

NAXOS

LA FEMME

A Journey of Female Composers

FLAKA GORANCI · MEZZO-SOPRANO
WORLD CHAMBER ORCHESTRA

La Femme

A Journey of Female Composers From Orient to Occident

Flaka Goranci, Mezzo-soprano
World Chamber Orchestra
Konstantinos Diminakis

Dima Orsho Soprano
Zoryana Kushpler Mezzo-soprano
Maximilian Bratt Violin
Teodora Miteva Cello
Donka Angatscheva Piano

Konstantinos Diminakis

Photo: Luke Watzke

- [1] **The borrowed Dress** (2017) 7:05
Composer: Suad Bushnaq (b. 1982) / Kushtrim Gashi (b. 1984) Adap.
- [2] **Those Forgotten on the Banks of the Euphrates** (2017) 7:02
Composer: Dima Orsho (b. 1975) / Kushtrim Gashi Adap.
Lyrics: Anonymous (ancient orally transmitted poetry from the Syrian Jazeera region)
- [3] **Salomea** 3:16
Composer: Jasmin Reuter (b. 1981)
- [4] **Ой не світи місяченьку (Oy ne svity, misyachen'ku)** 3:21
(arr. for 2 voices, piano and violin) (2022)
Composer / Lyrics: Traditional (Ukrainian folk song)
Arranger: Zoryana Kushpler (b. 1975)
- [5] **Wiegala** (arr. for voice) (2021) 1:18
Composer / Lyricist: Ilse Weber (1903–1944)
Arranger: Flaka Goranci (b. 1985)
- [6] **Sicilienne** (arr. for cello and orchestra) (2021) 3:27
Maria Theresia von Paradis (1759–1824)
Arranger: Teodora Miteva (b. 1976)
- [7] **The Window** (2020) 2:35
Composer: Niloufar Nourbakhsh (b.1992)
Lyrics: Forough Farrokhzad (1935–1967)
- [8] **The Speech of Love** (arr. for voice and orchestra) (2021) 3:59
Composer / Text for narration: Flaka Goranci
Arranger: Tina Schauer (b. 1982)
- [9] **Blumenleben, Op. 19 – No. 5. Rose** (1904–05) 2:15
Composer: Dora Pejačević (1885–1923)
- [10] **Zeh hayofi** (2005) 3:25
Composer: Ella Milch-Sheriff (b. 1954)
Lyrics: Yona Wallach (1944–1985)
- [11] **Perpetuo** (encore version, 2020) 2:51
Composer: Annamaria Kowalsky (b. 1991)

[12]	Pelagia (arr. for voice and cello) (2021) Composer / Lyrics: Kassia (b. 810 CE; d. by 867) Arranger: Teodora Miteva (b. 1976)	2:35
[13]	Peperuga Composer: Albena Petrovic-Vratchanska (b. 1965) Lyrics: Traditional Bulgarian	3:57
[14]	3 Concert Études: No. 1. Dantel (1979) Composer: Nazife Güran (1921–1993)	3:26
[15]	Со маки сум се родила (So maki sum se rodila) (arr. for voice and orchestra) (2021) Composer / Lyrics: Traditional (Macedonian folk song) Arranger: Valentina Velkovska-Trajanovska (b. 1976)	4:16
[16]	Sarabande for clarinet, violin and piano (2001/2014) Composer: Isidora Žebeljan (1967–2020)	4:11
[17]	Il primo libro delle musiche – Chi desia di saper (arr. for voice and orchestra) (2021) Composer: Francesca Caccini (1587–1641) Lyrics: Anonymous Arranger: Karol Gostynski (b. 1978)	2:59
[18]	Haï Luli (1880) Composer: Pauline Garcia-Viardot (1821–1910) Lyrics: Xavier de Maistre (1763–1852)	3:34
[19]	Hana Composer / Lyrics: Eriona Rushiti (b. 1971)	3:55
[20]	Bésame mucho (arr. for voice and orchestra) (1941, arr. 2021) Composer / Lyricist: Consuelo Velázquez (1916–2005) Arranger: Tina Schauer	3:59
[21]	Pata Pata (arr. for voice and orchestra) (1967, arr. 2021) Composer / Lyrics: Miriam Makeba (1932–2008) Composer / Lyrics: Jerry Ragovoy (1930–2011) Arranger: Tina Schauer	3:21

Total time 76:58

La Femme - A Journey of Female Composers

Foreword

Women shown in paintings have mostly been painted by men: *Susanna at her Bath*, *The Hunt of Diana*. When women are sung about, they are mostly sung about in the words of men: Adalbert Chamisso wrote the words to *Women's Love*, from its first recognition to its loss. Likewise Christoph Hein, in his successful novella *Dragons Blood*, presented the reading public with a woman's life, depicting her as an outsider and suffering from life. For a long time, the language of men gave women their voice. History became His-story, in which women scientists and artists were passed over, women's successes were attributed to men and biographical documents were destroyed. Outstanding women were declared outsiders, exceptions or dilettantes.

It also seemed sufficient for a long time, far too long, for the listening women to have

their lives told by men. Textbooks and music publishers offered neither information nor sheet music by women; from an early age, the music public and generations of music students were sworn to a repertoire that excluded women.

It went so far that female authors like the Brontë sisters chose male pseudonyms, publishing as Curren, Ellis, and Acton Bell; a certain Amantine Aurore Dupin de Francueil called herself George Sand; books by Colette were read under the author's name Willy. Female composers like Amy Beach gave only the initials of their first name, Hilda Loewe called herself Henry Love.

Femme – this present journey of women composers – offers musical stories and hits. What the women on this CD have in common is an unrelenting will to be artistic, against the opposition of family members, of educational institutions, conductors and artistic directors. All these women knew of the disadvantage of their gender and often of yet another stigma, the colour of their

skin. Nevertheless, they composed, and in addition they were committed to women's and human rights, to pacifism, to their composing colleagues, and to the exploitation rights regarding their artistic properties. Some of them founded a new tradition like the Serbian composer Zebelman; others like Francesca Caccini used their position at court to offer a stage for their music and their female colleagues.

Pauline Viardot was not only a composer and teacher; she was an advocate for women's and civil rights. Consuelo Velázquez would go down in history not only as a hit composer, but also for her political advocacy as a member of parliament and for copyright. Miriam Makeba's *Pata Pata* fuelled her political work for civil rights and a new South African self-confidence. The Albanian composer Rushiti experienced political opposition because of her involvement with the music of her time, from Bartók to Messiaen. The composer and poet Ilse Weber offered music as a means of survival to the children she cared

for in the Theresienstadt concentration camp. She went to her death with them; her son saved her songs for posterity.

Dr. phil. Mag. art. Irene Suchy

English translation: Hans Schano

SUAD BUSHNAQ (b. 1982) is a versatile first-generation Jordanian-Canadian composer of Bosnian, Syrian and Palestinian roots living in the US. Her film and concert music, described as 'reflective and touching' (BBC), which tackles themes of identity, memory, loss, war, diaspora, peace and coexistence, makes her an award winner, and her *oeuvre* is performed worldwide. One of the compositions, which deals with these phenomena, is *The Borrowed Dress*, a piece she composed for an award-winning short documentary with the same title. The content of the piece follows a Syrian family that's been scattered across Europe during the war. The piece is a lament, a plea for the inability to change things, a personal experience transformed into music brilliantly by the composer.

DIMA ORSHO (b. 1975) a Syrian soprano singer, clarinet player and composer acclaimed for her singing by Hamburger Abendblatt as 'the most beautiful thing human vocal cords can produce' and yet with no limited musical interests. As a composer, she's written music for TV, Radio, Theatre and Cinema. Orsho released more than ten recordings as a soloist and in various collaborations. *Those Forgotten on the Banks of the Euphrates* is another one of the compositions with lyrics and melody from Orsho dedicated to her birth country, which has gone through many difficult challenges. Through the intense emotions, the piece reflects the stagnation, suffering and pain of a society that, through prayers, seeks the blessing of the only one who they think did not forget them: God.

