Night Light
PHIL CHIU, piano
LARA DEUTSCH, flute

Society, musical conventions, and tastes inevitably change and develop over time, but the shared human experiences that artists draw upon do not. The two overarching ideas that we used as inspiration for this album are *dreams* and *journeys*. Dreamy music is often associated with relaxation and easy-listening, but don't be fooled: this music has wickedly fast and thrilling sounds that capture the chaotic nature of dreams as well! We loved having the creative opportunity to use this dreamy thread to tie together the wide range of music (spanning 196 years) that you are about to hear. Having returned to many of our favourites, this recording project is also a meaningful celebration of our growth as artists and as friends. We're so glad you could join us on this journey. Happy listening!

Il est inévitable que la société, les conventions musicales et les goûts évoluent et se développent au fil du temps. Mais ce qui reste inchangé, c'est l'expérience vécue que partagent les êtres humains et dont les artistes s'inspirent. Pour cet album, nous nous sommes inspirés de deux concepts globaux : les *rêves* et les *voyages.* On associe souvent la musique à teneur onirique à la relaxation et à la détente, mais ne vous y trompez pas : cette musique renferme des sonorités terriblement rapides et palpitantes, qui saisissent aussi bien la nature chaotique des rêves! Nous avons adoré avoir cette occasion originale d'utiliser le fil conducteur des rêves pour relier tout l'éventail des musiques (dont la chronologie s'étend sur 196 années) que vous vous apprêtez à entendre. Ce projet, qui reprend bon nombre de nos morceaux préférés, est également une forme de célébration de notre développement en tant qu'artistes et amis. Nous sommes ravis que vous vous joigniez à nous dans ce voyage. Bonne écoute!

Phil & Lara

PHILIP CHIU

Described in *La Presse* as "a pianist-painter who transforms each musical idea into a beautiful array of colours," **Philip Chiu** is acclaimed for his brilliant pianism, sensitive listening, and a presence that eschews the hermit-pianist image in favour of openness, authenticity, and connection. Philip concertizes extensively as soloist and chamber musician all across Canada, as well as in concert halls in France, Japan, and the United States. He has recorded for Warner Music, ATMA Classique, Analekta, Leaf Music, and CBC Music, and can be heard regularly on BBC Radio, France Musique, ICI Musique, and CBC Music.

He is grateful for the support of Mécénat Musica, the Sylva Gelber Music Foundation, and the Canada Council for the Arts. Philip also wishes to thank his teachers and mentors, notably Marc Durand, Jenny Regehr, Susan Steele, and the late Peter Longworth. Philip is represented by Andrew Kwan Artists Management.

www.philipchiu.ca

Décrit par le journal *La Presse* comme étant un « pianiste peintre qui transforme chaque idée musicale en joli tableau de couleurs », **Philip Chiu** est encensé pour son sens exquis du piano, sa sensibilité à l'écoute et une présence qui fait fi de l'image du pianiste bourru, pour privilégier une personnalité ouverte, sympathique et authentique. Philip se produit beaucoup en concert en tant que soliste et dans des ensembles de musique de chambre partout au Canada, ainsi que dans des salles de concert en France, au Japon et aux États-Unis. Il a enregistré pour Warner Music, ATMA Classique, Analekta, Leaf Music et CBC Music et on l'entend régulièrement à BBC Radio, France Musique, ICI Musique et CBC Music.

Il exprime sa reconnaissance aux organismes qui le soutiennent, dont Mécénat Musica, la Sylva Gelber Music Foundation et le Conseil des arts du Canada. Il souhaite également remercier ses professeurs et ses mentors, notamment Marc Durand, Jenny Regehr, Susan Steele et feu Peter Longworth. Philip est représenté par Andrew Kwan Artists Management.

