

GENUIN

Natures

David Chaillou

Natures

Works by David Chaillou

World Premiere Recordings

Laura Mikkola, piano *(Tracks 2, 7, 8, 10)*

Christophe Pantillon, cello *(Tracks 3, 5, 6)*

Aron Quartett *(Tracks 1, 4)*

Morgan Laplace Mermoud, percussion *(Tracks 7, 9)*

Pierre Tomassi, percussion *(Tracks 7, 9)*

David Chaillou (*1971)

01	Vita Nova (2021)	(16'14)
02	Au piano de Sibelius (2020)	(03'29)
03	L'oiseau (2021).....	(07'04)
04	Gulf stream (1998).....	(06'38)
05	Solo (2018).....	(06'57)

With kind permission of Cascavelle Records

06	Hieroglyphs (2022)	(02'19)
07	Forêt* (2022)	(02'53)
08	Désert (2022)	(02'55)
09	Le tombeau de Champollion (2022)	(02'32)
10	Barque* (2022)	(02'55)

** Thanks to the sound library of the Paris Natural History Museum for the bird sounds*

Total Time

	(54'00)
--	----------------

About the album and works

N*atures* is a concept album by the composer David Chaillou. Based on the temporality of a one day period, it begins with the sparkling energy of the quartet *Vita Nova* and gradually rises towards the nocturnal sound of the last of the ten pieces, *Barque*, which is whispered by the piano. There are many imaginary landscapes that trace a path in which sound objects of different nature enter into dialogue. Traditional instruments – piano, cello, string quartet, percussions – are answered in some pieces by natural elements that are part to the composer’s sound space: birds singing, the interpreter’s voice and breath. This work thrives on the idea of resonance and listening to the world and pursues the approach initiated by *Légendes*, the first monographic CD by David Chaillou.

Musicologic view

You may recall that the “solitary walker”, who worked hard to express a sensitive approach to landscapes in literature, conveyed in his *Dictionnaire de musique* that only the art of sound had the – almost magical – power to “transfer the eye into the ear”. The walker imagined by David Chaillou is as dreamy and solitary as Rousseau, and he takes us in the course of a day to ten stations which all are magnetic sound experiences. Chaillou condenses the power of spectral music to transform “time into space”, as Gurnemanz expresses it in Parsifal, while maintaining the evocative and narrative power of attraction of the tonal language. The string quartet (*Vita Nova*, *Gulf Stream*) radiates a telluric, never violent, energy communicating the sensation of the forces of nature

by immersing into the sound: from an extreme vibration up to impalpable tenderness. Sometimes, the interpreter's voice, the piano (*Au piano de Sibelius*), is very voluble and welcoming in the upper register, like a mirage, an invocation and evocation: the scenery becomes a cultural landscape convening a visual and musical memory or pulsating with life, when birds – as if they were flown away from the “Messiaen catalogue” – blend their trills with the accent of the piano (*Désert, Barque*). The abstraction points in the strange dullness of the plucked strings in *Désert*, from which emerges the resonance and the sense of expanse in a paradoxical way. The distance seems hermetic sometimes: With reference to Jean-François Champollion, Chaillou likes to recall that nature, like a code you would have lost the key, deciphers with patience. But it is with the cello that Chaillou communicates the experience of profound, speculative and spiritual loneliness, melting pot of a humanism that goes first through interspection: sometimes feverish and percussif (*Solo*), sometimes confined to altissimo (*L'Oiseau*) or stringing together enigmatic pizzicati (*Hieroglyphes*), it is the privileged voice of a nature that is, as the music shows us, full of signs and soaked with emotions.

Frederic Sounac, University of Toulouse

Natures

Natures: i.e. *gnatures* in Latin, births; Greek *gigno*, be born – to sprout. *Natures*: the sprouting of being, the moment of the opening, Latin *hiatus* or Greek chaos. Chaos is the Opening in Ancient Greece: where the entirety of beings emerge, the (g)nature. *De (g)natura rerum*: the birth of things (Lucère par Ponge). In Ancient Greece, chaos is associated with the night: Why? It evokes the Night which evokes the beings... This is not about disorder... Night-time shows the pure spatiality of the opening, of the verve of being. *Gnatures* (verb with future participle): intended to (-urus) pop out. Might this pleonasm of verve

be life itself? The music of David Chaillou seems to indicate this. During the listening time, *Natures* opens the original space of welling out of an endless number of beings. These (g)*Natures* can calm themselves, but they can never really take a rest.

*Benedicte Gorrillot,
Polytechnic University of Hauts-de-France*

The Composer

The French composer **David Chaillou** was born in 1971. An alum of the Conservatoire de Paris (CNSMDP) and the Sorbonne University, he writes for various combinations of instruments, including solo instruments, small ensembles, voice, orchestra, and mixed music.

His music is both expressive and innovative and is an original synthesis between French music (Gérard Grisey, Henri Dutilleux, Claude Debussy, Maurice Ravel) and post-minimalist school. He has received commissions from the National Orchestre de Bretagne, the Committee for the 500th anniversary of Trinità dei Monti in Rome, and the Beethovenfest in Bonn as part of the 50th anniversary of the Élysée Treaty between France and Germany. His works have been broadcast by France Musique, ORF (Austria), RTS (Switzerland), Rai 3 (Italy), rbb-Kultur (Germany), Orpheus Radio (Russia), YLE (Finland), Arte, Mezzo, Telewizja Polska and France Télévisions and performed in many European countries and in the USA.