JASMIN REUTER (b. 1981) is a composer and multi-instrumentalist based in Berlin, known through her unique melodies and harmonies in film music. An award-winning composer, influenced by the work of Stravinsky and Johann Johannsson, Reuter

is distinguished for her different cultural backgrounds fused in a style which represents the creative individuality of the composer. Salomea, was dedicated to the short movie titled *Salomea's Nose*. The story is about sibling rivalry, disfigurement, and the pain that binds us. In just a few minutes of music, the listener can easily notice the ability of the composer to deepen naturally in the psychological aspect of the characters of the film, enabling us to experience/visualize the story also only through music.

ZORYANA KUSHPLER (b. 1975) is a well-known mezzo-soprano of Ukrainian origin based in Vienna. The year 2000 marked the beginning of her international career, working with large ensembles, troupes and opera houses in Europe. For the Ukrainian people Kushpler is recognised as one of the most outspoken artists seeking the return of peace and stability to her country, and she does this by promoting her native culture. According to Kushpler who rearranged the song for this album, the song is more than 200 years old

and its author remains anonymous. It is only 150 years ago that the song was rearranged from the popular Ukrainian composer Mykola Lysenko. *Oi ne sviti misecenco* is a love song, which through the melody represents the rich Ukrainian spiritual culture.

ILSE WEBER (1903–1944) a Jewish poet and songwriter, born in Vítkovice, today Czech Republic, was known for her songs and theatre pieces dedicated to Jewish children. She wrote around 60 poems and set many of them to music, employing deceptively simple tunes and imagery to describe the horror of her surroundings. The idea of writing children's songs came from the moment she arrived in the Theresienstadt concentration camp in February 1942 where she began working as a nurse in the children's infirmary. It is said that Weber sang to her son and many other children as she accompanied them voluntarily into the gas chambers. Not infrequently the lullabies are dedicated to children affected by war, genocide and in the lyrics of *Wiegala* with all the security given

to children to maintain peace, is the moon, its incomplete light which shows the extreme sadness of the experiences. In this recording, *Wiegala* comes in its most original version, a cappella, a lament for the children of the camp.

MARIA THERESIA VON PARADIS

(1759–1824) known as a virtuosa (Mozart may have written the *Piano Concerto No. 18 in B flat major* for her, Haydn composed the *Piano Concerto* of 1770 and Salieri the *Organ Concerto* of 1773), was an Austrian blind piano prodigy, singer, composer and music professor long since forgotten. With an excellent memory and exceptionally accurate hearing, Paradis toured Europe in the 17th and 18th centuries. In addition to her performing and composing career, she expanded her music activity by becoming a founder of a music school in Vienna in 1808. Paradis's legacy was to help others who were blind so that they too, could write music. And this is how she co-founded with Valentin Haüy, the first school for the blind, which opened in 1785. *Sicilienne in E flat*

major, the most famous compositions ascribed to Paradis was originally penned for violin and piano and is performed widely by cellists. A short piece of music, with soft melodic lines, as melancholic and radiant as the Paradis character is described, is based on the *Larghetto* movement from Carl Maria von Weber's *Violin Sonata in F major, Op. 10, No.1*.

NILOUFAR NOURBAKSH (b. 1993) described as 'stark' by WNPR and 'darkly lyrical' by *The New York Times*, a winner of the Second International Hildegard Commission award and a 2019 recipient of the Opera America's Discovery Grant, Niloufar Nourbakhsh's music has been performed at numerous festivals and venues. A founding member and co-director of the Iranian Female Composers Association, Nourbakhsh is a strong advocate of music education and equal opportunities. She is one of the youngest composers who gave voice to her community around the world through her creativity from small to complex musical forms. Nourbakhsh uses her

entire creative process to portray the extremely difficult social circumstances of her people. With *The Window*, she celebrates the refugee community, from her own feelings and experiences. The poem, which is originally in Persian, is written by the great Iranian female poet Forugh Farrokhzad, known for her poetry of protest, poetry which reveals the experiences and unspoken secrets of women.

FLAKA GORANCI (b. 1985) a well-known Kosovan/Austrian mezzo-soprano who grew up in the Republic of Kosovo where she took her first piano lessons. At the Albanian Academy of Music she finished her Bachelor's degree and made her debut as Rosina in *Il barbiere di Siviglia* at the age 22. After this she completed her Master's degree in Tel Aviv, Israel. Vienna, her hometown, was the city from where she started her international career. Performing mostly the roles of Carmen, Charlotte, Olga, Eboli, Adalgisa and many others, she continued to compose different songs, write lyrics and also produce different projects. Since the

day she fell pregnant, the mixture of emotions while performing on stage, made her think more about women in music, their experiences, but also their challenges – this is how *La Femme* came to life, as a dedication to all creative women in music. Being herself a war child but also inspired by the composers of this project, Flaka wrote the music and the text for *The Speech of Love*. Considering the influence of different cultures during her journey, it is not surprising that the Balkan motifs, those from the Middle East combined with the Viennese waltz, are present in this work. *The Speech of Love* is a manifestation of the divine feeling, of love, equality, kindness and humanity for the future.

DORA PEJAČEVIĆ (1885–1923) was a Croatian composer and violinist, born in Bucharest, founder of modern Croatian chamber and orchestral music, and the first woman in Croatia to compose orchestral pieces. Pejačević is one of the important female composers of early 20th century. Most of her compositions were strongly

influenced by Schumann, Brahms, Grieg and Tchaikovsky. Her compositions were performed more often abroad than in her own country, but she is now credited with founding modern Croatian chamber and concert music. Soon after Pejačević's death, her work was forgotten and only rediscovered in the 1980s, spurred on by the research of the Croatian musicologist Koraljka Kos. *Rose* is the fifth of eight pieces from the work *Blumenleben*. *Rose* is another piece of the collection where the composer, through musical sounds, brings us the beautiful blossoming season, with feelings of nostalgia but also optimism for the future.

ELLA MILCH SHERIFF (b. 1954) is one of Israel's most prolific composers. She is known for her unique musical style, which blends contemporary western music with Jewish, Israeli and Middle Eastern motifs. It was during her military service that she decided to study classical music. Sheriff is known as an opera composer, a very complex music form which gave her internation-

al acclaim. She chose to tell her life story through her music and this is why the main topic in her work is either that of a woman, refugee or stranger. *Zeh hayofi* a Hebrew poem, a tribute dedicated to her friend who passed away at a very young age, was chosen by Sheriff for this recording, a song which, according to her, might not represent her typical compositional style but still shows the emotional depth which characterises the composer's music and, at the same time, promotes her traditional culture.

ANNAMARIA KOWALSKY (b. 1991) a performer, composer and visual artist with a wide recognition and works of art which are performed and exhibited internationally. According to Kowalsky, her current practice in music and art are a consequence of the realisation that whatever she has to say can be better expressed in an abstract way than through words. The combination of several disciplines made her art highly attractive and sought after in today's world. *Perpetuo*, a work for violin solo written in 2020, unites diverse influences of the solo literature for

violin in the geometric-dynamic cosmos of Annamaria Kowalsky. *Perpetuo* represents the multidisciplinary artist.