LARA DEUTSCH

Named one of 2020's Rising Stars by *BBC Music Magazine*, flutist **Lara Deutsch** is a versatile soloist, chamber musician, and orchestral player known for her engaging warmth and ability to connect with audiences. Recipient of the $125,000 Prix Goyer for collaborative artists in 2019-2020, she is happiest when performing chamber music with her favourite musical partners. These include pianist Phil Chiu (of course!), pianist Frédéric Lacroix, guitarist Adam Cicchillitti, and harpist Emily Belvedere (Duo Kalysta), with whom she released her first album, *Origins,* on the Leaf Music label in 2019.

Lara performs on a 14k gold Haynes flute, generously loaned by Canimex Inc. of Drummondville, Quebec. She is incredibly grateful for the support of Mécénat Musica, the Canada Council for the Arts, and FACTOR in her ongoing projects, as well as for the years of invaluable guidance from her principal teachers and mentors: Denis Bluteau, Tim Hutchins, Camille Churchfield, Cathy Baerg, and Jean François Ménard. She is represented by Latitude 45 Arts.

www.laradeutsch.ca

Nommée par *BBC Music Magazine* comme une des étoiles montantes de 2020, la flûtiste **Lara Deutsch** est une musicienne polyvalente qui se produit en soliste, en musique de chambre et en orchestre et qui est connue pour le côté chaleureux de ses prestations et sa capacité de nouer des liens de proximité avec son auditoire. Elle a remporté le prix Goyer d'une valeur de 125 000 dollars en 2019–2020 et ce qui la rend le plus heureuse, c'est de se produire en musique de chambre avec ses partenaires musicaux préférés. Le pianiste Philip Chiu fait partie de ceux-là, bien entendu, mais aussi le pianiste Frédéric Lacroix, le guitariste Adam Cicchillitti et la harpiste Emily Belvedere (Duo Kalysta), avec qui elle a sorti son premier album, *Origins,* chez la maison de disques Leaf Music en 2019.

L'instrument de Lara est une flûte Haynes en or à 14 carats, qui lui a été généreusement prêtée par Canimex Inc. de Drummondville, au Québec. Elle est extrêmement reconnaissante à Mécénat Musica, au Conseil des arts du Canada et à FACTOR de leur soutien à ses différents projets, ainsi qu'à ses principaux professeurs et mentors pour les conseils inestimables qu'ils lui ont prodigués au fil des ans : Denis Bluteau, Tim Hutchins, Camille Churchfield, Cathy Baerg et Jean François Ménard. Elle est représentée par Latitude 45 Arts.

TAKASHI YOSHIMATSU (b. 1953)
Digital Bird Suite, Op. 15

When we first played *Digital Bird Suite* (1984) at Lara's final undergraduate recital in 2012, we immediately fell in love with the music of Takashi Yoshimatsu – so much so that we perform his music whenever possible. One of Japan's most famous composers, Yoshimatsu is known not only for his classical music but also for his work on the soundtrack of the enormously popular anime series, *Astro Boy*. With a background in progressive rock and jazz, as well as a deep love and appreciation for the Beatles and Pink Floyd, his style is eclectic and unique with its head-bopping rhythms and catchy tunes.

Though Yoshimatsu did not include any specific story notes for *Digital Bird Suite*, the suggestive titles of the movements led us to dream of a futuristic bird living in a world in which it does not totally belong. Similar to the concept of the *Astro Boy* series, where robots coexist with humans, we imagine these birds as mechanical and disconnected from the natural world that we know. Whether this is the next plotline for a Pixar movie or a rather sober commentary on the state of our planet is unclear, but we know that it makes for a piece that is fiendishly challenging to play and beautiful in an otherworldly way.

La première fois que nous avons joué *Digital Bird Suite*, œuvre remontant à 1984, lors du récital final de Lara pour ses études de premier cycle, en 2012, nous sommes immédiatement tombés amoureux de la musique de Takashi Yoshimatsu — à tel point que nous interprétons ses œuvres à chaque fois que nous en avons la possibilité. Takashi Yoshimatsu est l'un des plus célèbres compositeurs du Japon, qui est connu non seulement pour ses œuvres de musique classique, mais aussi pour son travail sur la bande sonore de la série animée *Astro Boy*, qui jouit d'une énorme popularité. Issu du milieu du rock progressif et du jazz et grand amateur de la musique des Beatles et de Pink Floyd, le compositeur a un style éclectique et unique en son genre, avec ses rythmes aguichants et ses mélodies entraînantes.