His recent works include: *Un détour par l'Orient* (text: Gerard Macé, éditions Gallimard), Opéra de Paris, 2022; *La nuit des hiéroglyphes* directed by Benjamin Lazar, Institut de France, Paris, 2022; *Da pacem domine* for choir, organ and orchestra, premiered on April 2, 2022 at the Église de la Sainte-Trinité in Paris under the direction of Till Aly; *Léger au front*, music theatre based on Fernand Léger's letters during the First World War and performed 2018 at the Théâtre de l'Athénée in Paris with the sculptor and performer Patrice Alexandre, performed by Jacques Gamblin in French and Karl Markovics in the German Version; *Little Nemo* (libretto by Arnaud Delalande and Olivier Balazuc), a children opera first performed at Angers Nantes Opéra in 2017 with the mezzo-soprano Chloé Briot and the Ensemble Ars Nova. The opera was honoured with the Prix de l'Association Beaumarchais (SACD) and broadcasted by France Musique.

David Chaillou lives in Paris. *Natures* is his second monographic recording, following *Légendes* for piano, performed by Finnish pianist Laura Mikkola (2020). His scores are published by Universal AG in Vienna. He is also a senior lecturer at the University of Lille. David Chaillou has been invited as guest composer at University of Cambridge (Faculty of Music) and the Mozarteum University Salzburg as well as the Iitti Music Festival in Finland.

The Artists

The Finnish pianist **Laura Mikkola** was born in 1974. She has won prizes at several well-known international competitions: Queen Elisabeth Competition in Belgium (1995), 1996 Unisa Transnet International Music Competition, International Maj Lind Piano Competition in Helsinki, and International Piano Competition Maurice Ravel in Saint-Jean-de-Luz. She studied at the Sibelius Academy in Helsinki, at the Curtis Institute of Music in Philadelphia as well as at Bloomington University, both in the USA. Her teachers and mentors include Murray Perahia, Menahem Pressler, Gary Graffman, Dimitri Bashkirov, Tapani Valsta and Ferenc Rados. She has performed as soloist with the Los Angeles Philharmonic, the Münchner Philharmoniker, the Nagoya Philharmonic Orchestra amongst others; she has worked with the conductors Esa-Pekka Salonen, Leif Segerstam, Valery Gergiev, Mikko Franck and Hannu Lintu, and has performed in Munich (Herkulesaal), Tokyo (Suntory Hall), Los Angeles (Hollywood Bowl), New York (Carnegie Hall), and Zurich (Tonhalle). In the realm of contemporary music, she has recorded the *Piano Concerto* of the Estonian composer Erkki-Sven Tüür with Paavo Järvi and the Frankfurt Radio Symphony. She also recorded *Légendes*, the first monographic CD of David Chaillou. Laura Mikkola is artistic director of the Iitti Music Festival in Finland.

Christophe Pantillon was born in Neuchâtel; he stems from a family of musicians of Swiss and American origin. His first violoncello lessons he received in his home town from J.-P. Guy and from Elena Botez in Berne. Afterwards, he continued his studies with

Heinrich Schiff at the Basel Academy of Music. Further studies with Valentin Erben (Alban Berg Quartett) at the University of Music and Performing Arts in Vienna and with Ralph Kirshbaum at the Royal Northern College of Music in Manchester followed. Master classes with, amongst others, Mischa Maisky in Siena round off his musical expertise. Since 1992, Pantillon has been living in Vienna, where he co-founded the Aron Quartett in 1998. He is member of various chamber music ensembles and performs regularly as a duo with his wife, the violinist Klara Flieder. Christophe Pantillon has recorded numerous chamber music CDs, many of which have been awarded with international prizes. His concert activities have taken Christophe Pantillon to Vienna (Musikverein, Konzerthaus), Salzburg (Mozarteum), London (Wigmore Hall), Washington D.C. (Library of Congress), Paris (Opéra Bastille), and Tokyo (Casals Hall).

The **Aron Quartett** has been founded in 1998 by Ludwig Müller, Barna Kabori, Georg Hamann and Christophe Pantillon, four musicians from Vienna. Their artistic development has been decisively shaped by the members of the Alban Berg Quartett as well as by Ernst Kovacic and Heinrich Schiff. Further major impulses for their musical career came from Isaac Stern, Max Rostal, William Primrose, Mischa Maisky, Ralph Kirshbaum and Sandor Végh. In the founding year, the Vienna debut was taking place, which received a very positive response from audience and press. Since then, a broad repertoire has been worked out – also in cooperation with Heinz Holliger, Heinrich Schiff, as well as members of the Amadeus Quartett, LaSalle Quartett and Alban Berg Quartett. The Aron Quartett also performs with other artists such as Bruno Canino, Oleg Maisenberg, Philippe Entremont, Elisabeth Leonskaja, Alexei Lubimov, Wenzel Fuchs, Daniel Ottensamer, Sharon Kam, Anna Caterina Antonacci, Ildikó Raimondi, Soile Isokoski, Adrian Eröd and members of the Alban Berg Quartett. The Aron Quartett's extensive

Aron Quartett

concert touring has taken it across Europe, the United States, Mexico and Japan, as well as to recognized festivals including Wiener Festwochen, International String Quartet Festival Prague, La Biennale di Venezia, Internationales Schönberg Festival, KlangBogen Wien, Kuhmo Chamber Music Festival, Berlin Enescu Days, Carinthian summer. CD recordings include string quartets by Franz Schubert (*Rosamunde* and *Death and the Maiden*) and a CD-box with the complete recording of the works for string quartet by Arnold Schönberg, for which the Aron Quartett received the Pasticcio Prize. The recording is considered by the international press as one of the finest chamber music recordings of the 20th century.