KASSIA (c. 810–865) born in an aristocratic family in Constantinople, was a Byzantine abbess, poet, composer and hymnographer. She is the earliest woman composer whose works have survived – many of which are considered extremely significant. Kassia wrote spiritual poetry and composed music to accompany it and is notable as one of only two Eastern Roman women known to have written in their own names during the Middle Ages. She wrote many non-liturgical verses as well. Kassia was not afraid to speak her mind, but 9th-century Constantinople was rocked by fierce debate over the legitimacy of religious images. Kassia stood up to defend the veneration of the icons, through writing and action. *Pelagia*, a hymn to St Pelagia, which is dedicated to an infamous courtesan of Antioch named Pelagia, a believer who was baptised and spent the rest of her life as a male monk and was not discovered

to be a woman until her death, represents the combative character of Kassia.

ALBENA PETROVIC VRATCHANSKA

(b. 1965) is a Luxembourgish composer, pianist and pedagogue of Bulgarian origin. She has written over 600 works in a wide variety of genres and instrumentation, including operas, concertos, chamber music, vocal and solo piano works, which have been published, recorded and performed worldwide. Some of her works are published by renowned publishing houses and her works have received international acclaim. She received nominations for Opus Klassik 2019 and Opus Klassik 2020. *Peperuga*, (an ancient text, commissioned for *La Femme*) is, according to the composer, an archaic ritual for summoning rain, held in spring and summer, on certain dates or in times of drought, and is a very important traditional custom in Bulgaria. Most researchers associate the custom with the cult of the god of thunder and lightning Perun, his wife or his female incarnation. In *Peperuga* the composer has managed to

combine her original creative style with the elements of Bulgarian traditional music, highlighting her native culture not only through melodies, but also instrumentation, song content and lyrics.

NAZIFE GÜRAN (1921–1993) was a Turkish composer and pedagogue born in Vienna, who returned to Turkey in 1969. Even though she was the daughter of a diplomat, Güran grew up based on the traditions of Ottoman society. Not infrequently the composer had written in her diaries, describing that being a wife and having a sacred role of motherhood was one of the main obstacles to increasing her creative activity. *Dantel*, published under the title *Three Concert Études for Piano* is counted as the first of Güran's *Concert Études for Piano*. According to the musicologist Nejla Melike Atalay, *Dantel* was composed in 1941 (in Berlin, where the composer was studying) but the composer revised it 30 years later back in Istanbul. According to the composer, *Dantel* resembles the filigree structure of lace. There is a sense of flowing into each

other, and the notes are strung next to each other like beads. Within the piece, a technique is used in which augmented second intervals are often present. One can say that there is a tendency to abstraction in the piece from time to time, where modal associations and rhythmic changes take place.

VALENTINA VELKOVSKA-TRAJANOVSKA

(b. 1976) is a Macedonian composer who has a huge role in establishing and leading the main music institutions in North Macedonia. It is important to mention the fact that only after 74 years since the establishment of the institution, Velkovska-Trajanovska was elected the first woman president of SOCOM (Composers association of Macedonia) and this speaks enough about the position of women composers in the past and today. Her music has been published and performed in many festivals in Macedonia and abroad. *So maki sum se rodila* is a Macedonian folk song, which in its content represents a troubled soul, desperate and ready for eternity – its rearrangement, according to the composer, chal-

lenged her. The original song contains a richness of sound, refinement and complexity that made the composer's desire for its new, authentic rearrangement, very delicate.

ISIDORA ŽEBELJAN (1967–2020) was

the most outstanding and internationally acclaimed Serbian composer. She attracted international attention with her opera *Zora D.* which was commissioned by the Genesis Foundation in London. She was the first woman Professor of Composition in Serbia and also one of the most prominent Serbian contemporary composers of theatre and film music. Žebeljan has also appeared regularly as a performer (conductor and pianist) of her own works and of works by others, mainly Serbian composers. She conducted concerts in London (with the Academy of St Martin in the Fields at Wigmore Hall) and in Amsterdam (Muziekgebouw), and performed as a pianist with the Brodsky Quartet. Although known as a contemporary music composer, her music in *Sarabande* is imbued by

Balkan traditional music, which, according to the composer, contains passion and sadness at the same time.

FRANCESCA CACCINI (1587–1641) also known as ‘La Cecchina’ was born in Firenze. She was a composer, singer, lutenist, poet, and music teacher known for her only surviving stage work *La liberazione di Ruggero*, which is considered the oldest existing opera by a woman composer. She served the Medici court as teacher, musician and composer until early 1627. Caccini was the court’s most highly paid musician, particularly for her musical virtuosity, stage presence and capability. She is believed to have been a fast and conspicuous composer but, unfortunately, very little of her music has survived. Caccini was a woman ‘ahead of her time’, ‘fiera et irrequieta’, with an independent spirit due to the love for her art. *Chi desia di saper*, is the most popular song of the published collection of 36 solo songs and soprano/bass duets titled *Il primo libro delle musiche* (1618) which

represents a journey between Renaissance and Baroque style.

PAULINE VIARDOT (1821–1910) was a Spanish singer, pianist, teacher and composer in France. She was the youngest child of a Spanish family of famous singers and musicians. It is said that Viardot never intended to be a composer, she started to compose primarily for the purpose of teaching her students vocal technique and performance. Viardot was a mezzo-soprano with a unique timbre but also a costume designer who revolutionised the lyrical art of the 19th century. However, Franz Liszt declared that, with Pauline Viardot, the world had finally found a genius woman composer. *Hai luli* (the most popular love song of Viardot, published in 1880), a song which displays a sacred feeling of love, the experience, the warmth and sadness that it gives at the same time, is the fourth song of *Six Mélodies et une Havanaise variée à 2 voix*. Viardot is known to have taken on board the different cultures with which she was surrounded. *Hai luli* is a sample from

her *oeuvre* which clearly represents Viardot's influences, from simple folk-like songs to the main characteristics of the contemporary styles of her time.

ERIONA RUSHITI (b. 1970) is an Albanian composer and pedagogue. Rushiti has participated in many contemporary music festivals and has been a leading part of many important culture institutions of the country. Her artistic formation took place during the period of the severe communist dictatorship in Albania, in the conditions of complete isolation. According to the composer, she remembers that she was banned and could end up in jail if she listened to Gershwin at the time. Only with the fall of the dictatorship after the 1990s, her generation became acquainted with composers such as Bartók and Messiaen. Rushiti mainly composes for ensembles of chamber music, but also for symphony orchestras. She is also the author of many songs in different musical genres. *Hana* is a traditional Albanian romance, which possesses a sensitive text, written by the composer herself

and with a soft and warm melody based on Albanian civic music and that of the city of Shkodra.

CONSUELO VELÁZQUEZ (1916–2005) was born in the wake of the Mexican revolution, an artist who performed under a male pseudonym for years, a pianist who earned a reputation for playing Debussy in particular. Velázquez became a well-known classical musician, although it was not easy and common for a woman to have this profession at the time. Besides performing, she worked also on her compositions. Velázquez had troubles with writing poetic lyrics but she was always able to find and create the beautiful, romantic melodies which characterise her writing and performance. Once we decided to have Consuelo Velázquez as part of the project, no other song would compete with her very first composition, *Bésame mucho*, which is considered a global phenomenon. First recorded in 1941 by Emilio Tuero, it is one of the most important songs in the history of Latin music and an anthem of lovers, especially

those separated by the Second World War. *Bésame mucho*, since then, has been performed by many popular singers and has been translated into more than 20 languages.

MIRIAM MAKEBA (1932–2008) who is known as ‘Mama Africa’, was among the first African musicians, a GRAMMY winner, to receive worldwide recognition, by promoting African music to a Western audience. She became a professional singer in 1954 and by the late 1950s her singing and recordings had made her well known in South Africa. Makeba, through the critical content of her songs, became a symbol of opposition to the system. A documentary on South Africa made the South African government revoke Makeba’s passport and in 1959 she settled in the United States. She testified against the South African government at the United Nations and became involved in the civil rights movement. Mama Africa sang a variety of popular songs but especially excelled at Xhosa and Zulu songs, which she introduced to Western

audiences. *Pata pata* was originally a style of dance that was popular in the illicit clubs of Johannesburg’s Townships in the mid-1950s and a song which represents the African soul. It is the song popularised internationally by Makeba and is considered by many to be her signature hit. *Pata pata*, was the last song Miriam Makeba performed just before she died.

