of what would be "the sound of distraught kisses", "the cries of love of mortals", "the precious howl of Jason" ... which would merge with the "deadly song of the swan", an image, for me, of the last works of the great masters: Bach's *Art of the Fugue*, Verdi's *Quattro pezzi sacri*...

This is what love's symphonic song is made of
There is the love song of long ago
The sound of the passionate kisses of illustrious lovers
The love cries of mortal women raped by the gods
The virilities of fabulous heroes erect like guns against planes
The precious howling of Jason
The mortal song of the swan

And the victorious hymn that the first rays of the sun made Memnon the immobile sing
There is the cry of the Sabine women at the moment of their abduction
Also there are the love cries of felines in the jungles
The muffled rumour of sap rising in tropical plants
The thunder of artilleries accomplishing the terrible love of nations
The waves of the sea where life and beauty are born

Here is the song of all the world's love

Guillaume Apollinaire, *Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre*, Gallimard, Paris, Décembre 1956 – English translation by Jacob Siefring

Shiosai – Tumulte des flots (2012)

In 2011, Japan suffered a terrible earthquake that generated a massive tsunami responsible for more than twenty thousand victims. At the time, I was very close to this place of desolation. It was a difficult

time for me and I had a lot of questions. Dismayed at feeling powerless as an artist, I discovered a collection of poems called *Sea of Eyeballs*. This magnificent book, written by Yo Hemmi in the aftermath of the disaster, omits all feeling, all grief, all sadness that does not bring a tear to the eye. *Sea of Eyeballs* is simply a collection of bloody words, visually heartbreaking kanji presented without any indication of their pronunciation, but radiating an intense, silent energy, like a magnetic field. This power led me to write this work. The noise of construction works in the street, the sound of Defence Forces helicopters, the noise of the mass media... and this destructive wave blending with the cries of seagulls.

Bestiarium musicale (2022)

In the past, frescoes, tapestries, stained-glass windows and illuminations were used both to decorate buildings and books magnificently and to help illiterate people understand the meaning of religious texts through the immediacy of images. My project is to create a Bestiarium of sound.

Bestiarium musicale presents the first four pieces of a cycle in the making: *Aspis*, *Bernace*, *Cuculus* and *Draco*.

Aspis (Aspic) is a snake that keeps one ear closed to the ground and the other blocked by its tail to prevent it from listening to music. *Bernace* (Barnacle Geese) are born in trees that grow on the water, to the branches of which they cling with their beaks. Once the birds is 'ripe' it falls from the trees; those that fall into the water float and live, while those that fall to the ground die. Male *Cuculus* (Cuckoos) sing to stake territorial claims, while females parasitise the nests of other species and kill their progeny. *Draco* (Dragon) flies with his huge wings and glows in the air. He smites idiots with his huge tail.

Noriko Baba

Born in Niigata (Japan) in 1972. At the Tokyo University of the Arts, Noriko Baba studied piano, harmony, counterpoint and composition. After obtaining a Bachelors and a Masters in composition, she continued her study at Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse where she obtained a Prize honors in composition and orchestration, while also studying acoustics analysis and ethnomusicology. She took part in the Cursus at IRCAM.

Several grants – Akiyoshidaï International Art Village, Sacem, artist in residence at the Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, Académie de France in Madrid: Casa de Velázquez as Member, Villa Kujoyama in Kyoto, Villa Romana in Florence, Académie de France in Rome: Villa Médicis as Pensionnaire – and the support of established performers and festivals have enabled her to develop extremely sensitive and expressive works behind her apparent economy of means. She received the NHK-Mainichi

Composition Competition Prize, the Prix Georges Wildenstein, the Prix Florent Schmitt from the Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, and the Grand Prize for Composition at the Takefu International Music Festival.

Noriko Baba's music is published by Les Éditions Jobert, Paris.



© Kyoko Nagashima

Jennifer Tani

Born in Caracas (Venezuela), Jennifer Tani grew up in a family of diverse origins (Iranian, Italian, Spanish and French) where music held a special place. Her travels led her to study Opera at the Guildhall School of Music and Drama in London and then at the Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow, where she graduated with a Master's degree in Opera.

Jennifer Tani is the winner of numerous competitions, including the Audition Annuelle des Directeurs de Théâtre (CFPL). She has performed as a soloist at the Théâtre du Châtelet, the Opéra de Paris, the Opéra Comique, the Opéra de Montpellier, the Opéra de Lille, La Fenice, the Musée d'Orsay, the Villa Médicis, the Abbaye de Royaumont, the Festivals of Aix-en-Provence, Sablé-sur-Sarthe, Côte Saint André among others.