Pierre Tomassi is a young percussionist studying at the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) in Paris. Born in Metz, he started playing piano, guitar and classical percussion at the conservatory. In parallel to his studies, he trains in pedagogy, teaches at the conservatory Saint-Maur-des-Fossés. In 2023, his passion for chamber music led him to found the Duo Contract with his percussion colleague Théo Lampérier, as well as the ensemble Crumb, with whom he was accepted to the chamber music master's program at the CNSMD in Paris. His passion for contemporary repertoire has led him to play works by Alexandros Markeas, Bernard Cavanna and Philippe Manoury with Les Percussions de Strasbourg, the Paris Percussion Group and the Ensemble intercontemporain. He also performs with orchestras such as the Orchestre de l'Opéra national de Paris, l'Orchestre National de France and the Orchestre Philharmonique de Radio France.

Morgan Laplace Mermoud is a French percussionist who is open-minded, passionately driven, and thus always seeking new sounds and willing to push his own thoughts to the limit in order to reach what he's aiming for. He is as much associated with classical music ensembles as with a contemporary repertoire. As a member of the la compagnie Les Insectes, he has been taking part in many creative and research projects, in particular in collaboration with the Ensemble intercontemporain, the IRCAM (Institute for Acoustic/Musical Research and Coordination) and the Maîtrise de Radio France. Also an avid orchestral player, Mermoud performs regularly with various musical groups in Paris and around France.

Über das Album und die Werke

Natures ist ein Konzeptalbum des Komponisten David Chaillou. Sein Aufbau folgt der Zeitachse eines Tages, beginnt mit der sprudelnden Energie des Quartetts *Vita Nova* und steigt allmählich zum nächtlichen, vom Klavier geflüsterten Klang von *Barque*, dem letzten der zehn Stücke, an. Es sind imaginäre Landschaften, die einen Weg vorzeichnen, auf dem Klangobjekte unterschiedlicher Art miteinander in Dialog treten. Mit den traditionellen Instrumenten – Klavier, Cello, Streichquartett, Schlagzeug – interagieren in einigen Stücken natürliche Elemente, die zum Klangraum des Komponisten gehören: zum Beispiel Vogelgesang, die Stimme und der Atem des Interpreten. Diese Arbeit, die von der Idee der Resonanz und des Lauschens auf die Welt lebt, setzt den Ansatz von Chaillous erster monografischer CD *Légendes* fort.

Musikwissenschaftliche Sicht

Der „einsame Spaziergänger“ Jean-Jacques Rousseau suchte bekanntlich über die Literatur einen sensitiven Zugang zur Naturlandschaft. In seinem *Dictionnaire de musique* erklärte er schließlich, dass nur die Kunst der Klänge die (fast magische) Kraft besitze, „das Auge ins Ohr zu versetzen“. Träumerisch und einsam wie bei Rousseau ist auch der von David Chaillou erdachte Spaziergang, der uns im Verlauf eines Tages zu zehn Stationen führt, die alle magnetische Klangerlebnisse sind. Chaillou verdichtet das Vermögen der Spektralmusik, die „Zeit in Raum“ zu verwandeln, wie Gurnemann im *Parzival* sagt, und bewahrt gleichzeitig die evokative und narrative Anziehungskraft der tonalen Sprache. Das Streichquartett (*Vita Nova, Gulf Stream*) strahlt eine tellurische, nie gewaltsame

Energie aus und vermittelt durch das Eintauchen in den Klang ein Gefühl für die Kräfte der Natur: von extremer Vibration bis hin zu unfühlbaren Zartheit. Die Stimme des Interpreten, das Klavier (*Au piano de Sibelius*), ist manchmal in den hohen Lagen sehr redselig und anziehend, fast wie eine Fata Morgana, ein Aufruf und Anruf der Welt und Schöpfungsgewalten: Die Landschaft wird zu einer Kulturlandschaft, die visuelle und musikalische Erinnerungen herbeiruft, oder sie pulsiert vor Leben, wenn Vögel – als seien sie dem „Messiaen-Katalog“ entflohen – ihre Triller mit den Tastenschlägen des Klaviers vermischen (*Désert, Barque*). Abstrakt mutet die seltsame Mattheit der gezupften Saiten in *Désert* an, aus der paradoxerweise ein Eindruck von Resonanz und ein Gefühl von Weite hervorgehen. Die weite Entfernung wirkt manchmal hermetisch: Unter Berufung auf Jean-François Champollion erinnert Chaillou gerne daran, dass die Natur wie ein Code, dessen Schlüssel man verloren hat, nur mit viel Geduld zu entziffern ist. Aber es ist vor allem das Cello, durch das Chaillou die Erfahrung tiefer, spekulativer und spiritueller Einsamkeit, die vielfältige Substanz eines Humanismus, der in erster Linie durch Introspektion entsteht, mitteilt: Zuweilen fiebrig und perkussiv (*Solo*), dann wieder auf die hohen Lagen beschränkt (*L'Oiseau*) oder rätselhaft Pizzicati aneinanderreihend (*Hieroglyphs*). Das Cello ist die privilegierte Stimme einer Natur, die, wie die Musik zeigt, von Zeichen wimmelt und von Emotionen durchtränkt ist.