Dr. Rreze Kryeziu Breznica,

Dr. phil. Nejla Melike Atalay,

Dr. Lucia Molinari

English translation: Verena Walzl

The **World Chamber Orchestra** comprises a selection of extraordinary musicians who each give electrifying performances, coming together with a mission to enrich and inspire audiences and the community. The musicians are not only classically trained to the highest standard but are also actively involved in other genres of music such as folk, jazz and more, creating bridges between Eastern and Western music through their professionalism and experience. *La Femme* marks the debut recording of the World Chamber Orchestra with this unique selection of repertoire spanning thirteen centuries.

Konstantinos Diminakis

Konstantinos Diminakis is principal conductor and music director of the Orpheus Kammerorchester Wien, music director of Opera de Baugé (France) and pianist of the Vienna State Opera Ballet Academy. Since 2014 he is study director and conductor at the Operklosterneuburg, Austria. Diminakis was born in Thessaloniki and began his professional career as pianist and assistant conductor at the Thessaloniki Opera and was chosen by the London Symphony Orchestra as one of the most talented young conductors in Europe for 2012 (Donatella Flick Competition).

As a guest conductor he has performed with the Beethoven Philharmonie, Rzeszow Philharmonic, Orquestra de Cadaqués, Athens State Orchestra, Thessaloniki State Orchestra, ORF Vienna Radio Symphony Orchestra, Ploiesti Philharmonic, Cyprus Symphony Orchestra and the Guildhall Symphony Orchestra. His US debut was in Boston with ALEA III Ensemble and his Asia debut with the MDW University

Ensemble with whom went on a highly successful tour of Taiwan.

As part of his educational activities, he leads orchestra workshops in Ramallah-Palestine after the invitation of the Barenboim-Said Foundation and music courses at the National Theatre of Northern Greece.

La Femme – eine Entdeckungsreise zu Komponistinnen

Vorwort

Wenn Frauen im Bild sind, dann wurden sie meistens von Männern gemalt: Susanna im Bade, Diana auf der Jagd. Wenn Frauen besungen werden, dann normalerweise in den Worten der Männer: Adalbert Chamisso dichtete die Worte der Frauenliebe, vom ersten Erkennen bis zum Verlust. Noch Christoph Hein führte dem Lesepublikum in seiner Erfolgsnovelle *Drachenblut* ein Frauenleben als das einer am Leben leidende Außenseiterin vor. Lange gab die Sprache der Männer den Frauen ihre Stimme. Geschichte wurde HisStory, in der Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen übergangen wurden, Frauenerfolge den Männern zugeschrieben, biographische Dokumente vernichtet. Herausragende Frauen wurden zu Außenseiterinnen, Ausnahmeerscheinungen oder Dilettantinnen erklärt.

Lange, zu lange, war es auch den zuhörenden Frauen genug, ihr Leben von den Männern erzählt zu bekommen. Schulbücher und Musikverlage boten weder Informationen noch Noten von Frauen an, von klein auf wurden das Musikpublikum und Generationen von Musikstudierenden auf ein Repertoire mit Frauenausschluss eingeschworen.

Es ging so weit, dass Autorinnen wie die Brontë-Schwester männliche Pseudonyme wählten, sie publizierten als Currer, Ellis und Acton Bell, eine gewisse Amantine Aurore Dupin de Francueil nannte sich George Sand, Bücher von Colette las man unter dem Autorennamen Willy. Komponistinnen wie Amy Beach nannten nur die Initialen ihres Vornamens, Hilda Loewe nannte sich Henry Love.

Femme – die vorliegende Entdeckungsreise zu Komponistinnen – bietet Musikgeschichten und Hits. Was die Frauen dieser CD verbindet, ist der unerbittliche Wille, künstlerisch tätig zu sein, gegen die

Widerstände von Familienangehörigen, von Ausbildungsinstitutionen, Dirigenten und Intendanten. Alle Frauen wussten um den Nachteil ihres Geschlechts und oft noch eines weiteren Stigmas, der Hautfarbe. Trotzdem komponierten sie, und daneben engagierten sie sich für Frauen- und Menschenrechte, für Pazifismus, für ihre komponierenden Kolleginnen und für Verwertungsrechte. Manche begründeten eine neue Tradition wie die serbische Komponistin Isidora Zebejan, manche wie Francesca Caccini nutzten ihre Position am Hofe, um ihrer Musik und ihren Kolleginnen eine Bühne zu bieten.

Pauline Viardot war nicht nur Komponistin und Lehrerin, sie setzte sich zudem für Frauen- und Bürgerrechte ein. Consuelo Velazquez sollte nicht nur als Hit-Komponistin in die Geschichte eingehen, sondern auch wegen ihres politischen Einsatzes als Abgeordnete und für Urheberrechte. Miriam Makebas *Pata Pata* beflügelte ihre politische Arbeit für Bürgerrechte und ein neues südafrikani-

ches Selbstbewusstsein. Die albanische Komponistin Eriona Rushiti erfuhr politischen Widerstand wegen ihrer Beschäftigung mit der Musik ihrer Zeit, von Bartok bis Messiaen. Die Musik als Überlebensmittel bot die Komponistin und Dichterin Ilse Weber den Kindern, die sie im KZ Theresienstadt betreute. Sie ging mit ihnen in den Tod, ihr Sohn sicherte ihre Lieder für die Nachwelt.

Dr. phil. Mag. art. Irene Suchy

SUAD BUSHNAQ (1982) ist eine vielseitige jordanisch-kanadische Komponistin mit bosnischen, syrischen und palästinensischen Wurzeln, die in erster Generation in den USA lebt. Ihre Film- und Konzertmusik, die als „nachdenklich und berührend“ (BBC) beschrieben wurde und sich Themen wie Identität, Erinnerung, Verlust, Krieg, Frieden und Koexistenz annimmt, macht sie zu einer vielfach ausgezeichneten und weltweit aufgeführten Künstlerin. Eines der Stücke, welches sich mit diesen Phänomenen beschäf-

tigt, ist *The borrowed dress*, das sie für einen gleichnamigen preisgekrönten Kurzdokumentarfilm komponiert hat. Der Inhalt des Stückes folgt einer syrischen Familie, die durch den Krieg über ganz Europa verstreut lebt. Es ist ein Lamento über die Unveränderbarkeit gewisser Dinge und zugleich persönliches Erlebnis, brillant von der Komponistin in Musik umgesetzt.

DIMA ORSHO (1975) ist eine syrische Sopranistin, Klarinetistin und Komponistin, bekannt für ihren Gesang, den das Hamburger Abendblatt als „das Schönste, das die menschliche Stimme erzeugen kann“ bezeichnete und sie ist grenzenlos in ihren musikalischen Interessen. Als Komponistin schuf sie Stücke für Fernsehen, Radio, Theater und Kino. Orsho veröffentlichte mehr als zehn Alben als Solistin und in diversen Kollaborationen. *Those Forgotten on the Banks of the Euphrates* ist eine ihrer Kompositionen, mit Texten und Melodien, welche sie ihrem Geburtsland gewidmet hat, das durch so viele schwierige Herausforderungen gehen

musste. Das Stück reflektiert intensive Gefühle: Stagnation, Leiden und Schmerz einer Gesellschaft, die durch Gebete den Segen dessen sucht, der sie als einziger nicht vergessen hat, so glaubt sie: Gott.

