

DUO ÉTRANGE
I WISH I WERE DEAD

ACD2 2935

ATMA Classique

i wish i were dead réunit de la musique classique contemporaine composée par des personnes bien vivantes.

Pourquoi les œuvres d'art ne commencent-elles à compter que lorsqu'il est trop tard ?

En guise de réponse à cette question, nous vous proposons de la musique composée par des artistes toujours en vie ; nous espérons que vous célébrerez leur musique avec nous, ici et maintenant.

Une grande partie de la musique classique que nous révèrons est l'œuvre de compositeurs qui ont quitté ce monde il y a longtemps.

Dans bien des cas, leur musique n'était pas particulièrement appréciée de leur vivant.

Aujourd'hui, elle est pourtant élevée au rang de merveille. Mais ils ne le sauront jamais.

Pourquoi attendre la mort d'un artiste pour apprécier son œuvre ?

Pour vraiment l'entendre et la voir à sa juste valeur ?

Pourquoi nous laissons-nous aveugler par ce que nous croyons savoir,

choisissant de rejeter ce que nous ne connaissons pas avant même de le comprendre ?

Pourquoi faut-il souvent une tragédie pour que les êtres humains acceptent le changement ?

Voilà des questions que nous nous sommes posées lors de l'enregistrement de cet album, et nous espérons que vous vous les poserez à votre tour. Nous vous invitons à oublier tout ce que vous croyez connaître sur la « musique classique », et à plutôt tendre l'oreille à une histoire familière en sons, qui vous transportera vers de nouveaux horizons.

Nous jouons de la nouvelle musique classique. Qu'est-ce que cela signifie ?

Nous honorons le passé, tout en respectant l'avenir.

Nous avons recours à des techniques et à des styles anciens, datant de bien avant notre temps, pour raconter de nouvelles histoires à l'aide de deux instruments lyriques, la voix et le violoncelle, un duo instrumental rarement entendu. Par l'union de ces deux puissants instruments, nous avons l'impression de nous rapprocher le plus possible de l'essence même du son et de l'expression et, par le fait même, du vrai sens de la nature humaine.

Sans fard, intime, qui déborde de vie.

Tout au long de notre parcours, nous avons senti le poids lourd de murs et de portes tenter de nous bloquer le chemin.

La résistance au changement est réelle, surtout en ce qui concerne une forme d'art qu'il faut soi-disant préserver et sauver d'une mort imminente, alors qu'elle demeure bien vivante depuis des siècles, et le restera encore pendant les siècles à venir.

i wish i were dead is a collection of new classical music written by living composers.

Why does art only matter after it's too late?

We answer that question with music written by artists who are walking among us, and we hope that you'll celebrate their music – our music – with us; here and now.

Most of the classical music we revere is from people who are long gone.

Oftentimes, their music wasn't so beloved while they were living.

But now, it is placed on the highest of pedestals. They will never know.

Why do we wait until people are dead to love their art?

To really hear things and see things as they are?

Why are we blinded by what we think we know, choosing to reject what we don't before we even understand it?

Why does it often take tragedy for humans to accept change?

These are questions we have been asking ourselves while making this record and we hope you will as well.

We are asking you to forget the idea of what you think you know about "classical music" and instead hear a familiar story of sound that takes you somewhere new.

This is new classical music. What does that mean?

Honouring the past and respecting the future.

Using ancient techniques and styles that were created long before we were here to tell new stories using two lyrical instruments, voice and cello, a combination rarely heard on it's own. Through this duo of two powerful instruments, we feel we get as close as possible to the root and core of sound and expression, and through that the true feeling of what it means to be human. Raw, intimate, and alive.

Through this journey, we have felt the push of heavy walls and doors on us.

People are resistant to change, especially in an art form that we are told needs to be preserved and saved from it's imminent death despite the fact it has remained alive for hundreds of years, and will continue to do so for hundreds more.

