

The logo for Ottawa Chamberfest features a stylized red '30' with the word 'OTTAWA' written vertically in black to its right. To the right of the '30' is the word 'CHAMBERFEST' in a large, bold, black sans-serif font.

OTTAWA CHAMBERFEST

Chamberfest's 30th Anniversary Celebration /

Fête du 30e anniversaire du Chamberfest:

Ironwood Quartet, Philip Chiu, Radia

Thursday, August 8, 2024 7:00 PM – Jeudi 8 août 2024 19 h 00

In the Composer's Own Words

The title, *The Song of the Quaking Aspens*, refers to a type of tree called *Populus Tremuloides* (also known as the 'Quaking Aspen'), which grows in large colonies all over North America. Remarkably, the individual trees in these forest-like colonies are clones of one another: genetically identical offshoots of a single organism managed by a vast, subterranean root system. While most individual trees typically live to about a hundred years, the age of the root system is far older; a clonal colony in Utah was estimated to be 80000 years old, making it the world's oldest living organism.

Daydreaming about trees and root systems led me to envision a musical narrative in which motivic fragments would gradually coalesce to reveal a hidden aural image. Like zooming out of a complex tapestry, these fragments are eventually meant to be perceived as part of a greater, transcendent whole.

The piece is cast in three movements that flow into one another without pause. In the first movement ("I. Canopy"), delicate threads in the upper registers of the piano suggest the shimmer of light dancing through the foliage, while the strings surge and ebb beneath like wind passing through leaves, at once fierce and fragile. The second movement ("II. Between the Pillars of Light") is a scherzo that evokes the teeming wildlife between the trees; its form is organic and ever-shifting, guided by the impulses of the present moment rather than by any imposed structure. In this movement, a multitude of stylistic worlds collide, flow and cross-pollinate, unified by a sense of propulsive vitality. Eventually, a new kind of song—sonorous and rapturous—emerges, revealing these musical 'trees' as branches that spring from a common foundation (III. Root System.) The effect, I hope, will be like journeying through a field of overtones and discovering the fundamental at the end.

The logo for Ottawa Chamberfest features a stylized red '30' followed by the word 'OTTAWA' in a vertical stack of black letters. To the right of this is the word 'CHAMBERFEST' in a large, bold, black sans-serif font.

OTTAWA CHAMBERFEST

This piece is suffused with the spirit of interconnectedness and belonging—themes that are prevalent in my creative output as a whole. But there is a subtler and more personal metaphor at work here as well. The many influences that haunt my practice—from Rachmaninoff and Stravinsky to progressive rock and film music, and finally, to the pinnacle of contrapuntal ingenuity that is the Baroque fugue—are like the ‘quaking aspens’ of imagination: seemingly disparate elements that nonetheless refer to an invisible root source. I believe that my creative voice—the part of me that yearns to flow between diverse systems and traditions—resides in this root source, and I am pleased to give it expression in *The Song of the Quaking Aspens*.

– Kevin Lau

This commission is dedicated to the memory of Mary and David Bullock, generously supported by Linda Harvey, in celebration of Ottawa Chamberfest’s 30th Anniversary. Written for Ironwood Quartet and Philip Chiu with support from the Ontario Arts Council.

Les mots du compositeur

Le titre, *The Song of the Quaking Aspens*, fait référence à un type d'arbre appelé Populus Tremuloides (également connu sous le nom de « peuplier faux-tremble »), qui pousse en grandes colonies dans toute l'Amérique du Nord. Fait remarquable, les arbres individuels de ces colonies forestières sont des clones les uns des autres : des ramifications génétiquement identiques d'un seul organisme, gérées par un vaste système racinaire souterrain. Une colonie clonale de l'Utah a été estimée à 80000 ans, ce qui en fait l'organisme vivant le plus ancien du monde.

Mes rêveries sur les arbres et les systèmes racinaires m'ont amené à imaginer un récit musical dans lequel des fragments de motifs s'uniraient progressivement pour révéler une image sonore cachée. À l'instar d'un zoom arrière sur une tapisserie complexe, ces fragments sont finalement perçus comme faisant partie d'un ensemble plus grand et transcendant.

The logo for Ottawa Chamberfest features a stylized red '30' followed by the word 'OTTAWA' in a vertical stack of black letters. To the right of this is the word 'CHAMBERFEST' in a large, bold, black sans-serif font.

OTTAWA CHAMBERFEST

L'œuvre est composée de trois mouvements qui s'enchaînent sans pause. Dans le premier mouvement (« I. Canopy »), les fils délicats des registres supérieurs du piano suggèrent le scintillement de la lumière dansant à travers le feuillage, tandis que les cordes s'élancent et refluent en dessous comme le vent passant à travers les feuilles, à la fois féroces et fragiles. Le deuxième mouvement (« II. Between the Pillars of Light ») est un scherzo qui évoque la faune grouillante entre les arbres ; sa forme est organique et changeante, guidée par les impulsions du moment présent plutôt que par une structure imposée. Dans ce mouvement, une multitude d'univers stylistiques s'entrechoquent, s'écoulent et se croisent, unifiés par un sentiment de vitalité propulsive. Finalement, un nouveau type de chant - sonore et enivrant - émerge, révélant que ces « arbres » musicaux sont des branches qui jaillissent d'un fondement commun (« III. Root System »).

Cette pièce est imprégnée de l'esprit d'interconnexion et d'appartenance, thèmes qui prévalent dans l'ensemble de ma production créative. Mais une métaphore plus subtile et plus personnelle est également à l'œuvre ici. Les nombreuses influences qui hantent ma pratique - de Rachmaninov et Stravinsky au rock progressif et à la musique de film, en passant par le summum de l'ingéniosité contrapuntique qu'est la fugue baroque - sont comme les « peupliers faux-tremble » de l'imagination : des éléments apparemment disparates qui renvoient néanmoins à une source racine invisible. Je crois que ma voix créative - la partie de moi qui aspire à circuler entre divers systèmes et traditions - réside dans cette source racine, et je suis heureux de lui donner une expression dans *The Song of the Quaking Aspens*.

– Kevin Lau

Cette commande est dédiée à la mémoire de Mary et David Bullock, avec le généreux soutien de Linda Harvey, pour célébrer le 30e anniversaire de l'Ottawa Chamberfest. Écrite pour le Ironwood Quartet et Philip Chiu avec le soutien du Conseil des arts de l'Ontario.