JASMIN REUTER (1981) ist eine Komponistin und Multiinstrumentalistin mit Sitz in Berlin, bekannt durch ihre einzigartigen Melodien und Harmonien in der Filmmusik. Als preisgekrönte Komponistin ist ihr Schaffen beeinflusst durch Strawinsky und Johann Johannson. Reuter verbindet die diversen Strömungen ihres kulturellen Backgrounds und schafft damit einen Stil, der ihre kreative Individualität repräsentiert. *Salomea* ist dem Kurzfilm *Salomea's Nase* gewidmet. In der Geschichte geht es um Rivalität zwischen Geschwistern, Entstellung und den Schmerz, der uns alle verbindet. Bereits wenige Minuten Musik zeugen von den Fähigkeiten der Komponistin, die psychologische Seite der Charaktere zu vertiefen und versetzt das Publikum in die Lage, die Geschichte einzig durch musikalische Klänge zu erleben.

ZORYANA KUSHPLER (1975) ist eine bekannte Mezzosopranistin mit ukrainischen Wurzeln und Sitz in Wien. Im Jahr 2000 begann ihre internationale Musikkarriere als Teil großer Ensembles, Truppen und in diversen Opernhäusern in Europa. Kushpler ist weit über die Ukraine hinaus dafür bekannt, ihre Stimme dafür zu erheben, dass Frieden und Stabilität in ihr Heimatland zurückkehren, und sie erreicht dies durch ihre Kunst und das Bekanntmachen ihrer Herkunftskultur. *Oi ne sviți misecenco* ist ein Liebeslied, welches mittels seiner Melodie die reiche spirituelle Kultur der Ukraine repräsentiert. Laut Kushpler, die sich dafür entschieden hat, dieses Lied für das Projekt „La Femme“ neu zu arrangieren, ist das Lied unbekannter Provenienz 200 Jahre alt. Erst vor 150 Jahren wurde es vom bekannten ukrainischen Komponisten Mykola Lysenko neu arrangiert.

ILSE WEBER (1903–1944) ist eine jüdische Dichterin und Liedermacherin, die in Witkowitz in der heutigen Republik

Tschechien geboren wurde und bekannt für ihre Lieder und Theaterstücke ist, die sie jüdischen Kindern gewidmet hat. Sie schrieb um die 60 Gedichte und vertonte eine Vielzahl davon, indem sie trügerisch einfache Töne und Bilder verwendete, um den Schrecken ihrer Umgebung widerzugeben. Die Idee, Kinderlieder zu schreiben, kam ihr in dem Moment, als sie begann, im Februar 1942 in der Kinderstation des Konzentrationslagers Theresienstadt als Krankenschwester zu arbeiten. Man sagt, dass Weber für ihren Sohn und für unzählige Kinder, die sie freiwillig auf dem Weg in die Gaskammern begleitete, sang. Nicht selten sind die Wiegenlieder den von Krieg und Genozid betroffenen Kindern gewidmet. Im Zentrum des Songtextes von *Wiegala* steht der Mond, der den Kindern Sicherheit geben soll, damit sie ruhig bleiben und sein sanftes Licht, das die enorme Trauer ihrer Erfahrungen darstellt. Für diese Aufnahme wird *Wiegala* beinahe originalgetreu wiedergegeben, A cappella, als Klage lied für die Kinder der Konzentrationslager.

MARIA THERESIA VON PARADIS (1759–1824) bekannt als Virtuosa (Mozart hat möglicherweise das Klavierkonzert Nr. 18 in B-Dur für sie geschrieben, Haydn komponierte für sie 1770 ein Klavierkonzert und Salieri im Jahr 1773 ein Orgelkonzert), war ein blindes österreichisches Wunderkind, eine Sängerin, Komponistin und Musikprofessorin, die von der Geschichte vergessen bzw. aus ihr getilgt wurde. Mit einem ausgezeichneten Gedächtnis und außergewöhnlich genauem Gehör gesegnet, tourte Paradis durch das Europa des 17. und 18. Jahrhunderts. Zusätzlich zu ihrer Performerinnen- und Komponistinnen-Karriere erweiterte sie ihr Wirken als Gründerin einer Musikschule in Wien im Jahr 1808. Das Erbe von Paradis war es, anderen Blinden zu helfen ebenfalls Musik komponieren zu können. So kam es dazu, dass sie 1785 gemeinsam mit Valentin Haüy die erste Schule für Blinde eröffnete. *Sicilienne*, in Es-Dur, die bekannteste der ihr zugeschriebenen Kompositionen, wurde ursprünglich für Violine und Klavier geschrieben und wird heute großteils mit dem Cello aufgeführt.

Ein kurzes Musikstück mit sanften melodischen Linien, melancholisch und strahlend, wie der Charakter von Paradis selbst, basierend auf dem Larghetto-Satz von Carl Maria von Webers *Violinsonate in F-Dur, op. 10, Nr. 1*.

NILOUFAR NOURBAKSH (1993) von WNPR als „stark“ und der New York Times als „dunkel lyrisch“ beschrieben, ist Gewinnerin des Preises der Hildegard Commission im Jahr 2000 und Empfängerin des Opera America's Discovery Grants. Niloufar Nourbakhsh's Musik wurde bei zahlreichen Festivals und an vielen Veranstaltungsorten aufgeführt. Als Gründungsmitglied der iranischen Female Composer Association ist Nourbakhsh eine flammende Verfechterin von Musikerziehung und gleichberechtigten Möglichkeiten. Sie ist eine der jüngsten Komponistinnen in dieser Sammlung und gibt ihrer Community auf der ganzen Welt eine Stimme. Ihre Kreativität reicht von der kleinen bis zur komplexen großen Form. Nourbakhsh wendet ihren gesamten kreativen Schaffens-

prozess dafür auf, auf die extrem schwierigen sozialen Umstände ihrer Landsleute aufmerksam zu machen. Mit *Window* zelebriert sie die Geflüchteten-Community sowie ihre eigenen Gefühle und Erfahrungen. Die große persische Schriftstellerin Forugh Farrokhzad, bekannt für ihre protesthafte Dichtung, die oft unausgesprochene Erfahrungen und Geheimnisse von Frauen offenbart, schrieb dieses Gedicht.

FLAKA GORANCI (1985) ist eine bekannte kosovarisch-österreichische Mezzosopranistin, die in der Republik Kosovo aufwuchs, wo sie ihre ersten Klavierstunden erhielt. Sie schloss ihr Bachelorstudium an der Albanischen Musikakademie ab und gab dort im Alter von 22 Jahren ihr Debut als Rosina im Barbier von Sevilla. Anschließend schloss sie ihr Masterstudium in Tel Aviv, Israel ab. Aus ihrer Heimatstadt Wien startete sie ihre internationale Musikkarriere. Sie spielte immer wieder die Rolle von Carmen, aber auch Charlotte, Olga, Eboli, Adalgisa und viele andere. Außerdem komponierte sie unterschiedlichste Lieder, verfasste

Songtexte und leitete diverse Projekte. In ihrer Schwangerschaft, als sie während eines Auftritts ihre körperliche Verfassung und ihre Emotionen deutlich spürte, begann sie mehr über Frauen in der Musik, ihre Erlebnisse und die Herausforderungen, die ihnen begegnen, nachzudenken. So wurde auch dieses Projekt *La Femme* ins Leben gerufen wurde, das all den kreativen Frauen in der Musik gewidmet ist. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen als Kind im Krieg, aber auch inspiriert durch die Komponistinnen dieses Projekts, schrieb Goranci Musik und Text von *The Speech of Love*. Einflüsse unterschiedlicher Kulturen, die ihr während ihrer Reise begegnet sind, aber auch Motive aus dem Balkan sowie dem Mittleren Osten kombiniert mit dem Wiener Walzer, durften nicht als Material für diese Arbeit fehlen. *The Speech of Love* ist eine Manifestation des göttlichen Gefühls, der Liebe, Gleichheit, Güte und Menschlichkeit für die Zukunft.