NOUVELLES ŒUVRES / NEW COMMISSIONS

FONG JEFFREY (né en / b. 1995)

1.	<i>Dans un sentier tout parfumé</i>	[7:37]
2.	<i>Danger, peur, honte</i>	[6:00]

LUNA PEARL WOOLF (née en / b. 1973)

Rumi: Quatrains of Love

3.	I. No. 1359: Do you think I know what I'm doing... (Introit)	[0:36]
4.	II. No. 25: Friend, our closeness is this...	[1:23]
5.	III. No. 1242: During the day I was singing with you...	[1:53]
6.	IV. No. 388: I would love to kiss you.	[0:58]
7.	V. No. 1797: We are walking through a garden.	[1:30]
8.	VI. No. 1246: The minute I heard my first love story...	[1:01]
9.	VII. No. 36: When I am with you	[1:25]
10.	VIII. No. 64: When I die, lay out the corpse.	[2:03]
11.	IX. No. 91: The breeze at dawn...	[1:26]
12.	X. No. 1359: Do you think I know what I'm doing... (Finale)	[0:27]

NOUVELLE ŒUVRE / NEW COMMISSION

AIRAT ICHMOURATOV (né en / b. 1973)

The Quatrains of Wisdom, op. 82 (d'après le Rubáiyát d'Omar Khayyam / after the Rubáiyát by Omar Khayyam)

13.	I. Largo	[6:11]
14.	II. Moderato	[4:56]
15.	III. Largo	[4:17]
16.	IV. Lento	[5:47]

MAYA FRIDMAN (née en / b. 1989)

17.	<i>Tree of Life</i> (version pour duo / Duo Version)	[12:27]

NOUVELLES ŒUVRES / NEW COMMISSIONS

LAURENCE JOBIDON (née en / b. 1992)

18.	<i>Simone: mythe moderne</i>	[5:58]

NOUVELLE ŒUVRE / NEW COMMISSION

NICOLE LIZÉE (née en / b. 1973)

Urbexcelsis (Doesn't It Fill Your Eyes)

19.	Dirge I	[7:32]
20.	Dirge II	[3:16]
21.	Dirge III	[2:14]

DUO ÉTRANGE

Sahara Von Hattenberger violoncelle / cello

Vanessa Croome soprano

Joanne Kang piano ^{3-7, 9-16, 18}

Airat Ichmouratov clarinette en sib / clarinet in Bb / duduk ¹³⁻¹⁶

VOIX ET VIOLONCELLE. UNE HISTOIRE INCONNUE, OU LE SOUVENIR D'UNE VIE ANTÉRIEURE.

Fondé en 2023, Duo Étrange est né de la rencontre de deux musiciennes de formation classique, Sahara von Hattenberger et Vanessa Croome, animées par le désir de créer un projet personnel à partir des sons et des techniques qui ont forgé leur identité musicale. Toutes deux ont grandi comme jeunes musiciennes dans de petites villes de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, avant d'entreprendre des études à l'Université McGill. Pourtant, leurs chemins ne se sont croisés qu'en 2023, lors de leur première collaboration à la Chapelle historique du Bon-Pasteur, à Montréal. Leur amitié et leur complicité artistique semblent destinées, ancrées dans des origines communes et une volonté partagée de donner sens à leur vie par la musique.

VOICE AND CELLO. A STORY UNKNOWN, OR A MEMORY FROM A PAST LIFE.

In 2023, Duo Étrange was founded by two classically trained musicians, Sahara von Hattenberger and Vanessa Croome, with a desire to create something of their own using the sounds and techniques they grew up with. Both grew up as young musicians in small towns on Vancouver Island in British Columbia and both went on to study at McGill University. Yet their paths did not cross until 2023, when they collaborated for the first time at Montreal's Chapelle historique du Bon-Pasteur. Their friendship and artistic partnership feel destined, rooted in shared origins and a mutual drive to find meaning in their lives through music.

SAHARA VON HATTENBERGER

est une violoncelliste reconnue pour son travail à la croisée des musiques classique, jazz et contemporaine, qui réputée pour commander de nouvelles œuvres et repousser les limites de la pratique moderne du violoncelle. Elle est sollicitée comme interprète au sein d'ensembles à travers toute l'Amérique du Nord. Son premier album solo, *IQ84*, réimagine le violoncelle comme un instrument de jazz classique. Parmi ses engagements récents figurent des résidences à Bang on a Can, Yellow Barn, Avaloch Farm et Le Vivier.

is a cellist celebrated for her genre-defying work across classical, jazz, and contemporary music known for commissioning new works and pushing the boundaries of modern cello performance, and is in demand as a cellist working with ensembles throughout North America. Her debut solo album IQ84 reimagines cello as a classical jazz instrument. Sahara's recent engagements include residencies at Bang on a Can, Yellow Barn, Avaloch Farm, and Le Vivier.