Même si Yoshimatsu n'a pas inclus dans sa partition de notes particulières sur le contenu narratif de *Digital Bird Suite*, les titres suggestifs des différents mouvements nous ont conduits à rêver d'un oiseau futuriste vivant dans un monde où il n'aurait pas vraiment toute sa place. Comme dans le concept de la série *Astro Boy*, où les robots coexistent avec les êtres humains, nous imaginons des oiseaux mécaniques déconnectés du monde naturel que nous connaissons. Nous ne savons pas vraiment s'il s'agit de l'intrigue du prochain film de Pixar ou d'un commentaire d'une assez grande gravité sur l'état de notre planète, mais nous savons que le résultat est une œuvre qui est extrêmement difficile à exécuter et d'une beauté surréelle.

JOCELYN MORLOCK (b. 1969)
I conversed with you in a dream

"The four short pieces which comprise *I conversed with you in a dream* were inspired by fragments of poetry written by Sappho. Nearly all of Sappho's poetry is preserved in fragmentary forms (of the various phrases I used, only "a delicate fire" is excerpted from a full poem). I find these fragments incredibly powerful and evocative; the various sound-worlds of each of these short pieces were conceived of as responses to Sappho's pungent imagery." – *Jocelyn Morlock*

I conversed with you in a dream (2006), which we first played together in 2014 at the Orchestre symphonique de Montréal's Manulife Competition, was the original building block of this album; its dreamy subject matter is the thread that ties together all of the repertoire on *Night Light*. Having played a number of Jocelyn's works, we admire the poignant, haunting quality of her writing, often redolent of nature. (She also happens to be a wonderful collaborator and personality.) We appreciate most the journey on which this piece brings us: from the childlike nostalgia of the opening, to the swirling colours of the inner movements, and finally – in Phil's illuminating words – into the haze of a new-age, psychedelic trip.

« Les trois brefs morceaux qui composent *I conversed with you in a dream* sont inspirés des fragments poétiques de Sappho. La poésie de Sappho a, dans sa quasi-intégralité, uniquement été préservée sous forme de fragments. (Parmi les diverses expressions que j'ai utilisées, seule "*a delicate fire*" est tirée d'un poème complet.) Ces fragments possèdent, selon moi, une force évocatrice incroyable; les divers univers sonores suggérés par ces différents morceaux courts ont été conçus en réaction à l'imaginaire piquant qui caractérise la poésie de Sappho. » — *Jocelyn Morlock*

L'œuvre *I conversed with you in a dream* de 2006, que nous avons interprétée pour la première fois ensemble en 2014 au concours Manulife de l'Orchestre symphonique de Montréal, a été la première pierre que nous avons posée dans la construction de cet album. Son sujet onirique est le fil conducteur qui relie tous les morceaux du répertoire figurant dans *Night Light*. Nous avons interprété plusieurs œuvres de Jocelyn Morlock et nous avons beaucoup d'admiration pour le caractère émouvant et obsédant de sa musique, qui évoque souvent la nature. (Il se trouve qu'elle est aussi une merveilleuse collaboratrice et que nous aimons beaucoup sa personnalité.) Ce que nous préférons, c'est le périple dans lequel cette œuvre nous embarque : de la nostalgie enfantine de l'ouverture au tourbillon de couleurs des mouvements qui forment le noyau de l'œuvre, pour déboucher enfin — comme le dit Phil dans ses paroles éclairantes — dans la brume d'une évasion *new age* et psychédélique.