In addition to her varied operatic repertoire, she performs recital, chambre music projects including

regular appearances with the Trio George Sand and double bass player Charlotte Testu (sephardic songs and world premiere of *Sephardic Resonances* by the composer Mirtru Escalona Mijares).

Ensemble Cairn

Cairns are small piles of stones found in the mountains. They serve as landmarks or paths to follow for those who venture there, and each passerby is expected to add his or her stone to the mound. This reflects what we wish to achieve: to bring about, through our concerts, the sensation of a listening path; to create cohesion between utterly diverse types of music, reflecting the bond uniting all members of the ensemble; to conceive musical programmes that are autonomous objects, artworks in themselves.

Founded in 1998, Ensemble Cairn strives to highlight and enhance the music of our time. Attentive to a precise rendering of both ensemble and chamber music, Ensemble Cairn enriches its repertoire by confronting it to other musical aesthetics (earlier classical music, jazz and improvised music, traditional music...) or art forms (circus, fine arts, dance, literature, video...).

Ensemble Cairn's artistic collaborations comprise artists and composers from various horizons: composers such as Gérard Pesson, Philippe Leroux, Tristan Murail, the jazzmen Marc Ducret, John Hollenbeck, Jozef Dumoulin, the Fado singer Cristina Branco, the videographer Pierre Nouvel, the choreographers Alban Richard and Hervé Robbe, the circus artist Sylvain Julien, the painter Raphaël Thierry...

The ensemble regularly performs in France's Scènes Nationales (Besançon, Arras-Douai, Orléans, Blois, Bourges, Quimper) and abroad. It has also been invited to numerous festivals in France and internationally: Festival Présences de Radio France, Festival Manifeste (Ircam), Festival d'Automne, Abbaye de Royaumont, Festival Musica, Ferienkurse (Germany), Tage für Neue Musik (Zurich), Villa Medici (Rome), Borealis (Norvège), Archipel (Genève), Festival Spring, Festival Sonik, Prague Quadrennial.

Comprising eleven musicians, Ensemble Cairn is directed by Jérôme Combier (artistic direction) and Guillaume Bourgogne (conductor). Between 2012 and 2022, Ensemble Cairn was associated with the Théâtre d'Orléans. Since then, it has been based in the Centre-Val de Loire region and has received funding from the Drac. Ensemble Cairn also receives support from the Centre Val de Loire Region as part of its aid to specialist ensembles. In 2022, it premiered Philippe Leroux's opera *L'Annonce faite à Marie*, based on a text by Paul Claudel and produced by Angers-Nantes-Opéra.

www.ensemble-cairn.com



© Pierre Gondard

Guillaume Bourgogne

Artistic and musical director of the Op.Cit ensemble (Lyon, France) and the Ensemble contemporain de l'HEMU (Lausanne, Switzerland), as well as musical director of the Ensemble Cairn (Paris, France) and principal guest conductor of the Camerata Aberta (Sao Paulo, Brazil) from 2010 to 2018, Guillaume Bourgogne studied conducting with Janos Fürst at the Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, where he won several first prizes. He has appeared as guest conductor with ensembles and orchestras such as the Ensemble intercontemporain, the Gulbenkian Orchestra, the Orchestre national de Lille, L'Itinéraire, Contrechamps, Court-Circuit, 2e2m and the Israel Contemporary Players. In 2022, he conducted the premiere of *L'Annonce faite à Marie*, an opera by Philippe Leroux.

He has also directed the premieres of numerous works by composers such as Jérôme Combier, Noriko Baba, Tristan Murail, Gérard Pesson, Agata



Zubel, Raphaël Cendo, Chris Paul Harman, Luis Naon and Sergio Kafejian. Guillaume Bourgogne was Assistant then Associate Professor of Conducting at McGill University's Schulich School of Music from 2013 to 2022 (Montreal, Quebec) before being appointed Associate Professor at the Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (Lausanne), where he currently teaches.

Guillaume Bourgogne's collaborations have taken him to some of the world's most prestigious festivals, and his discography has won number of awards: Diapason d'or, Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, Prix de la critique Bravo! and Disque d'or. The recording *Sobreluz* (Kaija Saariaho, Alexandre Lunsqui, Valéria Bonafé, Rodrigo Lima – Camerata Aberta) released in 2019, and *Cleopatra's Songs* (works by Agata Zubel – Ensemble intercontemporain) in 2020 by KAIROS. A previously unpublished French version of Schönberg's *Pierrot lunaire* has been published

in early 2024 (Ensemble Op.Cit, Jessica Martin Maresco).

www.guillaume-bourgogne.com

The Ensemble Cairn would like to thank François-Xavier Hauville, director of the Théâtre d'Orléans, and Stéphane Roth, director of the Musica festival (commissioner of *Bestiarium musicale*) for their support in this project.