VANESSA CROOME

est une soprano et productrice, reconnue pour son travail dans les répertoires contemporain et classique, tant à l'opéra qu'en récital. Appréciée pour sa polyvalence et l'étendue de sa tessiture, elle a créé de nombreuses œuvres de musique classique contemporaine au sein de compagnies à travers toute l'Amérique du Nord. Ancienne artiste en résidence à la Santa Fe Opera, à l'Opéra de Montréal, à Bang on a Can, à Yellow Barn, à Avaloch Farms et à Le Vivier, elle mène une carrière active à la fois en musique classique et contemporaine.

is a critically acclaimed soprano and producer known for her work in contemporary and classical repertoire across opera and recital. Recognized for her versatility and range she has premiered new classical music at companies throughout North America. A former resident artists at the Santa Fe Opera, Opera de Montréal, Bang On A Can, Yellow Barn, Avaloch Farms and Le Vivier she has worked extensively in both classical and contemporary music.

UN MOT DES ARTISTES

Frustrées par les règles établies, nous avions la tête pleine de questions et rêvions de nouveauté. Nous avons commencé à travailler ensemble, et Duo Étrange est né de ce désir commun de *faire quelque chose* de cette angoisse qui nous habitait toutes les deux quand nous pensions à nos carrières qui, à l'époque, n'arrivaient pas tout à fait à satisfaire cette envie irrépressible de créer notre propre œuvre, de faire entendre notre propre voix. Cet album marque une étape importante de notre parcours musical; une renaissance pour deux artistes qui, grâce à leur collaboration, ont découvert une nouvelle version plus libre et expressive d'elles-mêmes. C'est une histoire d'amitié, d'épanouissement, de deuil, de découverte. Nos instruments sont la voix et le violoncelle, une association instinctive qui va de soi au même titre qu'un auteur-compositeur-interprète avec sa guitare, mais qui, étrangement, demeure rare. Deux instruments lyriques, une histoire commune. Pas facile d'être des pionnières. Pas facile d'arriver à une fête avant tout le monde. Mais nous avons toujours cru en ce concept et en l'idée d'allier ces deux instruments solistes, même si on nous a si souvent répété que c'était trop différent, trop niché pour que ça fonctionne. Nous avons souvent réfléchi à l'idée de la mort, au fait que les artistes qui contestent l'ordre établi sont admirés pour leur curiosité et leur détermination seulement *après* leur décès. «J'aimerais être morte, *I wish I were dead...* ainsi, les gens écouteront notre musique.»

Voilà quelque chose que nous nous sommes surprises à dire à plusieurs reprises. Morbide? Oui. Quand même un peu vrai? À vous de répondre... Mais bon, *évidemment*, nous savions que nous devions rester de ce monde pour que notre projet voie le jour. Une personne d'une grande sagesse qui a été notre mentor nous a dit un jour : «Si vous ne le faites pas, alors qui le fera?» Pour nous accompagner dans cette aventure, nous avons voulu réunir des compositeurs de chez nous – du Canada, du Québec – pour composer de la musique intégrant les sonorités que nous chérissons depuis notre formation classique afin de créer ensemble quelque chose de nouveau. Nous avons commandé à Nicole Lizée, Airat Ichmouratov, Laurence Jobidon et Fong Jeffrey des pièces qui mettraient en valeur la voix et le violoncelle en tant que solistes avec un ensemble, ou purement en duo. Le tout aux côtés des œuvres existantes de Luna Pearl Woolf, Maya Fridman et Anders Hillborg, qui se sont également donné pour mission d'enrichir le répertoire pour voix et instruments à cordes. Grâce à cette musique, nous avons pu trouver notre son en tant qu'ensemble, et nous vouons une reconnaissance éternelle à ces compositeurs pour leur générosité spirituelle et intellectuelle, ainsi qu'au Conseil des arts du Canada pour son soutien tout au long de notre parcours.

FROM THE ARTISTS

We were frustrated with the rulebook of the establishment and full of questions and dreams for something new. We started working together and Duo Étrange was born out of this shared drive to *do something* with this inner angst we both felt towards our careers at the time which never quite satisfied a deep itch to create something of our own, with our own voice.