FRÉDÉRIC LACROIX (b. 1974)
Night

Night (2020) was the inspiration for both the album title and the beautiful photography in this booklet. We are big fans of Fred, both as a musician and as a human being, so it was a privilege to be the first to perform and record this piece. In Fred's words:

"Since our first collaboration, when Lara was a pre-teen, I have always admired her playing and I offered soon after to write her a piece. (I also admire Phil's playing, though I haven't known him for the same length of time.) After many years and several fruitless attempts, I finally was able to complete *Night*, a piece written for Lara and Phil.

"I was inspired by the road trip that my family and I took across Canada in 2019. While there are specific moments that I would have loved to underline with music, like being at the foot of Mount Robson, the music I conceived was in no way equal to the inspiring natural beauty that Canada offers. In the end, the four pieces, while partly inspired by specific events, are not limited to the locales that inspired them, but are rather evocative of the feelings that each moment triggered.

"The first movement, 'Light', recalls our family drives in the Vancouver lights at night. The second movement, 'Trees', was inspired by the eerie (and somewhat scary) feeling one can get during the tree-lined walk from one's campsite to the washroom in the dark. 'Embers', the third movement and the most musically illustrative of the four, is a picture of a fire dying out, with fragments of faux-folk melodies interspersed throughout as a tribute to campfire singing. After the fire has died, we are left with darkness, which in the country is often lit with an awe-inspiring, star-filled sky. 'Stars', the final movement, ends the cycle quietly and peacefully."

L'œuvre *Night* (2020) est ce qui a inspiré à la fois le titre de l'album et les superbes photographies qui illustrent ce livret. Nous sommes de grands adeptes de Frédéric, à la fois en tant que musicien et en tant qu'être humain, et cela a donc été un privilège pour nous de pouvoir être les premiers à interpréter et à enregistrer cette œuvre. Laissons la parole à Frédéric:

« Depuis notre première collaboration, quand Lara n'était encore qu'une jeune fille, j'ai toujours admiré sa façon de jouer et je n'ai pas tardé à lui proposer de composer un morceau pour elle. (J'admire aussi la façon de jouer de Phil, même si je ne le connais pas depuis aussi longtemps.) Après de nombreuses années et plusieurs tentatives infructueuses, j'ai enfin réussi à achever *Night*, œuvre composée pour Lara et Phil.

Ce qui m'a inspiré, c'est un périple routier à travers le Canada que nous avons entrepris, moi et ma famille, en 2019. Il y a eu plusieurs moments bien particuliers que j'aurais aimé illustrer sous une forme musicale, comme notre arrivée au

FRÉDÉRIC LACROIX (b. 1974)
Night *(con't)*

pied du mont Robson, mais la musique que j'ai conçue ne saurait en aucun cas prétendre égaler la beauté naturelle du Canada, qui est une telle source d'inspiration pour moi. Au bout du compte, les quatre mouvements, s'ils ont été en partie inspirés par des événements bien particuliers, ne se limitent pas aux lieux qu'ils évoquent, mais font plutôt allusion aux sentiments que chacun de ces moments a pu susciter.

Le premier mouvement, "Light", évoque nos promenades en famille en voiture dans les lumières de Vancouver, la nuit. Le deuxième mouvement, "Trees", s'inspire du sentiment surnaturel (et quelque peu angoissant) qu'on peut éprouver quand, au campement, on marche le long des arbres pour se rendre aux toilettes. "Embers", le troisième mouvement, qui est le plus figuratif des quatre, est l'image d'un feu qui s'éteint, avec des fragments de mélodies pseudofolkloriques qui le parsèment, comme pour rendre hommage aux chants que les gens peuvent chanter autour d'un feu. Une fois que le feu s'est éteint, il ne reste que l'obscurité, qui est souvent, à la campagne, éclairée d'une époustouflante voûte céleste remplie d'étoiles. Le dernier mouvement, "Stars", vient clôturer le cycle dans le calme et la paix. »

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Introduction and Variations on “Trockne Blumen,” Op. 160, D. 802

Schubert’s *Introduction and Variations on “Trockne Blumen”* (1824) is based on a song from his famous cycle, *Die schöne Mullerin*. A tale of unrequited love, the cycle depicts the story of a young wanderer who falls for a miller’s daughter, though she never truly returns his affections. In “Trockne Blumen” (Withered Flowers), the wanderer has an elaborate death dream in which he is buried with withered flowers once given to him by the miller’s daughter. In the dream, he fantasizes about the moment she visits his grave and witnesses her flowers blooming again, finally recognizing his undying love for her.