Noriko Baba would like to thank Jérôme Combier and the Ensemble Cairn.

Production: Ensemble Cairn – Théâtre d'Orléans, Académie de France à Rome – Villa Médicis

Ensemble Cairn has received support from the Maison de la Musique Contemporaine and the Sacem.

Ensemble Cairn: Raphaël Bourdier (administration), Maeva Da Cruz and Michel Bentz (development), Jérôme Combier (direction)



The Well-Tempered Bestiary

by Pierre Senges

English translation by Jacob Siefring

1

Common animals

Rare animals

Animals beautiful in their largeness

Animals elegant in their tininess

Shifty but ornamental animals

Animals graceful when painted (the waterhen)

Morning animals

Evening animals

Edible animals

Animals inedible beyond all doubt

Animals resembling humans by accident

Animals resembling humans by courtesy

Animals conducive to sleep

Animals belonging to insomnia's bestiary (the snowy owl)

Animals that elicit yawning

Animals that give a jolt

Animals suited to love

Animals suited to bawdy metaphors

Animals whose shadows are subjects of ecstasy

Animals whose shadows are an entertainment

(the swan, the giraffe)

Animals accepted into an orchestra

Animals appropriate to silence

Animals of romans-fleuves

Animals in the poetry of courtly love

Animals oft-mentioned, never encountered

Animals it is embarrassing to speak of in conversation

Ridiculous animals aware of being so

Animals bearing melancholy

Animals one turns one's back to

Animals placed between us and the object of our contemplation (the cat)

Afternoon animals

Animals resembling the fermata (the bear in winter)
Animals famous for their laughter
Animals famous for their stains
Animals assimilable by insects
Animals soft on the outside and hard on the inside
Animals soft on the inside and hard on the outside
Animals accommodated by our proverbs
Animals with a single appearance in a book (the wildebeest)
Animals with a proud bearing
Animals that seem to have forgotten their glasses
Animals encapsulated by their name
Animals that do not match their name (the peacock)
Animals that are best viewed at twilight
Animals illuminated by the slanting light (the fox)
Vowel animals
Consonant animals (the rook)

2

Terse animals
Circumspect animals
Animals invisible in darkness
Animals hidden in daylight, plain in shadow
Animals born of the superposition of shadows
Faintly luminous animals
Animals perceptible only in silence
Animals without a call (the vulture)
Animals on tiptoe
Animals with neither claw nor hoof
Animals preceded by a rumour
Animals succeeded by their song
Animals recognisable by their footprint
Animals recognised as tinnitus
Animals that sound like a waterfall
Animals that sound like a lock turning (the magpie)
Animals brought forth by sounds
Hoarse animals
Animals that feed upon our words
Animals whose yowling is the edge of silence
Animals made up of the hides of other animals
Animals from afar like slate, close up like a sponge

Sprightly animals

Animals showing wear in places (the gorilla, all of the great apes)

Animals that are almost entirely smooth

Animals that are rough in all but one spot

Animals that improve with age

Animals with deep wrinkles at birth

Animals mute by choice

Freshly polished animals (the heron, the silurid)

Animals loved from a distance

Dangerous animals pleasing to the touch

Animals that made the choice to be hairless

Animals that are best when fuzzy (the mole)

Animals painted on porcelain

Animals depicted on a doormat

Animals faded from memory

Animals famous for the beauty of their venules

One-hundred-year-old animals

One-minute animals

Animals recognisable by a detail

Animals made from leftovers

Animals fond of their destinations

Animals capable of leaping backwards (the hare, the ferret, man)

Animals inspired by others

Animals living in the halo of a lantern

Animals glad at death's approach

Cats metamorphosed into meows

« Noriko Baba transfigure la banalité du détail. La moindre inflexion, le moindre souffle sont finement élaborés, et parfois marqués par une certaine nostalgie lorsqu'on trouve dissimulés entre les notes des évocations musicales du passé, mais aussi par la familiarité des sons de notre environnement. Ses pièces font souvent référence à sa culture japonaise d'origine, autant à l'intimité d'un clair-obscur éclairé à la lanterne de papier (Bonbori) qu'au tumulte du tsunami de 2011 (Shiosai). »

Stéphane Roth, directeur du Festival Musica, Strasbourg 2022

Non-canonic variations (2011)

Je n'ai connu le monde de l'orgue et son histoire qu'à l'âge de 30 ans, et je fus alors fascinée par cet instrument et tout particulièrement par les œuvres que J.S. Bach lui a consacrées. Les « Variations canoniques » l'un des chefs-d'œuvre du compositeur, sont basées sur le chant de Noël, *Vom Himmel hoch, da komm ich her* (*Je viens du haut des cieux*) et sur la technique du canon. Mais dans les variations que j'ai écrites sur le même chant, j'ai décidé de ne pas traiter celui-ci de manière canonique, d'écrire des variations « non canonique », et j'ai ainsi commencé par une harmonisation du choral de Bach suivi par un nombre interrompu de variations, comme dans l'une de ses partitas pour orgue, qui portent sur une transformation continue de couleurs et d'atmosphères.