Frédéric Sounac, Universität Toulouse

Natures

Natures: d. h. lateinisch „(g)natura“, Geburten; griechisch „gignomai“ geboren werden; sprießen. *Natures*: Hervorsprudeln des Seins, der Moment der Öffnung; lateinischer Hiatus oder griechisches Chaos. Chaos ist im alten Griechenland die Kluft, aus der die Gesamtheit der Wesen – (g)natura – entsprang. *De (g)natura rerum*: von der Entstehung der Dinge

(Lukrez und Francis Ponge). Im alten Griechenland wird das Chaos mit der Nacht in Verbindung gebracht: Warum? Es bringt die Nacht hervor, die die Wesen hervorbringt... Es geht dabei nicht um Unordnung. Die Nacht lässt die reine Räumlichkeit der Öffnung, des Elans des Seins erfahren. (G)naturus (Verb mit Partizip Futur): dazu bestimmt (-urus), hervorzuspringen. Ist dieser Pleonasmus des Elans vielleicht das Leben selbst? Die Musik von David Chaillou scheint das anzudeuten. In *Natures* eröffnet sich in der Zeit des Musikanhörens der ursprüngliche Raum des Hervorsprudelns von unzählbaren Wesen. Diese (g)*Natures* können sich beruhigen, ohne aber je ganz zur Ruhe zu kommen.

Benedicte Gorrillot, Polytechnische Universität Hauts-de-France

Der Komponist

Der französische Komponist **David Chaillou** wurde 1971 geboren. Am Pariser Konservatorium (CNSMDP) und der Sorbonne Universität ausgebildet, schreibt er für verschiedene Instrumentenzusammensetzungen, darunter Soloinstrumente, kleine Ensembles, Stimme, Orchester und gemischte Musik. Seine Musik ist ausdrucksstark und innovativ und eine ursprüngliche Synthese von französischer Musik (Gérard Grisey, Henri Dutilleux, Claude Debussy, Maurice Ravel) und post-minimalistischer Schule. Er erhielt Aufträge vom l'Orchestre National de Bretagne, dem Ausschuss für das 500-jährige Jubiläum der Trinità dei Monti in Rom und vom Beethovenfest in

Bonn als Teil des 50-jährigen Jubiläums des Elysée-Vertrags zwischen Frankreich und Deutschland. Seine Werke wurden von France Musique, ORF (Österreich), RTS (Schweiz), Rai 3 (Italien), rbb Kultur, Orpheus Radio (Russland), YLE (Finnland), Arte, Mezzo, Telewizja Polska und France Télévisions ausgestrahlt und werden in vielen europäischen Ländern und in den USA aufgeführt.

Zu seinen jüngsten Werken gehören *Un détour par l'Orient* (Text: Gerard Macé, Éditions Gallimard), Opéra de Paris, 2022; *La nuit des hiéroglyphes* dirigiert von Benjamin Lazar, Institut de France, Paris, 2022; *Da pacem domine* für Chor, Orgel und Orchester, uraufgeführt von dem Dirigenten Till Aly am 2. April 2022 in der Église de la Sainte-Trinité in Paris; *Léger au front*, Musiktheater auf der Grundlage von Fernand Légers Briefen aus dem Ersten Weltkrieg und am Théâtre de l'Athénée in Paris mit dem Bildhauer und Künstler Patrice Alexandre 2018 aufgeführt, von Jacques Gamblin in der französischen und von Karl Markovics in der deutschen Version interpretiert; *Little Nemo* (Libretto von Arnaud Delalande und Olivier Balazuc), eine Kinderoper, die 2017 erstmals in der Angers Nantes Opéra mit der Mezzo-Sopranistin Chloé Briot und dem Ensemble Ars Nova aufgeführt wurde. Die Oper wurde mit dem Prix de l'Association Beaumarchais (SACD) geehrt und von France Musique ausgestrahlt.

David Chaillou lebt in Paris. *Natures* ist nach *Légendes* für Klavier, gespielt von der finnischen Pianistin Laura Mikkola (2020), seine zweite monografische Aufnahme. Seine Partituren werden von Universal AG Wien veröffentlicht. Er ist außerdem Dozent an der Université de Lille. Chaillou wurde als Gastkomponist unter anderem an die University of Cambridge (Musikfakultät), der Universität Mozarteum Salzburg und dem Iitti Music Festival in Finnland eingeladen.