Our first studio recording as a duo was a version of these *Variations* by Schubert in 2014. Many years later, we decided to include this stunning work on our first album as a way of reflecting on our growth as musicians; like most works in the form of a theme and variations, it is as challenging to execute its technical passages as it is daunting to convey the exquisiteness of its simplest melodies. Though the work has no narrative association to the original tale (the only link to the cycle being the main musical theme itself), its elements of dreams and journeys fit perfectly into the concept of *Night Light*, allowing for a natural weaving of old and new repertoire.

L’œuvre *Introduction et variations pour flûte et piano sur « Trockne Blumen »* de 1824 se fonde sur le thème du lied « Trockne Blumen » du célèbre cycle de *La Belle Meunière*. Ce cycle est une histoire d’amour non partagé, dans laquelle un jeune vagabond tombe amoureux de la fille d’un meunier, même si celle-ci ne l’aimera jamais vraiment en retour. Dans « Trockne Blumen » (qui signifie « fleurs fanées »), le jeune homme fait un rêve très frappant, dans lequel il meurt enterré sous des fleurs fanées qui lui ont été données, un jour, par la fille du meunier. Dans ce rêve, il imagine les moments où celle-ci se rend sur sa tombe et découvre que ses fleurs ont refleuri, ce qui la conduit à prendre enfin conscience de son amour éternel pour elle.

Notre premier enregistrement en duo était une version de ces variations de Schubert, en 2014. Bien des années plus tard, nous avons décidé d’inclure cette œuvre épatante dans notre premier album, afin d’illustrer notre développement en tant que musiciens. Comme la plupart des œuvres prenant la forme d’un thème suivi de variations, elle est à la fois difficile à exécuter sur le plan technique et intimidante pour ce qui est de parvenir à rendre le caractère exquis de ses mélodies les plus simples. Même si cette œuvre n’est pas liée, sur le plan purement narratif, au conte d’origine (le seul lien avec le cycle de lieder étant le thème musical principal lui-même), les rêves et les voyages qui s’en dégagent sont parfaitement compatibles avec le concept de l’album *Night Light*, ce qui nous permet d’entrelacer d’anciens morceaux de notre répertoire avec de nouveaux morceaux.

THANK YOU

You know what they say – it takes a village to produce an album. We'd like to say a heartfelt thank you to:

The entire team at Leaf Music, for their patience, expertise, hard work, and constant support.

The Canada Council for the Arts and FACTOR, for the generous funding without which this album would not have been possible.

Jack Kelly, for making us sound pretty good (and for excellent restaurant suggestions).

Fred Lacroix, for writing us our very own musical road trip.

The team at the Isabel Bader Centre for the Performing Arts, for letting us record in their beautiful space on the edge of Lake Ontario and for making everything as easy as possible.

Roger Dubois & Canimex, for the loan of such an incredible flute that almost plays itself.

Brent Calis, the magician, for the unrivaled photography.

Jesse Luimes, for creating a perfectly whimsical album design from the vaguest of instructions.

Doug & Ali Crowder, for lending and driving the convertible on the cover that made us look so much cooler than we are.