9600 (2013)

J'ai écrit, autrefois, une pièce pour quatuor à cordes, inspirée du roman *Train de nuit dans la voie lactée*, écrit par Kenji Miyazawa en 1927. Le point de départ de 9600 est la révision de cette ancienne

partition. Au moment de relire le roman, j'ai été très surprise de constater que le train de nuit dans la voie lactée dont parle l'auteur était en définitive un véhicule électrique futuriste et non une locomotive à vapeur comme je le croyais au départ. Cette indication m'a déçue, et j'ai décidé alors d'écrire une « aspiration vers la vapeur » ; mon modèle préféré : la « 9600 », locomotive vedette qui transportait les japonais au début du XXème siècle et jusque dans les années 70.

Bonbori (2008)

Bonbori signifie lanterne en papier, mais l'origine de ce mot remonte à l'époque d'Edo où il signifie alors un état brumeux et estompé. Dans *Bonbori*, j'ai souhaité que le timbre et la lumière apparaissent et disparaissent d'une manière floue, on entend chaque instrument vaguement comme on verrait la beauté de la laque noire dans une salle mal éclairée. « N'avez-vous jamais, vous qui me lisez, vu *la couleur des ténèbres à la lueur d'une flamme* ? Elles sont faites d'une matière autre que celle des ténèbres de la nuit sur une route, et si je puis risquer une

comparaison, elles paraissent faites de corpuscules comme d'une cendre ténue, dont chaque parcelle resplendirait de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. » (*Éloge de l'ombre*, Junichirô Tanizaki)

Au pavillon de (Monsieur) Porcelaine, en six variations (2019)

Pour composer *Das Lied von der Erde*, Mahler a combiné sept poèmes chinois écrits par plusieurs poètes en modifiant les textes originaux. Il a renforcé une écriture mettant en évidence les relations entre poésie et fragilité de la nature humaine : l'inévitable mort, et l'éternité de la terre qui accueille le printemps de manière répétée. Ma composition *Au Pavillon de (Monsieur) Porcelaine* se réfère également à un fragment de mon histoire personnelle : celui de la perte de mon père. Si notre relation n'était pas mauvaise, nous communiquions très peu ; bien que vivant sous le même toit, nous ne nous adressions presque jamais la parole. La première vraie conversation que j'ai eue avec lui a eu lieu alors qu'il était déjà à l'hôpital. Mélomane, il m'avait transmis une liste des enregistrements

qu'il souhaitait que je lui apporte à l'occasion de mes visites, et c'est à ce moment-là que j'ai appris à connaître ses goûts. Combien de fois lui ai-je ramené du Bach et du Mahler, en particulier *Le Chant de la Terre...* Ma pièce comprend une citation de ce chef-d'œuvre, c'est le thème du troisième mouvement qui m'a traversé l'esprit car je savais que mon père l'adorait, et l'idée d'écrire une pièce en forme de variations sur ce thème s'est aussitôt imposée à moi. Intitulé *Von der Jugend (De la jeunesse)* dans la partition d'orchestre, *Der Pavillon aus Porzellan (Le pavillon en porcelaine)* dans la version chant-piano de l'œuvre, ce mouvement exalte les joies simples de la vie. Grâce à la recherche de la japonaise Fusako Hamao, nous savons aujourd'hui que le nom de famille « Tao » du poème d'origine a été incorrectement traduit par « porcelaine ». C'est pourtant cette traduction qui, de Gautier à Heilmann, de Heilmann à Bethge, est arrivée jusqu'au compositeur. Cette erreur est, pour moi, la bienvenue car je suis persuadée que la mélodie de Mahler, si gaie et charmante, ne serait pas née sans elle. Elle a également inspiré le titre de ma pièce, laquelle repose sur une matière sonore d'un

caractère joyeux : celle d'un sifflement, le son d'un appeau, d'un jouet, le miaulement du chat, une chanson traditionnelle chinoise. Ainsi ai-je cherché à inviter l'auditeur dans ce pavillon de porcelaine, chez ce Monsieur Porcelaine, là où « Les amis bien habillés boivent, bavardent » (*Von der Jugend*, troisième lied de *Das Lied von der Erde*).