Die Künstler:innen

Die finnische Pianistin **Laura Mikkola** wurde 1974 geboren. Sie gewann Preise bei verschiedenen namhaften internationalen Wettbewerben: Concours Reine Elisabeth in Belgien (1995), 1996 Unisa Transnet International Music Competition, Internationaler Maj Lind Wettbewerb in Helsinki und dem Internationalen Klavierwettbewerb Maurice Ravel in Saint-Jean-de-Luz. Sie studierte an der Sibelius-Akademie in Helsinki, am Curtis Institute of Music in Philadelphia sowie an der Universität von Bloomington in den USA. Zu ihren Lehrern und Mentoren zählen Murray Perahia, Menahem Pressler, Gary Graffman, Dimitri Bashkirov, Tapani Valsta und Ferenc Rados. Mikkola trat als Solistin unter anderem mit dem Los Angeles Philharmonic, den Münchner Philharmonikern und dem Nagoya Philharmonic Orchestra auf; sie arbeitete mit den Dirigenten Esa-Pekka Salonen, Leif Segerstam, Valery Gergiev, Mikko Franck und Hannu Lintu zusammen und spielte Konzerte in München (Herkulesaal), Tokio (Suntory Hall), Los Angeles (Hollywood Bowl), New York (Carnegie Hall) und Zürich (Tonhalle). Im Bereich der zeitgenössischen Musik nahm sie das *Piano Concerto* des Komponisten Erkki-Sven Tüür mit dem hr-Sinfonieorchester und der Leitung von Paavo Järvi auf. Außerdem spielte sie *Légendes*, die erste monografische CD von David Chaillou ein. Laura Mikkola ist Intendantin des Iitti Music Festivals in Finnland.

Christophe Pantillon ist in Neuchâtel geboren; er stammt aus einer Musikerfamilie Schweizer und amerikanischen Ursprungs. Ersten Violoncello-Unterricht erhielt er in seiner Heimatstadt bei J.-P. Guy und bei Elena Botez in Bern. Anschließend setzte er

sein Studium bei Heinrich Schiff an der Musik-Akademie in Basel fort. Weitere Studien bei Valentin Erben (Alban Berg Quartett) an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und bei Ralph Kirshbaum am Royal Northern College of Music in Manchester. Meisterkurse, unter anderem bei Mischa Maisky in Siena, runden seine Ausbildung ab. Seit 1992 lebt er in Wien, wo er 1998 das Aron Quartett mitbegründet hat. Er ist außerdem Mitglied verschiedener Kammermusikensembles und tritt mit seiner Frau, der Geigerin Klara Flieder, regelmäßig im Duo auf. Christophe Pantillon hat zahlreiche Kammermusik-CDs eingespielt, von denen etliche mit internationalen Preisen ausgezeichnet worden sind. Seine Konzerttätigkeiten führten Christophe Pantillon nach Wien (Musikverein, Konzerthaus), Salzburg (Mozarteum), London (Wigmore Hall), Washington D.C. (Library of Congress), Paris (Opéra Bastille) und Tokyo (Casals Hall).

Das **Aron Quartett** wurde 1998 von Ludwig Müller, Barna Kobori, Georg Hamann und Christophe Pantillon, vier Wiener Musikern, gegründet. Ihr künstlerischer Werdegang wurde von den Mitgliedern des Alban Berg Quartetts sowie von Ernst Kovacic und Heinrich Schiff entscheidend geprägt. Weitere für ihre musikalische Laufbahn maßgebende Impulse gingen von Isaac Stern, Max Rostal, William Primrose, Mischa Maisky, Ralph Kirschbaum und Sandor Végh aus. Im Gründungsjahr fand das Wiener Debut statt, das bei Publikum und Presse großes Echo hervorrief. Seither wurde – auch in Zusammenarbeit mit Heinz Holliger, Heinrich Schiff, sowie Mitgliedern des Amadeus Quartetts, LaSalle-Quartetts und Alban Berg Quartetts – ein breitgefächertes Repertoire erarbeitet. Das Aron Quartett tritt auch gemeinsam mit

Künstlern wie Bruno Canino, Oleg Maisenberg, Philippe Entremont, Elisabeth Leonskaja, Alexei Lubimov, Wenzel Fuchs, Daniel Ottensamer, Sharon Kam, Anna Caterina Antoniaci, Ildikó Raimondi, Soile Isokoski, Adrian Eröd und Mitgliedern des Alban Berg Quartetts auf. Rege Konzerttätigkeit führte das Aron Quartett bisher durch Europa, die USA, Mexiko und Japan, sowie zu renommierten Festivals wie den Wiener Festwochen, International String Quartet Festival Prag, La Biennale di Venezia, Schönberg Festival, KlangBogen Wien, Kuhmo Festival, Berliner Enescu Tage, Carinthischer Sommer. CD-Einspielungen umfassen unter anderem Streichquartette von Franz Schubert (*Rosamunde* und *Der Tod und das Mädchen*) und eine CD-Box mit der Gesamtaufnahme aller Werke für Streichquartett von Arnold Schönberg, wofür das Aron Quartett den Pasticcio-Preis erhielt. Diese Einspielung wird von der internationalen Presse zu den besten Aufnahmen von Werken der Kammermusik aus dem 20. Jahrhundert gezählt.

Pierre Tomassi ist ein junger französischer Perkussionist in Ausbildung am Pariser Konservatorium. In Metz geboren, studiert er Klavier, Gitarre und klassisches Schlagzeug. Daneben bildet er im Bereich der Pädagogik aus und unterrichtet unter anderem am Konservatorium von Saint-Maur-des-Fossés. Als leidenschaftlicher Kammermusiker gründete er 2023 das Duo Contact mit seinem Schlagzeugerkollegen Théo Lampérier und das Ensemble Crumb, mit dem er in den Masterstudiengang Kammermusik des Pariser Konservatoriums aufgenommen wird. Seine Passion für das zeitgenössische Repertoire brachten ihn dazu, mit Les Percussions de Strasbourg, der Paris Percussion Group und dem Ensemble intercontemporain Uraufführungen von Alexandros Markeas, Bernard Cavanna und Philippe Manoury zu spielen. Er tritt auch mit Orchestern wie dem der Pariser Oper, dem Orchestre National de France oder dem Orchestre Philharmonique de Radio France auf.