This album is a musical coming of age, and a rebirth of two artists who have discovered a new version of ourselves, more free and expressive, through our work together. It's a story of friendship, growth, grief, and discovery. Our medium is voice and cello, a combination as instinctual and primal as a singer songwriter with a guitar, yet strangely rare. Two lyrical instruments, one shared story. It's hard to be a pioneer. It's hard to be first to the party. But we always believed in this concept, and the idea of putting these two soloistic instruments together despite many telling us that it's just too different or too niche to have an impact. We often mused about the idea of death, how artists who challenge the establishment are revered for their curiosity and determination only *after* they are gone. "I wish I were dead...then people would listen to our music" Something we caught ourselves saying at many moments. Morbid? Yes. Kind of true? We'll let you answer that one...

Obviously, we understood we needed to stick around to make this thing happen. A wise mentor told us once, "If you don't do it, then who will?" To help us on this journey, we wanted to find composers from our homeland of Canada and Quebec to write music that blends the sounds we love from our classical upbringing to create something new with us. We commissioned Nicole Lizée, Airat Ichmouratov, Laurence Jobidon, and Jeffrey Fong to compose pieces that show off voice and cello either as soloists with an ensemble, or as a pure duo. Alongside existing works by Luna Pearl Woolf, Maya Fridman, and Anders Hillborg who also have been on a mission to develop the repertoire for voice and string instruments. Through this music, we have been able to find our sound as an ensemble, and we are eternally grateful to these composers and their generosity of spirit and intellect and to the Canadian Council for the Arts for supporting us on this journey.

© Lana Spiridonova

JOANNE KANG piano

Pianiste australienne basée à New York, Joanne Kang est reconnue pour sa virtuosité et sa grande polyvalence stylistique, du répertoire baroque à la musique contemporaine. Elle mène une carrière internationale comme soliste, chambriste et artiste en résidence, et s'est produite notamment au Sydney Opera House, au Carnegie Hall, au Lincoln Center, au Seoul Arts Center et au Guggenheim Museum. Ancienne pianiste de l'Ensemble Connect du Carnegie Hall (2020-2023), elle a collaboré avec, entre autres, l'American String Quartet, l'American Modern Opera Company, Julia Wolfe, Gabriela Ortiz et Kaija Saariaho.

Ses enregistrements incluent l'album *IQ84*, explorant le croisement entre musique contemporaine, jazz et musique de chambre. Elle rejoint aujourd'hui Duo Étrange sur leur album *i wish i were dead*.

New York-based Australian pianist Joanne Kang has been praised for her fleet-fingered virtuosity and stylistic versatility across repertoire from the Baroque to contemporary. She enjoys an international career as a soloist, chamber musician, and recording artist, appearing at venues including the Sydney Opera House, Carnegie Hall, Lincoln Center, Seoul Arts Center, and the Guggenheim Museum. A former pianist of Carnegie Hall's Ensemble Connect (2020-23), she has collaborated with the American String Quartet, American Modern Opera Company, Julia Wolfe, Gabriela Ortiz, and Kaija Saariaho. Her recordings include IQ84, exploring contemporary classical and jazz crossover. She now joins Duo Étrange on their album i wish i were dead.

© Richmond Lam

NICOLE LIZÉE

Compositrice et cinéaste multi-primée, Nicole Lizée est décrite comme « brillante » (CBC), « d'une inventivité saisissante » (Sydney Times Herald) et « inspirante » (I Care If You Listen). Son œuvre explore les notions de dysfonctionnement, de glitch, de culture rave, d'urbex, de cinéma, de jeux vidéo et de technologies obsolètes. Ses compositions intègrent des instruments et objets non conventionnels — tables tournantes, consoles Atari 2600, jeux de société, omnichords, stylophones — dans des contextes de musique de concert. Lauréate de nombreux prix (JUNO, Prix Jules-Léger, Prix Robert-Fleming, Prix Opus), elle est régulièrement jouée sur les grandes scènes

internationales par des ensembles tels que le Kronos Quartet, le New York Philharmonic et l'Orchestre symphonique de Montréal.