Avant le chant d'amour (2020)

En écho aux *Calligrammes* de Guillaume Apollinaire, à l'hommage rendu par le poète à l'écriture manuscrite et d'une certaine manière à la calligraphie, j'ai tenté semblablement de créer un lien entre la représentation de la musique et sa perception sonore. C'est le poème *Le chant d'amour* qui a retenu mon attention pour lequel j'ai tenté d'évoquer musicalement la perception de ce que seraient « le bruit des baisers éperdus », « les cris d'amour des mortelles », « le hurlement précieux de Jason » ... qui se mêleraient au « chant mortel du cygne », image, pour moi, des dernières œuvres des grands maîtres : *L'Art de la fugue* de Bach, les *Quattro pezzi sacri* de Verdi...

Voici de quoi est fait le chant symphonique de l'amour

Il y a le chant de l'amour de jadis

Le bruit des baisers éperdus des amants illustres

Les cris d'amour des mortelles violées par les dieux

Les virilités des héros fabuleux érigées comme des pièces contre avions

Le hurlement précieux de Jason

Le chant mortel du cygne

Et l'hymne victorieux que les premiers rayons du soleil ont fait chanter à Memnon l'immobile

Il y a le cri des Sabines au moment de l'enlèvement

Il y a aussi les cris d'amour des félins dans les jungles

La rumeur sourde des sèves montant dans les plantes tropicales

Le tonnerre des artilleries qui accomplissent le terrible amour des peuples

Les vagues de la mer où naît la vie et la beauté

Il y a là le chant de tout l'amour du monde

Guillaume Apollinaire, *Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre*, Gallimard, Paris, Décembre 1956

Shiosai – Tumulte des flots (2012)

En 2011, le Japon a connu un tremblement de terre terrible qui a provoqué un tsunami massif responsable de plus de vingt mille victimes. À ce moment-là, j'étais tout proche de ce lieu de désolation. C'était une période difficile pour moi et je me posais beaucoup de questions. Consternée de me sentir impuissante en tant qu'artiste, je suis tombée sur un recueil de poèmes : *Sea of Eyeballs*. Ce livre magnifique écrit par Yo Hemmi après la catastrophe, omet tout sentiment, aucun chagrin, aucune tristesse qui ne provoque aucune larme. *Sea of Eyeballs* se résume seulement à un enchaînement de mots sanglants, de kanji visuellement déchirants exposés sans aucune indication sur leur prononciation, mais rayonnant d'une énergie intense et silencieuse, comme un champ magnétique. Cette puissance m'a conduit à écrire cette œuvre. Le bruit des travaux publics, celui des hélicoptères du ministère de la défense, le bruit des mass-medias... et cette vague destructrice qui se mêle aux cris des mouettes.

Bestiarium musicale (2022)

Autrefois, fresques, tapisseries, vitraux, enluminures avaient pour fonction à la fois de décorer magnifiquement les bâtiments, les livres, et à la fois d'aider les illettrés, par la compréhension immédiate des images, à saisir la signification des textes religieux. Mon projet serait ainsi de créer un Bestiaire sonore. *Bestiarium musicale* présente les quatre premiers morceaux d'un cycle en devenir: Aspis, Bernace, Cuculus et Draco. Aspis (Aspic) est un serpent qui garde une oreille collée au sol et l'autre bloquée par sa queue pour s'empêcher d'écouter de la musique. Les Bernace (Bernache Nonnette) naissent dans des arbres qui poussent sur l'eau aux branches desquelles elles s'accrochent avec leur bec. Une fois que les oiseaux sont « mûrs » ils tombent des arbres ; ceux qui tombent à l'eau flottent et vivent, tandis que ceux qui tombent au sol meurent. Les Cuculus (Coucou) mâles chantent pour des revendications territoriales, tandis que les femelles parasitent le nid des autres espèces et tuent leurs progénitures. Draco (Dragon) vole de ses ailes démesurées et brille dans l'air. Il vainc les imbéciles avec son immense queue.

Noriko Baba

Née à Niigata (Japon) en 1972, Noriko Baba commence à étudier le piano et la composition à l'âge de 4 ans. À l'université des arts de Tokyo, elle étudie le piano, l'harmonie, le contrepoint et la composition. Après avoir obtenu une Licence et une Maîtrise de composition, elle poursuit sa formation au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris où elle obtient un Prix de composition avec mention très bien et d'orchestration, tout en étudiant également l'acoustique, l'analyse et l'ethnomusicologie. Elle prend part au cursus de l'Ircam.