Offen und passioniert ist **Morgan Laplace Mermoud** immer auf der Suche nach neuen Klängen und bereit dafür seine Überlegungen so weit wie möglich zu vertiefen. Er ist sowohl bei Ensembles für Alte Musik engagiert als auch mit zeitgenössischen Repertoire vertraut. Als Mitglied der Compagnie Les Insectes ist er an zahlreichen Uraufführungen und Forschungsprojekten beteiligt, besonders in Zusammenarbeit mit dem Ensemble intercontemporain, dem IRCAM (Forschungsinstitut für Akustik/Musik) oder der Maîtrise de Radio France. Auch Orchester begeistern ihn und so tritt er regelmäßig mit verschiedenen französischen und Pariser Formationen auf.

L'album et les œuvres

Natures est un disque concept du compositeur David Chaillou. Construit sur la temporalité d'une journée, il commence par l'énergie jaillissante du quatuor *Vita Nova* et monte progressivement vers le son nocturne de la dernière des dix pièces, *Barque*, murmuré par le piano. Ce sont autant de paysages imaginaires qui tracent un chemin dans lequel dialoguent des objets sonores de différentes natures. Aux instruments traditionnels – piano, violoncelle, quatuor à cordes, percussions – répondent dans quelques pièces des éléments naturels appartenant à l'espace sonore du compositeur : chants d'oiseaux, voix et souffle de l'interprète. Ce travail habité par l'idée de résonance et d'écoute du monde poursuit la démarche initiée par *Légendes*, le premier disque monographique de David Chaillou.

Un regard musicologique

On se souvient que le « promeneur solitaire », qui œuvra tant pour exprimer, en littérature, une approche sensible du paysage, confiait dans son *Dictionnaire de musique* que seul l'art des sons avait le pouvoir – quasi magique – de « mettre l'œil dans l'oreille ». Aussi rêveur et solitaire que Rousseau, le promeneur imaginé par David Chaillou l'est aussi, souvent, lui qui nous propose, au fil d'une longue journée, dix stations qui sont autant de magnétiques expériences sonores. De la musique spectrale, Chaillou condense le pouvoir de transformer le « temps en espace », comme le dit Gurnemanz dans *Parsifal*, tout en conservant, du langage tonal, la séduction évocatoire et narrative. Le quatuor à cordes (*Vita Nova*, *Gulf Stream*) rayonne d'une énergie tellurique, jamais violente, livrant la sensation

des forces de la nature par l'immersion sonore : de l'extrême vibration à l'impalpable ténuité. Parfois volubile dans le registre aigu et accueillant, comme un quasi-mirage, la voix de l'interprète (*Au piano de Sibelius*), le piano évoque et invoque : le paysage se fait culturel, convoquant une mémoire visuelle et musicale, ou palpitant de vie, quand des oiseaux – comme échappés du « catalogue de Messiaen » – mêlent leurs trilles aux accents du clavier (*Désert, Barque*). L'abstraction pointe dans l'étrange matité des cordes pincées de *Désert*, dont paradoxalement émergent la résonance et le sentiment de l'étendue. Distance hermétique, parfois : Chaillou, convoquant la figure de Champollion, aime à rappeler que la nature, comme un code dont on aurait perdu la clé, se déchiffre avec patience. Mais la profonde solitude, spéculative, spirituelle, creuset d'un humanisme qui passe d'abord par l'introspection, c'est avec le violoncelle que Chaillou en partage l'expérience : tantôt fiévreux et percussif (*Solo*), tantôt confiné dans le suraigu (*L'Oiseau*) ou égrenant ses pizzicati énigmatiques (*Hieroglyphs*), il est la voix privilégiée d'une nature que la musique nous révèle comme fourmillante de signes, et gorgée d'émotion.

Frederic Sounac, Université de Toulouse

Natures

Natures : c'est-à-dire *gnatures* en latin, naissances ; du grec *gigno*, naître-jaillir. Natures : jaillissements d'être, le moment d'ouverture ; *hiatus* latin ou grec *chaos*. Chaos est l'Ouverture en Grèce ancienne : d'où jaillirent l'ensemble des êtres, la (g)nature. *De (g)natura rerum* : de la naissance des choses (Lucrece par Ponge). On associe le chaos à la nuit en Grèce ancienne. Pourquoi ? Il engendre la Nuit qui engendre les êtres... Ce n'est pas pour le désordre. Le nocturne fait éprouver la spatialité pure de l'ouverture, de l'élan d'être. *Gnaturus* (verbe au participe futur) : destiné (-urus) à jaillir. Ce pléonasmisme de l'élan, serait-ce la vie ? La musique de David Chaillou en *respons*. *Natures* ouvre le temps de

l'écoute à l'espace originel des jaillissements d'être infinitifs. Ces (g)Natures peuvent s'apaiser, mais jamais comme repos.