Multi-award winning composer and filmmaker Nicole Lizée has been called "a brilliant musical scientist" (CBC) and "breathhtakingly inventive" (Sydney Times Herald). Her work explores malfunction, glitch, turntablism, rave culture, urbex, film theory, and obsolete technologies. Her compositions integrate unconventional instruments and objects — including turntables, Atari 2600 consoles, board games, and omnichords — into concert music settings. A recipient of numerous awards including a JUNO Award and the Canada Council's Jules Léger Prize, her music is performed worldwide by ensembles such as the Kronos Quartet, New York Philharmonic, and Orchestre symphonique de Montréal.

© Dina Mir

AIRAT ICHMOURATOV

Compositeur, chef d'orchestre et clarinettiste klezmer canadien d'origine tatar-volgaïque, Airat Ichmouratov est une figure majeure de la scène musicale contemporaine. Entre 2007 et 2021, il a été compositeur et chef en résidence auprès de l'Orchestre symphonique de Québec, de l'Orchestre symphonique de Longueuil et de l'orchestre de chambre Les Violons du Roy. Sa musique a été interprétée dans de grandes salles internationales telles que le Wiener Musikverein, le Concertgebouw, l'Elbphilharmonie de Hambourg et l'Opéra de Sydney, par des artistes et ensembles de renommée mondiale. Elle est publiée sur de nombreux labels majeurs. En 2020, il reçoit le Prix Charles-Biddle pour sa

contribution exceptionnelle à la vie culturelle québécoise.

Volga-Tatar-born Canadian composer, conductor, and klezmer clarinetist, Airat Ichmouratov is a leading figure in today's musical landscape. Between 2007 and 2021, he served as composer and conductor-in-residence with the Quebec Symphony Orchestra, the Longueuil Symphony Orchestra, and the chamber orchestra Les Violons du Roy. His music has been performed in many of the world's leading concert halls, including the Wiener Musikverein, The Concertgebouw, the Elbphilharmonie Hamburg, and the Sydney Opera House, by renowned artists and ensembles. His compositions have been released on major international labels. In 2020, he was honoured with the Charles Biddle Award for his exceptional contribution to Quebec's cultural life.

© Sahara von Hattenberger

FONG JEFFREY

Remarqué pour son instrumentation éblouissante et sa complexité contrapuntique, Jeffrey Fong est un compositeur canado-cantonais dont les œuvres explorent l'intersection entre l'expression baroque et contemporaine à travers les répertoires de musique de chambre, vocale et orchestrale. Parmi ses prochains projets figure une collaboration avec le célèbre ensemble SandBox Percussion, qui aboutira à une création interprétée par le groupe. Premier compositeur à recevoir le AIDA Fund Award de la Fondation Jeunesses Musicales Canada, Fong a poursuivi des études avancées et travaillé aux côtés de Sir James MacMillan, Oscar Bettison,

Christos Hatzis et Julian Anderson. Il est actuellement basé à New York, où il termine sa maîtrise en composition à la Mannes School of Music sous la direction de Lowell Liebermann.

Notable for his dazzling instrumentation and contrapuntal complexity, Jeffrey Fong is a Cantonese-Canadian composer whose works explore the intersection of Baroque and contemporary expression across chamber, vocal, and orchestral mediums. His upcoming engagements include a collaboration with the internationally acclaimed SandBox Percussion, culminating in a premiere performed by the ensemble. The first composer to receive the AIDA Fund Award from La Fondation Jeunesses Musicales Canada, Fong has pursued advanced studies and worked alongside Sir James MacMillan, Oscar Bettison, Christos Hatzis, and Julian Anderson, and is currently based in New York completing his Master's degree in composition at the Mannes School of Music with Lowell Liebermann.

LAURENCE JOBIDON

Compositrice et organiste canadienne née en 1992, Laurence Jobidon écrit pour de nombreux ensembles, du solo à l'orchestre. Son œuvre est saluée pour son inventivité, son lyrisme et la richesse de son langage. Ses pièces ont été jouées en Amérique du Nord et en Europe, notamment à l'Opéra de Montréal, à la SMCQ et lors de festivals internationaux. Lauréate de nombreux concours, ses œuvres sont publiées chez Productions d'Oz et New Music Shelf.

Canadian composer and organist Laurence Jobidon (b. 1992) has written for a wide range of ensembles, from solo to orchestral. Her work is praised for its inventiveness, lyricism, and richness of musical language. Her music has been performed across North America and Europe and is published by Productions d'Oz and New Music Shelf.