DORA PEJAČEVIĆ (1885–1923) ist eine kroatische Komponistin und Violinistin, geboren in Bukarest, und Gründerin der modernen kroatischen Kammer- und Orchester-Musik und die erste Frau in Kroatien, die Stücke fürs Orchester schrieb. Pejačević ist eine der wichtigsten Komponistinnen des frühen 20. Jahrhunderts. Die meisten ihrer Kompositionen waren stark von Schumann, Brahms, Grieg und Tschaikowski beeinflusst. Ihre Kompositionen wurden öfter im Ausland als in ihrem Heimatland aufgeführt, dennoch wird sie als Gründerin der modernen kroatischen Kammer- und Konzert-Musik anerkannt. Kurz nach ihrem Tod geriet Pejačević' Werk in Vergessenheit und wurde in den 1980ern wiederentdeckt, angetrieben durch das Wirken des kroatischen Musikwissenschaftlers Korijika Kos. *Rose* ist das fünfte von insgesamt acht Stücken der Kollektion *Blumenleben*, in der uns die Komponistin durch musikalische Klänge die wunderschöne Blütezeit sowohl mit nostalgischen Momenten als auch mit Optimismus für die Zukunft näherbringt.

ELLA MILCH-SHERIFF (1954) ist eine von Israels produktivsten Komponistinnen. Sie ist für ihren einzigartigen Musikstil bekannt, welcher zeitgenössische westliche Musik mit jüdischen, israelischen und Motiven des Mittleren Ostens verbindet. Während ihres Militärdienstes entschied sie sich, klassische Musik zu studieren. Milch-Sheriff ist bekannt als Komponistin von Opern, einer äußerst komplexen musikalischen Form, die ihr internationale Anerkennung brachte. Sie entschied sich dazu, ihr Leben anhand ihrer Musik zu erzählen, weshalb sie als Hauptthema ihres Schaffens entweder Frauen, Geflüchtete oder Fremde in den Mittelpunkt stellt. Milch-Sheriff hat für diese Aufnahme *Zeh hayofi*, ein hebräisches Gedicht und zugleich Hommage an ihren Freund, der sehr jung verstorben ist, ausgewählt. Es ist ein Lied, das ihrer Aussage nach nicht ihren typischen Stil als Komponistin zeigt, aber dennoch die emotionale Tiefe aufweist, die charakteristisch für Milch-Sheriffs Musik ist, und zugleich ihre traditionelle Kultur repräsentiert.

ANNAMARIA KOWALSKY (1991) ist eine ausgesprochen bekannte Sängerin, Komponistin und bildende Künstlerin, deren Werke weltweit aufgeführt und ausgestellt werden. Ihr momentanes Schaffen ist eine Konsequenz aus der Feststellung, dass es ihr besser abstrakt als mit Worten gelingt, das auszudrücken, was sie möchte, so Kowalsky. Die Mischung unterschiedlicher Kunstformen verhalf ihrer Kunst zu hoher Attraktivität und machte sie zu einer gefragten Künstlerin. *Perpetuo* wurde 2020 als Solostück für Violine geschrieben und verbindet unterschiedliche Einflüsse der Sololiteratur für Violine im geometrisch-dynamischen Kosmos von Annamaria Kowalsky. *Perpetuo* repräsentiert den multi-disziplinären Ansatz der Künstlerin.

KASSIA (ca. 810–865) wurde in eine aristokratische Familie in Konstantinopel hineingeboren, sie war byzantinische Äbtissin, Schriftstellerin, Komponistin und Hymnedichterin. Heute kennt man Kassia als erste weibliche Komponistin, deren Werke bis heute überlebt haben – viele davon von gro-

ßer Bedeutung. Sie schrieb spirituelle Poesie und verfasste Musik, die diese begleitete. Kassia ist bekannt als eine von nur zwei ost-römischen Frauen, die im Mittelalter unter ihrem eigenen Namen publiziert haben. Sie schrieb auch etliche profane Verse und schreckte nicht davor zurück, ihre Meinung kundzutun. Das Konstantinopel des neunten Jahrhunderts war erschüttert von einer heftigen Debatte über die Legitimität religiöser Bilder. Kassia verteidigte mittels Schriften und Taten die Heiligenverehrung der Ikonen. *Pelagia* ist eine Hymne für die Heilige Pelagia, die als Kurtisane in Antiochia lebte und als Gläubige getauft wurde. Den Rest ihres Lebens bis zu ihrem Tode lebte sie unentdeckt als männlicher Mönch und repräsentiert somit sehr gut den kämpferischen Charakter der Kassia.

ALBENA PETROVIC VRATCHANSKA (1965) ist eine luxemburgische Komponistin, Pianistin und Pädagogin mit bulgarischen Wurzeln. Sie hat über 600 Stücke für eine große Bandbreite von Genres und Instrumenten verfasst, darunter Opern, Konzerte,

Kammermusik, Gesangs- und Solostücke für Klavier, welche weltweit veröffentlicht, aufgenommen und aufgeführt wurden. Einige ihrer Werke wurden in weltbekannten Verlagshäusern mit großem internationalem Erfolg und positivem Presseecho verlegt und wurden für den Opus Klassik Preis 2019 und 2020 nominiert. *Peperuga*, (ein uralter Text, für *La Femme* in Auftrag gegeben), ist laut der Komponistin ein archaisches Ritual zur Beschwörung von Regen, welches im Frühling und Sommer zu bestimmten Anlässen oder in Zeiten der Dürre ausgeführt wurde und es gilt als wichtiges traditionelles Brauchtum in Bulgarien. Viele Wissenschaftler*innen verbinden den Brauch mit der Verehrung des Gottes des Blitzes und des Donners, Perun, seiner Frau oder seiner weiblichen Menschwerdung. In *Peperuga* konnte die Komponistin ihren originellen kreativen Stil mit den Elementen traditioneller bulgarischer Musik verbinden und so ihre Herkunftskultur nicht nur mittels Melodien, sondern auch via Instrumentalisierung, Liedinhalt und Liedtext hervorheben.

NAZIFE GÜRAN (1921–1993) ist eine türkische Komponistin und Pädagogin, geboren in Wien, die 1969 in die Türkei zog. Obwohl sie als Diplomatentochter in Wien lebte, wuchs Güran stark unter dem Einfluss der Traditionen der osmanischen Gesellschaft auf. Oft schrieb sie in ihre Tagebücher, dass das Leben als Frau und die unantastbare Rolle der Mutterschaft eines ihrer größten Hindernisse war, um ihr kreatives Schaffen zu intensivieren. *Dantel*, veröffentlicht als eine von 3 *Konzertetüden für Klavier*, gilt als eine von Gürans ersten Konzertetüden für Klavier. Laut der Musikwissenschaftlerin Nejla Melike Atalay wurde *Dantel* 1941 (in Berlin, wo die Komponistin studierte) komponiert, allerdings erst 30 Jahre später von ihr in Istanbul wieder aufgegriffen. Die Komponistin findet, dass *Dantel* an die filigrane Struktur von Spitze erinnert. Der Empfindung nach fließen die Noten ineinander und sind aufgereiht wie Perlen. Innerhalb des Stückes wird eine Technik genutzt, bei der vermehrte Sekundenintervalle sehr präsent sind. Man kann sagen, dass es in dem Stück einen Trend zur

Abstraktion gibt, in welchem modale Verbindungen und Rhythmuswechsel stattfinden.