Benedicte Gorrillot, Université Polytechnique Hauts-de-France

Le compositeur

David Chaillou est un compositeur français né en 1971. Formé au Conservatoire de Paris (CNSMDP) et à l'Université de la Sorbonne, il écrit pour différentes combinaisons d'instruments : instruments solistes, petits ensembles, voix, orchestre, musique mixte. Sa musique, à la fois expressive et novatrice, est une synthèse originale entre la musique française (Gérard Grisey, Henri Dutilleux, Claude Debussy, Maurice Ravel) et l'école post-minimaliste. Il a reçu des commandes de l'Orchestre National de Bretagne, du Comité du 500ème anniversaire de la Trinité des Monts à Rome, et du Beethovenfest à Bonn dans le cadre du 50ème anniversaire du Traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne. Ses œuvres ont été diffusées par France Musique, ORF (Autriche), RTS (Suisse), Rai 3 (Italie), rbb-Kultur (Allemagne), Orpheus Radio (Russie), YLE (Finlande), Arte, Mezzo, Telewizja Polska et France Télévisions et sont jouées dans de nombreux pays d'Europe et aux États-Unis.

Parmi ses œuvres récentes, citons *Un détour par l'Orient* (texte : Gérard Macé, éditions Gallimard), Opéra de Paris, 2022; *La nuit des hiéroglyphes* sous la direction de Benjamin Lazar, Institut de France, Paris, 2022; *Da pacem domine*, pour chœur, orgue et orchestre, créé le 2

avril 2022 à l'Église de la Sainte-Trinité à Paris par le chef d'orchestre Till Aly ; *Léger au front*, théâtre musical d'après les lettres de Fernand Léger pendant la Première Guerre mondiale et créé au Théâtre de l'Athénée à Paris (2018) avec le sculpteur et performeur Patrice Alexandre, interprété par Jacques Gamblin en français et Karl Markovics dans la version allemande; *Little Nemo* (livret d'Arnaud Delalande et Olivier Balazuc), opéra pour enfants créé à Angers Nantes Opéra en 2017 avec la mezzo-soprano Chloé Briot et l'Ensemble Ars Nova. Diffusé par France Musique, cet opéra a été distingué par le Prix de l'Association Beaumarchais (SACD).

David Chaillou vit à Paris. *Natures* est son deuxième enregistrement monographique, après *Légendes* pour piano, interprété par la pianiste finlandaise Laura Mikkola (2020). Ses partitions sont publiées par Universal AG à Vienne. Il est également maître de conférences à l'Université de Lille. David Chaillou a été invité en tant que « guest composer » à l'Université de Cambridge (Faculté de musique) et au Mozarteum de Salzbourg ainsi qu'au Iitti Music Festival en Finlande.

Les Artistes

La pianiste finlandaise **Laura Mikkola** est née en 1974. Elle a remporté des prix dans de prestigieux concours internationaux : Concours Reine Elisabeth de Belgique (1995), Unisa Transnet Piano Competition of Pretoria (RSA), Concours Maj Lind in Helsinki et Concours international de piano Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz. Elle a étudié à l'Académie Sibelius à Helsinki, au Curtis Institute of Music à Philadelphie aussi bien qu'à

l'Université Bloomington, tous deux aux Etats-Unis. Parmi ses enseignants et mentors figurent Murray Perahia, Menahem Pressler, Gary Graffman, Dimitri Bashkirov, Tapani Valsta et Ferenc Rados. Elle s'est produite en soliste avec, entre autres, l'Orchestre philharmonique de Los Angeles, les Münchner Philharmoniker, le Nagoya Philharmonic Orchestra. Elle a travaillé avec les chefs Esa-Pekka Salonen, Leif Segerstam, Valery Gergiev, Mikko Franck et Hannu Lintu et a donné des concerts à Munich (Herkulesaal), Tokyo (Suntory Hall), Los Angeles (Hollywood Bowl), New York (Carnegie Hall) et Zurich (Tonhalle). Dans le domaine de la musique contemporaine, elle a enregistré le *Piano Concerto* du compositeur estonien Erkki-Sven Tüür avec Paavo Järvi et l'Orchestre symphonique de la radio de Francfort. Elle a aussi enregistré *Légendes*, le premier CD monographique de David Chaillou. Laura Mikkola est directrice artistique du Iitti Music Festival en Finlande.

Christophe Pantillon est né à Neuchâtel ; il vient d'une famille de musiciens d'origine suisse et américaine. Il a reçu ses premières leçons de violoncelle dans sa ville natale auprès de J.-P. Guy et Elena Botez à Berne. Il a ensuite poursuivi ses études chez Heinrich Schiff à l'Académie de Musique de Bâle. Des études supplémentaires suivirent auprès de Valentin Erben (Alban Berg Quartett) à l'Université de Musique et d'arts Vivants de Vienne et chez Ralph Kirshbaum au Royal Northern College of Music à Manchester. Des classes de maître, entre autres avec Mischa Maisky à Sienne, complètent sa formation. Depuis 1992, il vit à Vienne, où il a co-fondé l'Aron Quartett. Il joue également avec divers ensembles de musique de chambre et se produit régulièrement en duo avec sa femme, la violoniste Klara Flieder. Christophe Pantillon a enregistré de nombreux CD de musique de chambre, et nombre d'entre eux ont été distingués par des prix internationaux.