MAYA FRIDMAN

Pour Maya Fridman, la musique est un acte rituel et spirituel. Interprète et créatrice, elle conçoit chaque concert comme une expérience immersive, presque religieuse, où la musique agit comme une forme de magie.

For Maya Fridman, music is magic. As a performer, she transforms each concert into an almost religious ritual, guiding audiences into a deeply immersive experience.

LUNA PEARL WOOLF

La musique de la compositrice primée Luna Pearl Woolf est saluée pour ses nuances psychologiques et sa profondeur émotionnelle. Ses œuvres acclamées, notamment l'album *Fire and Flood*, nommé aux Grammy Awards, et l'opéra *Jacqueline*, lauréat d'un prix DORA, sont présentées par les plus grandes maisons d'opéra et interprétées par des artistes internationaux.

Award-winning composer Luna Pearl Woolf's music is praised for its psychological nuance and emotional depth. Her acclaimed works, including GRAMMY-nominated album Fire and Flood, and DORA Award-winning opera Jacqueline, are championed by major opera houses and international artists.

ANDERS HILLBORG

Compositeur suédois majeur, Anders Hillborg a été commandé par de nombreuses institutions internationales, dont le Los Angeles Philharmonic, le Berliner Philharmoniker et le New York Philharmonic. Son parcours mêle écriture contemporaine, musique chorale et improvisation.

Swedish composer Anders Hillborg has been commissioned by leading orchestras worldwide, including the Los Angeles Philharmonic, Berlin Philharmonic, and New York Philharmonic. His background bridges contemporary composition, choral music, and improvisation.

NOTES DES COMPOSITRICES ET COMPOSITEURS

Urbexcelsis (Doesn't It Fill Your Eyes)

Nicole Lizée

Urbexcelsis est à la fois une chanson d'amour et une élegie. L'œuvre est née de l'urbex, de la déambulation dans des bâtiments abandonnés dont les murs vibrent encore de voix oubliées. Les sols, marqués par la mousse, les taches et la rouille, portent les traces de vies passées, tandis que la pierre fracturée et les poutres rongées par le temps racontent des histoires de déclin et de tentatives de reconstruction inachevées.

L'atmosphère de l'œuvre est hantologique : spectres flous, réverbérations de folklore mal mémorisé, visages imaginaires apparaissant dans les veines du bois ou les nappes d'huile oxydée. L'air semble chargé de l'odeur de fils brûlés et de dispositifs obsolètes, rappelant le danger latent de ces lieux gonflés d'amiante et de silence.

La musique épouse cette esthétique de la dégradation : effilochée, fragmentée, comme si elle récupérerait des mélodies perdues au milieu des débris. Le texte est composé d'éclats de termes musicaux latins mêlés au vocabulaire de l'urbex. Le latin n'apparaît qu'en fragments — souvenirs incomplets de messes catholiques ritualisées et de films d'horreur psychologiques et surnaturels des années 1960 à 1980, glissant parfois vers un pseudo-latin évoquant *Rosemary's Baby* ou *L'Exorciste*.

Urbexcelsis est un hommage à la capacité de l'esprit à se laisser tromper : trouver des motifs dans le chaos, percevoir ce qui n'existe pas, voir des visages dans les taches du papier peint ou entendre des chants dans le silence — et, finalement, chanter avec eux.

The Quatrains of Wisdom, op. 82, d'après le *Rubáiyát* d'Omar Khayyam Airat Ichmouratov

Les quatrains d'Omar Khayyām (1048–1131) célèbrent l'amour, la beauté et la fragilité de l'existence. Longtemps oubliés avant d'être redécouverts au XIXe siècle, ils ont été rassemblés sous le titre *Rubáiyát*, devenu un trésor de la poésie orientale.

Découverts à l'âge de seize ans, ces courts poèmes ont profondément marqué le compositeur, influençant sa vision du monde, ses valeurs et sa manière d'appréhender le passage du temps. La commande de Duo Étrange pour une œuvre avec soprano et ensemble de chambre a permis à ce projet de prendre forme sous la forme d'une suite en quatre mouvements.