Plusieurs bourses – Akiyoshidai International Art Village, Sacem, artiste en résidence à l'Akademie Schloss Solitude à Stuttgart, Académie de France à Madrid : Casa de Velázquez en tant que Membre, Villa Kujoyama à Kyoto, Villa Romana à Florence, Académie de France à Rome : Villa Médicis en tant que Pensionnaire – et le soutien des interprètes et des festivals confirmés lui ont permis de développer

des œuvres extrêmement sensibles et expressives derrière son apparente économie de moyens. Elle obtient le prix du Concours de composition NHK-Mainichi, le prix Georges Wildenstein, le prix Florent Schmitt de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France, le Grand prix de composition du Festival International de Takefu.

La musique de Noriko Baba est publiée aux éditions Jobert, Paris.

Jennifer Tani

Née à Caracas (Venezuela), Jennifer Tani évolue dans une famille aux origines diverses (iraniennes, italiennes, espagnoles, françaises) où la musique tient une place privilégiée. Ses voyages la mènent à étudier le chant lyrique à la Guildhall School of Music and Drama de Londres puis au Royal Conservatoire of Scotland de Glasgow où elle obtient un Master en Opéra.

Jennifer Tani est lauréate de nombreux concours dont l'Audition Annuelle des Directeurs de Théâtre (CFPL). Elle s'est produite comme soliste au Théâtre du Châtelet, à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Comique, à l'Opéra de Montpellier, à l'Opéra de Lille, à la Fenice, au Musée d'Orsay, à la Villa Médicis, à l'Abbaye de Royaumont, aux Festivals d'Aix-en-Provence, de Sablé-sur-Sarthe, de la Côte saint André...dans un répertoire éclectique allant du baroque à la création contemporaine.

Au fil du temps elle développe une relation

priviliégiée avec les musiciennes du Trio George Sand et avec la contrebassiste Charlotte Testu (chants séfarades et création des *Résonances séfarades* de Mirtru Escalona-Mijares).

Ensemble Cairn

Cairn, c'est le nom de ces amas de pierres que l'on trouve en montagne et qui servent de repère, de chemin, à celles et ceux qui s'y aventurent ; chacun passant alors devant le cairn se doit d'y ajouter une pierre.

L'Ensemble Cairn existe depuis 1998. Attentif doublement à un travail rigoureux de musique d'ensemble et de musique de chambre, les répertoires abordés par l'Ensemble Cairn sont sensibles à l'ouverture vers d'autres formes esthétiques et d'autres pratiques artistiques : le jazz, le cirque, les arts plastiques, la danse, la littérature, la vidéo, etc. Les concerts sont conçus comme des cheminements intérieurs dans lesquels chaque spectateur est invité à imaginer une relation sensible avec le son.

Cairn compte parmi ses collaborations artistiques des compositeurs et compositrices, des artistes d'horizons très variés tels que Gérard Pesson,

Philippe Leroux, Tristan Murail, Noriko Baba, Thierry Blondeau, les jazzmen Marc Ducret, John Hollenbeck, Jozef Dumoulin, la claveciniste Violaine Cochard, les chanteuses Cristina Branco, Juliette Allen, Léa Trommenschlager, les vidéastes Pierre Nouvel et Boris Labbé, les chorégraphes Alban Richard et Hervé Robbe, le circassien Sylvain Julien, le peintre Raphaël Thierry...

Cairn se produit régulièrement sur les scènes nationales françaises et à l'international. Il a également été invité dans de nombreux festivals : Présences de Radio France, Manifeste (Ircam), Festival d'Automne à Paris, Musica à Strasbourg, Borealis à Bergen (Norvège), Archipel à Genève, Prague Quadrennial ; il a été l'hôte de grandes institutions : l'Abbaye de Royaumont, l'Abbaye de Noirlac, Ferienkurse (Darmstadt), Tage für Neue Musik (Zurich), la Villa Medici (Rome).

L'Ensemble Cairn compte aujourd'hui onze

musiciens, Jérôme Combier assure la direction artistique et Guillaume Bourgogne la direction musicale. Entre 2012 et 2022, l'Ensemble Cairn a été associé au Théâtre d'Orléans. Depuis lors il est rattaché à la région Centre-Val de Loire et conventionné par la Drac. L'ensemble Cairn reçoit également le soutien de la Région Centre Val de Loire au titre de l'aide aux ensembles spécialisés. En 2022, il a créé l'opéra de Philippe Leroux, production d'Angers-Nantes-Opéra, *L'Annonce faite à Marie* sur le texte éponyme de Paul Claudel.