VALENTINA VELKOVSKA-TRAJANOVSKA (1976) ist eine mazedonische Komponistin, die eine große Rolle in der Entwicklung und Leitung wichtiger musikalischer Institutionen in Nordmazedonien spielt. Es soll nicht unerwähnt bleiben, dass 74 Jahre nach der Gründung der Institution SOCOM (der mazedonische Komponisten-verband) erstmals eine Frau als ihre Präsidentin gewählt wurde, was bereits Bände über die Rolle von weiblichen Komponistinnen in der Vergangenheit und im Heute spricht. Ihre Musik wurde auf zahlreichen Festivals in Mazedonien und im Ausland aufgeführt. So *maki sum se rodila* ist ein mazedonisches Volkslied, dessen neues Arrangement die Komponistin faszinierte, und welches eine unruhige Seele beschreibt, verzweifelt und bereit für die Ewigkeit. Das Original ist ein Ausbund an reichhaltigem Klang, Raffinesse und Komplexität, weswegen der Wunsch der Komponistin, das Stück

authentisch neu zu arrangieren, ein delikates Unterfangen ist. Der Komponistin gelang es das Stück kreativ zu verändern und doch seinen Ursprung zu erhalten.

ISIDORA ŽEBELJAN (1967–2020) war die ausgezeichnetste und international bekannteste Komponistin aus Serbien. Sie erlangte durch ihre Oper *Zora D.*, die durch die Genesis Foundation in London in Auftrag gegeben wurde, internationales Ansehen. Sie arbeitete als erste weibliche Professorin für Komposition in Serbien und ist eine der prominentesten zeitgenössischen Komponist*innen für Theater- und Filmmusik. Žebeljan trat auch regelmäßig (als Dirigentin und Pianistin) in ihren eigenen Stücken und denen anderer auf. Sie dirigierte Konzerte in London (mit der Academy of St Martin in the Fields in der Wigmore Hall) und in Amsterdam (Muziekgebouw) und performte als Pianistin im Brodsky Quartet. Obwohl sie als Komponistin für zeitgenössische Musik bekannt ist, ist ihre Musik durchdrungen von traditioneller Musik aus der Balkanregion – wie etwa in *Sarabande* – welche laut der

Komponistin gleichzeitig Leidenschaft und Traurigkeit verkörpert.

FRANCESCA CACCINI (1587–1641) auch bekannt als *La Cecchina* (der Singvogel) wurde in Florenz geboren. Sie war Komponistin, Sängerin, Lautenspielerin, Poetin und Musiklehrerin, die für ihr einzig erhaltenes Bühnenwerk *La Liberazione di Ruggero* bekannt ist, welches als die erste Oper einer weiblichen Komponistin gilt. Am Hof der Medici diente sie als Lehrerin, Musikerin und Komponistin bis Anfang des Jahres 1627. Francesca erhielt das höchste Gehalt aller Musiker*innen am Hofe, besonders aufgrund ihrer musikalischen Virtuosität, Bühnenpräsenz und Fähigkeiten. Man geht davon aus, dass sie eine schnelle und auffallende Komponistin war, deren Musik leider nur zu einem Bruchteil überliefert ist. Caccini wird nachgesagt, eine Frau gewesen zu sein, die „ihrer Zeit weit voraus war“, „fiera et irrequita“, unabhängig aufgrund ihrer Liebe zur Kunst. *Chi desia di saper* ist das bekannteste Stück aus der Kollektion von sechsunddreißig Solo-

stücken und Sopran-Bass-Duetten mit dem Titel *Il primo libro delle musiche* (1618), welches ihre Reise zwischen Renaissance und Barockstil widerspiegelt.

PAULINE VIARDOT (1821–1910) war eine spanische Sängerin, Pianistin, Lehrerin und Komponistin in Frankreich. Sie war die jüngste Tochter einer spanischen Familie voller bekannter Sänger*innen und Musiker*innen. Man sagt, dass es nie Viardots Plan war, als Komponistin zu arbeiten und dass sie ursprünglich nur zu Lehrzwecken komponierte, um ihren Schüler*innen Gesangstechniken und das Performen beizubringen. Viardot war eine Mezzosopranistin mit einzigartigem Timbre, und zudem eine Kostümbildnerin, die die lyrische Kunst des 19. Jahrhunderts revolutionierte. Es war Franz Liszt, der erklärte, dass die Welt mit Pauline Viardot „endlich“ ein weibliches Genie als Komponistin erhalten hätte. *Hai luli* (das berühmteste Liebeslied von Viardot, 1880 veröffentlicht) strahlt gleichzeitig das heilige Gefühl von Liebe, Erfahrung, Wärme und Trauer aus

und ist das vierte Lied der Sammlung 6 *Mémoires et une Havanaise variée à 2 voix*. Viardot ist bekannt dafür, die jeweilige Kultur von der sie umgeben war, in sich aufzusaugen. *Hai luli* ist ein Beispiel, welches exemplarisch für Viardots Oeuvre und dessen Einflüsse steht, die von einfachen volksliedhaften Liedern bis hin zu den Hauptmerkmalen des Stils ihrer Epoche reichen.

ERIONA RUSHITI (1970) ist eine albanische Komponistin und Pädagogin. Rushiti nahm an zahlreichen Festivals für zeitgenössische Musik teil und ist eine federführende Figur in vielen wichtigen kulturellen Institutionen in ihrem Land. Ihre künstlerische Entwicklung begann in der Zeit der drastischen kommunistischen Diktatur in Albanien und im Zustand kompletter Isolation. So erinnert sich die Komponistin etwa daran, dass die Gefahr bestand, verbannt oder ins Gefängnis gebracht zu werden, wenn sie Gershwin gehört hätte, welcher als „Klassenfeind“ galt. Erst mit dem Zerfall der Diktatur Ende der 1990er Jahre lernte ihre Generation Komponisten wie Bela Bartók

und Olivier Messiaen kennen. Rushiti komponiert hauptsächlich für Ensembles und Kammermusik, aber auch für Sinfonieorchester. Sie ist Komponistin und Texterin vieler Lieder unterschiedlicher Genres. *Hana* ist eine traditionelle albanische Liebesgeschichte, mit sensiblem Text, der ebenfalls von der Komponistin verfasst wurde. Die sanfte und warme Melodie basiert auf urbaner albanischer Musik und der Musik aus Shkodra.

CONSUELO VELÁZQUEZ (1916–2005) geboren zu Beginn der Mexikanischen Revolution, ist eine Künstlerin, die jahrelang unter einem männlichen Pseudonym veröffentlicht hat und als Pianistin vor allem durch ihre Darbietung von Debussy Bekanntheit erlangte. Velazquez wurde in der klassischen Musik bekannt, was für eine Frau zu dieser Zeit äußerst schwierig war. Velazquez fiel es schwer, poetische Texte zu schreiben, aber es fiel ihr nie schwer, schöne, romantische Melodien zu komponieren, welche ihr Schaffen und ihre Auftritte charakterisieren. Kaum war die Entscheidung getroffen,

Consuelo in unser Projekt zu integrieren, kam kein anderes Lied als ihre erste Komposition *Bésame Mucho* in Frage, ein globales Phänomen. Ursprünglich wurde es 1941 von Emilio Tuero aufgenommen und wurde damals zu einem der bedeutendsten Lieder in der Geschichte lateinamerikanischer Musik und zugleich Hymne aller Liebenden, besonders derer, die im Zweiten Weltkrieg voneinander getrennt wurden. Seither wurde *Besame Mucho* etliche Male von bekannten Performer*innen aufgeführt und in mehr als 20 Sprachen übersetzt.