Afin d'évoquer l'atmosphère et les couleurs de la Perse médiévale, le duduk — appelé *balaban* dans la Perse ancienne — a été intégré à l'œuvre. Sa sonorité chaude et profondément humaine confère à la musique une teinte émotionnelle intemporelle, servant de fil conducteur à cette méditation musicale sur la vie, l'amour et l'inéluctabilité du départ.

Dans un sentier tout parfumé / Danger, peur, honte Fong Jeffrey

Le *Roman de la Rose* (v. 1230) est un poème allégorique médiéval qui présente l'amour à la fois comme un idéal séduisant et comme un labyrinthe psychologique périlleux. Les textes de *Dans un sentier tout parfumé* et *Danger, peur, honte* sont tirés de deux scènes distinctes du poème : l'entrée du rêveur dans le jardin clos du paradis terrestre et, plus tard, une bataille traîtresse contre la tour protégeant la rose convoitée. La composition propose une approche renouvelée de l'écriture pour soprano et violoncelle en duo, mettant en lumière la polyvalence du violoncelle, capable d'agir à la fois comme accompagnateur et comme soliste. Cette association crée une palette de textures et de couleurs variées tout en conservant une intimité propre à ce duo rare.

Rumi: Quatrains of Love

Luna Pearl Woolf

Les quatrains de Rumi condensent la sensualité, la spiritualité et les révélations de ses poèmes plus longs en vignettes brèves et intenses. Les textes choisis évoquent la passion, l'amour et la perte de contrôle, révélant chacun un conflit intérieur et un changement de perspective.

En travaillant avec neuf quatrains, le cycle explore l'amour à travers la perte de repères, le sacrifice, le mystère et la transition entre la vie et la mort. Le quatrain n° 1359 encadre l'œuvre, affirmant la vanité de vouloir comprendre l'amour.

Tree of Life (version pour duo)

Maya Fridman

Tree of Life marque une première approche musicale du concept de l'Arbre de Vie, symbole central de la tradition mystique juive. L'Arbre de Vie est constitué de dix sephirot, dix émanations à travers lesquelles le divin et l'inconnu se révèlent. Initialement pensée comme une ascension structurée à travers ces différentes sphères, l'œuvre a évolué vers une forme plus ouverte. Les interprètes sont invités à créer leurs propres associations et à tracer leur chemin intérieur à travers la musique, transformant l'écoute en expérience personnelle et introspective.

Simone: mythe moderne

Laurence Jobidon

Sur un texte de Thomas Royer, *Simone: mythe moderne* suit le quotidien effréné de Simone, une bureaucrate passionnée par les quotas, le rendement et l'efficacité — et surtout par l'espoir d'une promotion. Avec son caractère d'opérette et ses accords au piano aux accents pop, l'œuvre met en scène, avec humour et acuité, les excès de la culture de la performance et de la carrière dans la société contemporaine.

COMPOSERS' NOTES

Urbexcelsis (Doesn't It Fill Your Eyes)

Nicole Lizée

Urbexcelsis is both a love song and a dirge. It is born from urban exploration (urbex), from wandering through abandoned buildings whose walls hum with forgotten voices. Floors mottled with moss, stains, and rust hint at the people who once lived there, while fractured stone and beams eaten away by rot tell stories of decay and failed reconstruction.

The pulse of the work is hauntological: blurred spectres, reverberations of misremembered folklore, pareidolia forming faces in the grain of timber and oxidized oil stains. The air carries the scent of burnt wires and outmoded devices, warning of the unsafeness of places swollen with asbestos and silence.

The music mirrors this decay—tattered and torn—as though scavenging lost melodies from the debris. Lyrically, the song is stitched from shards of Latin musical terms fused with the language of urbex. Latin surfaces only in fragments: half-remembered intonations from ritualistic Catholic Mass and fleeting refrains from gothic, psychological, and supernatural horror films of the 1960s through the early 1980s, sometimes slipping into pseudo-Latin evoking Rosemary's Baby or The Exorcist.

Urbexcelsis is an homage to letting the mind and senses play tricks: finding patterns in chaos, feeling what isn't there, seeing faces in old wallpaper stains, or hearing chants in silence—and, in the end, singing along with them.

The Quatrains of Wisdom, Op.82, after Rubáiyát by Omar Khayyam
Airat Ichmouratov

The quatrains of Omar Khayyam (1048–1131) celebrate love, beauty, and the fragile miracle of life. Forgotten for centuries before being rediscovered in the nineteenth century, they were gathered into the collection known as the Rubáiyát, which has since become a treasure of Eastern poetry.