Ses activités de concertiste l'ont conduit à Vienne (Musikverein, Konzerthaus), Salzbourg (Mozarteum), Londres (Wigmore Hall), Washington D.C. (Library of Congress), Paris (Opéra Bastille) et Tokyo (Casals Hall).

L'**Aron Quartett** a été fondé en 1998 par Ludwig Müller, Barna Kabori, Georg Hamann et Christophe Pantillon, quatre musiciens viennois. Leur parcours artistique a été influencé de manière profonde par les membres du Alban Berg Quartett ainsi que par Ernst Kovacic et Heinrich Schiff. Ils ont également été marqués par leurs contacts avec Isaac Stern, Max Rostal, William Primrose, Mischa Maisky, Ralph Kirshbaum et Sandor Végh. L'année même de sa fondation, l'ensemble fit ses débuts à Vienne et remporta immédiatement l'adhésion du public et de la presse. Depuis lors, un répertoire diversifié a été élaboré – également en coopération avec Heinz Holliger, Heinrich Schiff, ainsi qu'avec les membres des quatuors Amadeus, LaSalle et Alban Berg. L'Aron Quartett a collaboré aussi avec d'autres artistes comme Bruno Canino, Oleg Maisenberg, Philippe Entremont, Elisabeth Leonskaja, Alexei Lubimov, Wenzel Fuchs, Daniel Ottensamer, Sharon Kam, Anna Caterina Antonacci, Ildikó Raimondi, Soile Isokoski, Adrian Eröd et des membres du Alban Berg Quartett. L'Aron Quartett s'est produit en Europe, aux Etats-Unis, au Mexique et au Japon ainsi que dans de prestigieux festivals (Festival de Vienne, International String Quartet Festival de Prague, La Biennale di Venezia, KlangBogen Wien, Festival Kuhmo, Journées Enescu à Berlin, Festival d'Été de Carinthie et autres). Leurs enregistrements sur disque comprennent entre autres des quatuors à cordes de Franz Schubert (*Rosamunde* et *La Jeune Fille et la Mort*) et l'intégrale des quatuors à cordes d'Arnold Schönberg, pour laquelle l'Aron Quartett a reçu le Prix Pasticcio. Cet enregistrement est considéré par

la presse internationale comme l'une des meilleures interprétations de musique de chambre du XXe siècle.

Pierre Tomassi est un jeune percussionniste français en formation au Conservatoire de Paris (CNSMDP). Né à Metz, il apprend le piano, la guitare et les percussions classiques au conservatoire. En parallèle de ses études de percussions, il se forme à la pédagogie, enseigne notamment au conservatoire de Saint-Maur-des-Fossés. Passionné de musique de chambre, il fonde en 2023 le Duo Contact avec son collègue percussionniste Théo Lampérier, ainsi que l'ensemble Crumb avec lequel il intègre le cursus de master de musique de chambre du Conservatoire de Paris. Sa passion pour le répertoire contemporain l'a amené à jouer avec Les Percussions de Strasbourg, le Paris Percussion Group et l'Ensemble intercontemporain des créations d'Alexandros Markeas, de Bernard Cavanna et de Philippe Manoury. Il se produit également auprès d'orchestre comme l'Opéra National de Paris, l'orchestre National de France, ou encore l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Ouvert et passionné, **Morgan Laplace Mermoud** est toujours à la recherche de nouvelles sonorités et prêt à pousser sa réflexion au plus loin pour y parvenir. Il est impliqué auprès d'ensembles de musiques anciennes autant que dans le répertoire contemporain. Membre de la compagnie Les Insectes, il participe à de nombreux projets de créations et de recherche, notamment en collaboration avec l'Ensemble intercontemporain, l'IRCAM ou encore la Maîtrise de Radio France. Également passionné d'orchestre, il se produit régulièrement au sein de différentes formations françaises et parisiennes.

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recorded at Musikschule Margareten, Vienna, Austria: Track 1, 2, 3, 5, 6 (November 5–6, 2022)

Musikschule Margareten, Vienna, Austria: Track 5 (August 31, 2020) · Baumgartner Casino,

Vienna, Austria: Track 4 (June 2009) · Conservatoire national supérieur de musique et de

danse de Paris (CNSMDP), Paris, France: Track 7, 8, 9, 10 (December 8, 2022)

Recording Producer/Tonmeister: Andreas Schwerer (1, 2, 3, 5, 6) ·

Wolfgang Steininger (4) · Christophe Hauser (7, 8, 9, 10)

Editing: Andreas Schwerer

A Co-Production with Les Inimaginaires (association loi 1901)

Scores published at Universal Edition (AG) (1–3, 5–10) and at Editions Gérard Billaudot (4)

Proofreading and German/English/French Translation: Emmanuelle Wurth

German Translation Booklet text: Anne Wagniard

Photography: Bernard Brochu (Cover), Elsa Laurent (D. Chaillou),

Julia Wesely (Aron Quartett), Hannes Strassi (C. Pantillon), Liisa Valonen (L. Mikkola),

François Daburon (P. Tomassi), Antoine Ollier (M. L. Mermoud)

Booklet Editorial: Diana Kallauke

Graphic Layout: Sabine Kahlke-Rosental

Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2024 GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,

lending, public performance and broadcasting prohibited.