www.ensemble-cairn.com



© Pierre Gondard

Guillaume Bourgogne

Directeur artistique et musical de l'ensemble Op.Cit (Lyon, France) et de l'Ensemble contemporain de l'HEMU (Lausanne, Suisse) ainsi que directeur musical de l'Ensemble Cairn (Paris, France) et premier chef invité de la Camerata Aberta (Sao Paulo, Brésil) entre 2010 et 2018, Guillaume Bourgogne a étudié la direction d'orchestre avec Janos Fürst au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, où il obtient plusieurs premiers prix. Il se produit comme chef invité avec des formations comme l'Ensemble Intercontemporain, l'Orchestre Gulbenkian, l'Orchestre national de Lille, L'Itinéraire, Contrechamps, Court-Circuit, 2e2m ou encore Israel Contemporary Players. En 2022, il dirige la création de *L'Annonce faite à Marie*, opéra de Philippe Leroux.

Il a également dirigé la création de nombreuses œuvres de compositeurs et compositrices comme Jérôme Combier, Noriko Baba, Tristan Murail, Gérard Pesson, Agata Zubel, Raphaël

Cendo, Chris Paul Harman, Luis Naon et Sergio Kafejian. Guillaume Bourgogne fut professeur assistant puis agrégé de direction d'orchestre à l'École de musique Schulich de l'Université McGill de 2013 à 2022 (Montréal, Québec) avant d'être nommé professeur associé à la Haute école de musique Vaud Valais Fribourg (Lausanne) où il enseigne aujourd'hui.

Les collaborations de Guillaume Bourgogne le conduisent dans les plus grands festivals mondiaux et sa discographie est récompensée par diverses distinctions: Diapason d'or, Grand Prix de l'Académie Charles Cros, Coup de cœur de l'Académie Charles Cros, prix de la critique *Bravo!* et Disque d'or. *Sobreluz* (Kaija Saariaho, Alexandre Lunsqui, Valéria Bonafé, Rodrigo Lima – Camerata Aberta) est paru en 2019, et *Cleopatra's Songs* (œuvres d'Agata Zubel – Ensemble Intercontemporain) en 2020 chez KAIROS. Il fait paraître une version française inédite de *Pierrot lunaire* de Schönberg

début 2024 (Ensemble Op.Cit, Jessica Martin
Maresco).

www.guillaume-bourgogne.com

L'Ensemble Cairn tient à remercier François-Xavier Hauville, directeur du théâtre d'Orléans, et Stéphane Roth, directeur du festival Musica (commanditaire de *Bestiarium musicale*) pour leur soutien dans ce projet.

Noriko Baba tient à remercier Jérôme Combier et l'Ensemble Cairn.

Production: Ensemble Cairn, Théâtre d'Orléans, Académie de France à Rome – Villa Médicis

Ensemble Cairn –Raphaël Bourdier (administration), Maeva Da Cruz et Michel Bentz (développement), Jérôme Combier (direction artistique), L'ensemble Cairn a obtenu le soutien de la Maison de la Musique Contemporaine et de la Sacem.

Bestiaire bien tempéré

par Pierre Senges, écrivain

1

Animaux fréquents

Animaux rares

Animaux dont la beauté est d'être gros

Animaux dont l'élégance est d'être minuscule

Animaux patibulaires mais décoratifs

Animaux gracieux une fois peints (la poule d'eau)

Animaux du matin

Animaux du soir

Animaux mangeables

Animaux sans doute immangeables

Animaux ressemblant à des humains par accident

Animaux ressemblant à des humains par courtoisie

Animaux propices au sommeil

Animaux du bestiaire de l'insomnie (le harfang des neiges)

Animaux qui provoquent le bâillement

Animaux qui provoquent un sursaut

Animaux propices à l'amour

Animaux propices aux métaphores grivoises

Animaux dont l'ombre portée est un sujet d'extase

Animaux dont l'ombre portée est un divertissement (le cygne, la girafe)

Animaux acceptés au sein d'un orchestre

Animaux convenables dans le silence

Animaux de romans-fleuves

Animaux de poésie courtoise

Animaux souvent nommés, jamais rencontrés

Animaux gênants au cours d'une conversation

Animaux ridicules et conscients de l'être

Animaux messagers de la mélancolie

Animaux à qui on tourne toujours le dos

Animaux placés entre nous et l'objet de notre contemplation (le chat)

Animaux des après-midis

Animaux semblables à un point d'orgue (l'ours d'hiver)