First encountered at the age of sixteen, these brief poems profoundly shaped the composer's worldview, influencing his values and perception of time. Duo Étrange's commission for a work for soprano and chamber ensemble allowed this long-held dream to take shape as a four-movement suite.

To evoke the atmosphere and colours of medieval Persia, the duduk—known as the balaban in ancient Persia—was incorporated into the piece. Its warm, deeply human voice lends a timeless emotional hue to this meditation on life, love, and impermanence.

Dans un sentier tout parfumé / Danger, peur, honte
Fong Jeffrey

Le Roman de la Rose (c. 1230) is a medieval allegorical poem presenting love as both an alluring ideal and a perilous psychological maze. The texts of Dans un sentier tout parfumé and Danger, peur, honte are drawn from two scenes within the poem: the dreamer's entry into the walled garden of earthly paradise and a later treacherous battle against the tower protecting the rose he seeks.

The composition offers a fresh approach to writing for soprano and cello as a duo, highlighting the cello's versatility as both accompanist and soloist. This pairing creates a rich array of textures and colours while retaining an intimacy unique to the ensemble.

Rumi: Quatrains of Love
Luna Pearl Woolf

In Rumi's quatrains, the sensuality, spirituality, and revelation of his longer poems are distilled into short, concentrated vignettes. The selected texts speak of passion, love, and loss of control, each revealing an internal conflict and a shift of perspective.

Working with nine quatrains, the cycle explores love through loss of perspective, sacrifice, mystery, and the transition between life and death. Quatrain No. 1359 frames the work, asserting the folly of trying to understand love.

Tree of Life (Duo Version)
Maya Fridman

Tree of Life marks a first musical exploration of the concept of the Tree of Life, a central symbol in Jewish mystical tradition. The Tree of Life consists of ten sephirot, ten emanations through which the divine and the unknown are revealed. Originally conceived as a structured ascent through these spheres, the work evolved into a more open form. Performers are invited to form their own associations and shape their inner ascent through the music, turning the piece into a deeply personal and introspective experience.

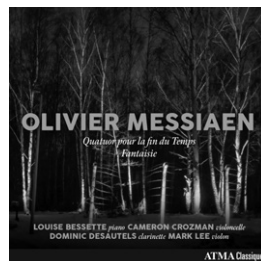
Simone : mythe moderne
Laurence Jobidon

Set to a text by Thomas Royer, Simone: mythe moderne follows the fast-paced professional life of Simone, a bureaucrat driven by quotas, productivity, efficiency—and above all, the promise of promotion. With its operetta-like character and pop-inflected piano harmonies, the work humorously yet incisively portrays the excesses of performance culture and career obsession in contemporary society.

DERNIÈRES PARUTIONS / LATEST RELEASES ATMA CLASSIQUE

Art Choral, Vol. 10 : Hallelujah
ACD2 2429

Olivier Messiaen :
Quatuor pour la fin du Temps & Fantaisie
ACD2 2940

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

This project has been made possible in part by the Government of Canada.

Ce projet a bénéficié du soutien du Conseil des arts du Canada pour la création de nouvelles œuvres.

This project received support from the Canada Council for the Arts for the creation of new works.

Producteur / Producer **Guillaume Lombart**

Réalisation, enregistrement, montage et mixage / *Produced, recorded, edited and mixed by*
Anne-Marie Sylvestre

Lieu d'enregistrement / *Recording venue*

Salle de concert – Domaine Forget, Saint-Irénée (Québec, Canada)

5, 6, 7 et 8 mai 2025 / May 5, 6, 7, and 8, 2025

Directrices artistiques / *Artistic Directors* **Anne-Marie Sylvestre (ATMA Classique),
Sahara von Hattenberger, Vanessa Croome**

Directrices musicales / *Musical Directors* **Sahara von Hattenberger, Vanessa Croome**

Directrice de production, éditrice du livret / *Production Director, Booklet Editor* **Estelle Mouden**

Graphisme du livret / *Booklet design* **Adeline Payette Beauchesne**

Photos Duo Étrange © **Marcus Shields**

Traduction / *Translation* **OXO Innovation**