REMERCIEMENTS

Vous savez ce qu'on dit : il faut tout un village pour produire un album. Nous souhaitons adresser nos remerciements les plus chaleureux :

à toute l'équipe de Leaf Music pour sa patience, son expertise, son grand travail et son soutien sans faille

au Conseil des arts du Canada et à FACTOR pour le financement généreux sans lequel cet album n'aurait pas pu voir le jour

à Jack Kelly pour tout ce qu'il a fait pour que nous ayons une si belle sonorité (et pour ses excellentes suggestions de restaurants)

à Fred Lacroix pour le voyage musical qu'il a composé rien que pour nous

à l'équipe du Isabel Bader Centre for the Performing Arts pour nous avoir laissé enregistrer dans son splendide local au bord du lac Ontario et pour avoir rendu les choses aussi faciles que possible

à Roger Dubois et à Canimex pour le prêt de cette flûte incroyable qui joue presque toute seule

à Brent Calis, le magicien, pour ses photographies sans égales

à Jesse Luimes pour la conception d'un album tout à fait original à partir des instructions les plus vagues

à Doug et Ali Crowder pour avoir prêté et conduit la décapotable qui figure en couverture et qui vous fait croire que nous sommes beaucoup plus dans le vent que nous ne le sommes en réalité

CREDITS / PERSONNEL

Philip Chiu
Piano

Lara Deutsch
Flute
Flûte

Jeremy VanSlyke
Executive Producer
Producteur exécutif

Jack Kelly
Recording Engineer
Ingénieur du son

Ben Barton Creelman
Anna Shepard
Post Production
Post-production

Kristan Toczko
Art Director and
Graphic Layout
Conceptrice-graphiste
et présentation graphique

Jesse Luimes
Graphic Design
Graphisme

Brent Calis
Photographer
Photographe

Lara Deutsch
Liner Notes
Textes

Jill Rafuse
Copy Editor
Révision

Pierre Igot
Translation
Traduction

Isabel Bader Concert Hall
Kingston, Ontario
August 15-17, 2021
15-17 août 2021
Recording Sessions
Sessions d'enregistrement

Lara Deutsch performs on a 14k gold Haynes flute, generously loaned by Canimex Inc. of Drummondville, Quebec.

Lara Deutsch joue sur une flûte en or 14 carats fabriquée par Haynes, gracieusement prêtée par Canimex Inc. de Drummondville, Québec.

FACTOR
THE FOUNDATION ASSISTING CANADIAN TALENT ON RECORDINGS
WITH SUPPORT FROM CANADA'S PRIVATE RADIO BROADCASTERS

This project has been made possible in part by the Government of Canada. Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

Canada

Canada Council for the Arts
Conseil des arts du Canada

We acknowledge that Leaf Music's work spans many Territories and Treaty areas and that our office is located in Mi'kma'ki, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq People.

Nous tenons à souligner que le travail de Leaf Music traverse plusieurs territoires et zones de traités. Notre siège social est situé au Mi'kma'ki, territoire ancestral non cédé du peuple mi'kmaw.

leaf music™

℗ 2022 Leaf Music ULC, 201-5531 Young Street, Halifax, Nova Scotia, Canada.
All rights reserved. Unauthorized copying, hiring, lending, public performance, and broadcasting of this recording prohibited.

Night Light

PHIL CHIU, piano
LARA DEUTSCH, flute

TAKASHI YOSHIMATSU (b. 1953)
Digital Bird Suite, Op. 15

1 I. Bird-phobia
2 II. A Bird in the Twilight
3 III. Twitter Machine
4 IV. A Bird in the Noon
5 V. Bird Circuit

JOCELYN MORLOCK (b. 1969)
I conversed with you in a dream

6 I. I conversed with you in a dream (I)
7 II. Mingled with all kinds of colours
8 III. A delicate fire
9 IV. I conversed with you in a dream (II)

FRÉDÉRIC LACROIX (b. 1974)
Night

10 I. Lights
11 II. Trees
12 III. Embers
13 IV. Stars

FRANZ SCHUBERT (1797-1828)
Introduction and Variations on "Trockne Blumen," Op. 160, D. 802

14 Introduction
15 Theme
16 Variation I
17 Variation II
18 Variation III
19 Variation IV
20 Variation V
21 Variation VI
22 Variation VII