Animaux fameux pour leur rire

Animaux célèbres pour leurs taches

Animaux assimilables à des bêtes

Animaux domestiques convaincus d'être sauvages
Animaux tendres au-dehors, durs au-dedans
Animaux tendres au-dedans, durs au-dehors
Animaux hébergés dans nos proverbes
Animaux apparus une seule fois dans un livre (le gnou)
Animaux de fière allure
Animaux qui semblent avoir oublié leurs lunettes
Animaux tout entiers contenus dans leur nom
Animaux qui ne correspondent pas à leur nom (le paon)
Animaux qui gagnent à être vus au crépuscule
Animaux éclairés à la lumière rasante (le renard)
Animaux de voyelles
Animaux de consonnes (le freux)

2

Animaux laconiques
Animaux circonspects
Animaux invisibles dans l'obscurité
Animaux obscurs au soleil, clairs à l'ombre
Animaux nés d'une superposition d'ombres
Animaux faiblement lumineux
Animaux perceptibles seulement dans le silence
Animaux sans cri (le vautour)
Animaux sur la pointe des pieds
Animaux sans griffes ni sabot
Animaux précédés d'une rumeur
Animaux suivis par leur chant
Animaux reconnaissables à leur pas
Animaux reconnus comme des acouphènes
Animaux comme le bruit chute d'eau
Animaux comme le bruit d'une serrure (la pie)
Animaux portés par les sons
Animaux rauques
Animaux qui se nourrissent de nos paroles
Animaux dont le feulement est le contour du silence
Animaux faits du cuir des autres animaux
Animaux de loin comme une ardoise, de près comme une éponge

Animaux vifs

Animaux usés par endroits (le gorille, tous les grands singes)

Animaux presque entièrement lisses

Animaux rugueux sauf sur un point

Animaux qui gagnent à vieillir

Animaux nés avec des rides profondes

Animaux volontairement mutiques

Animaux tout juste polis (le héron, le silure)

Animaux aimés à distance

Animaux dangereux agréables au toucher

Animaux qui ont fait le choix d'être glabres

Animaux qui gagnent à être velus (la taupe)

Animaux peints sur de la porcelaine

Animaux représentés sur un paillason

Animaux tombés dans l'oubli

Animaux célébrés pour la beauté de leurs veinules

Animaux centenaires

Animaux d'une minute

Animaux reconnaissables à un détail

Animaux faits de restes

Animaux attachés à leur destination

Animaux capables de revenir sur leurs pas (le lièvre, le furet, l'homme)

Animaux inspirés par d'autres

Animaux vivant dans le halo d'une lanterne

Animaux heureux à l'approche de la mort

Chats métamorphosés en miaulements

Recording Venues [1], [3], [6] Théâtre d'Orléans, Orléans/France
 [2], [4], [5], [7]–[10] Studio ONDIF, Alfortville/France

Recording Dates [1], [3] 17 November 2020
 [2], [4], [5] 23 November 2022
 [6] 18 November 2020
 [7]–[10] 19 September 2022

Engineers [1], [3], [6] Julien Aléonard
 [2], [4], [5], [7]–[10] Martin Antiphon

Mastering Julien Aléonard

Author of Sung Text [4] Li Tai Po (German translation by Hans Betghe)

English Translations Benjamin Immervoll

Publisher Editions Jobert

Cover based on artwork by Jakob Gasteiger



0022033KAI
 a production of KAIROS
 © 2025 HNE Rights GmbH
 © 2025 KAIROS
 www.kairos-music.com

(LC)10488 ISRC: ATK942203301 to 10

austromechana®

NORIKO BABA (*1972)

- | | | |
|------|--|-------|
| 1 | Non-Canonic Variations (2011)
for flute, clarinet, viola and cello | 08:01 |
| 2 | 9600 (2013)
for string quartet | 06:25 |
| 3 | Bonbori (2008)
for flute, clarinet, guitar, viola and cello | 09:26 |
| 4 | Au pavillon de (Monsieur) Porcelaine... en six variations (2019) for soprano, violin, cello and piano | 05:55 |
| 5 | Avant le Chant d'amour (2020)
for cello | 07:28 |
| 6 | Shiosai – Tumulte des flots (2012)
for violin, cello and piano | 08:37 |
| 7–10 | Bestiarium Musicale (2022)
for flute, clarinet, guitar, viola, cello, piano and percussion | 12:07 |

TT 57:59

Jennifer Tani, soprano 4
 Ensemble Cairn
 Guillaume Bourgogne, conductor 7



0022033KAI



MINISTÈRE
DE LA CULTURE

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire



VILLA MÉDICIS
ACADÉMIE DE FRANCE
À ROME



© 2025 HNE Rights GmbH . © 2025 KAIROS . www.kairos-music.com
 ISRC: ATK942203301 to 10 . Made in the E.U.