MIRIAM MAKEBA (1932–2008) auch bekannt als „Mama Africa“, war eine der ersten afrikanischen Musiker*innen, die einen Grammy Award und weltweite Anerkennung erhielten, indem sie afrikanische Musik für ein westliches Publikum erschloss. 1954 startete ihre Karriere als professionelle Sängerin und in den späten 1950ern machten sie ihr Gesang und ihre Aufnahmen zu einer vielgehörten Musikerin in Südafrika. Makeba wurde durch den kritischen Inhalt ihrer Lieder ein Symbol des

Widerstandes gegen das System. Eine Dokumentation über Südafrika führte dazu, dass die südafrikanische Regierung ihren Reisepass annullierte, wonach sie 1959 in die USA zog. Gegenüber der UN sagte sie gegen die Regierung Südafrikas aus und wurde Teil der Bürgerrechtsbewegung. Mama Africa sang eine Vielzahl von bekannten Songs, glänzte aber am meisten mit Liedern der Xhosa und Zulu, welche durch sie einem westlichen Publikum vorgestellt wurden. *Pata pata* wurde für dieses Projekt ausgewählt und war ursprünglich ein Tanzstil, der in den illegalen Clubs der Townships Johannesburgs in der Mitte der 1950er Jahre gepflegt wurde und repräsentiert dabei die afrikanische Seele. Das Lied wurde durch die südafrikanische Sängerin Miriam Makeba weltweit bekannt und gilt als ihr charakteristischster Hit. *Pata pata* war auch der letzte Song, den Miriam Makeba vor ihrem Tod performte.

Dr. Rreze Kryeziu Breznica,
Dr. phil. Nejla Melike Atalay,
Dr. Lucia Molinari

Das **World Chamber Orchestra** besteht aus außergewöhnlichen Musikern, von denen jeder einzelne beim Auftritt elektrifiziert. Alle vereint die Mission, das Publikum und die Community zu inspirieren und ihr Leben zu bereichern. Die Musiker besitzen nicht nur allesamt eine klassische Ausbildung erster Güte, sie betätigen sich außerdem in anderen Musikgenres wie zum Beispiel Folk und Jazz. Ihre weitreichende Erfahrung und ihre professionelle Arbeit versetzen sie so in die Lage, Brücken zwischen Musik aus dem Osten und Westen zu bauen. La Femme ist die erste Aufnahme des **World Chamber Orchestra** und stellt mit einer Auswahl von Musikstücken aus 13 Jahrhunderten gleich ein einzigartiges Repertoire dar.

KONSTANTINOS DIMINAKIS

Konstantinos Diminakis ist der Musikdirektor und künstlerische Leiter des Orpheus Kammerorchester Wien, Musikdirektor der Opera de Baugé in Frankreich und seit 2021 Pianist an der Ballettakademie der Wiener Staatsoper. Bis 2019 war er Studienleiter und Dirigent des Festivals *Operklosterneuburg* in Österreich.

Diminakis wurde in Thessaloniki geboren und begann seine Karriere als Pianist und Solorepetitor an der dortigen Oper. Beim Dirigentenwettbewerb *Donatella Flick Conducting Competition* wurde er 2012 vom London Symphony Orchestra zu einem der talentiertesten jungen Dirigenten gewählt.

Als Gastdirigent trat er zuletzt mit den folgenden Klangkörpern auf: Beethoven Philharmonie, Rzeszow Philharmonic, Orquestra de Cadaqués, Athens State Orchestra, Thessaloniki State Orchestra, ORF Vienna Radio Symphony Orchestra,

Ploiesti Philharmonic, Cyprus Symphony Orchestra und Guildhall Symphony Orchestra. Sein Debut in den USA erfolgte in Boston mit dem ALEA III Ensemble und sein Debut in Asien mit dem MDW University Ensemble, mit dem eine äußerst erfolgreiche Tour durch Taiwan folgte.

Als Teil seiner pädagogischen Aktivitäten leitet er auf Einladung der Barenboim-Said-Stiftung Orchesterworkshops in Ramallah im Westjordanland und Musikkurse am National Theatre of Northern Greece.

Those Forgotten on the Banks of the Euphrates (Track 2)

The heart is haggard and discomfited
by fatigue
Its secrets shall remain burrowed deep
within the conscience, never to be divulged
How appalling are these times! Yet we
persevere their wickedness
And plead that God may bestow His
benedictions upon us
O heart, you were touched by dreadful injustice
Neither as large as a city,
nor as artful as a wizard, are you
Your brotherly friend has departed
He abandoned me to the night, and to the
howling of the hyenas

Translation: Gamal Mansour

Oh don't shine dear moon
(Ой не світи місяченьку) (Track 4)

Oh don't shine dear moon,
Don't shine for no one,
Just shine for my beloved,
As he journeys homeward!
Shine for him in the morning,
And yet chase away the clouds,
But if he has already found another,
Do hide behind the clouds!

Shone the moon, shone he brightly,
Then he hid behind a cloud,
And I, a poor girl, bitterly weep
Betrayed me, my beloved.

Lyrics and Translation: Unknown

Wiegala (Track 5)

Wiegala, wiegala, weier,
The wind plays on the lyre.
It plays so sweetly in the green reed,
the nightingale, she sings her song.
Wiegala, wiegala, weier,
the wind plays on the lyre.

Translation: Hans Schano

The Window (Track 7)

When my trust hung from the feeble rope
of justice.
And the whole city tore my lamps hearts to
shreds.

When love's innocent eyes,
were bound by the dark kerchief of law,
And blood gushed from my dreams
unglued temples.
When my life was no longer anything,
nothing at all,
Except the tick tock of a clock on the wall.
I understood that I must deliriously love.

Poem from Sin: Selected Poems of Forugh
Farrokhzad, edited and translated by
Sholeh Wolpé (University of Arkansas
Press)

The Speech of Love (Track 8)

It is lovely to be here, I love you all.
Please, let's leave behind all that it used to be.
Let's have a better way and start the good
things again.

I remember very well the songs we used to
sing, were they in any other language or
just ours, that was less important for you
and me. If our religion were the same or
our eyes blue or black, we didn't think
about that since we saw other colors as well.
If we ate from an old or new mahogany
table, enjoying the meal was what mattered.
If I drank champagne or tea, who cared
about this, we had harmony.
Here I am remembering our long nights full
of joy, where there was no need to put out
a flag because everyone loved the other
ones so badly.

I must declare my love to you while bigger
seems yours than I thought mine was for you.

That's the beauty (Track 10)

That's the beauty
I could have held it in my hand
I could have called him by name
Understanding is the beauty
That's the beauty
Walking in the fields, looking for advice
That's the beauty went away
That's the beauty at the Valley of Weeping
That's the beauty explores an entire day
Takes everything for itself and goes away
That's the beauty
That's the beauty will spend an entire day in a space
An innocent day it will get out of the way
It has patience
We don't live twice
The beauty will not double itself
Call it beauty because it is beauty
There is no other, that's the beauty
What is possible at once
in one time will be enough
That's the beauty, if you won't know
how will you get to know
You will not know

Translation: Gan-Ya Ben-Gur Akselrod

Pelagia (Track 12)

Wherever sin has become excessive,
grace has abounded even more,
as the Apostle teaches;
for with tears and prayers,
Pelagia, you have dried up the vast sea of sins,
And through penitence
brought about the result acceptable to the Lord;
And now you intercede with him
on behalf of our souls.

Translation: Unknown

Peperuga (Track 13)

The butterfly was walking
and prayed to God
'God, give us the rain'
The butterfly was dancing
and prayed to God
'God, give us the rain!'

To give birth to abundant wine
To give birth to a lush wheat
'God give us the rain!'

Translation: Albena Petrovic Vratchanka

I was born with plights (Track 15)

I was born with plights,
with plights I'll die.

I want you to write down my sorrows
on top of my grave.

I'll go to the rose garden,
under that red-layered carnation.
Under that red-layered carnation,
under that early white basil.

Translation: Unknown

Who desires to know (Track 17)

If they ask me to reveal the core of love
I'll say: It is just pure ardour
It's a real fervour,
It's a sharp dolour
It causes terror,
It brings furour,
I'll say that it's pure ardour
To whom longs to discover love's core.

'My fire within is all gone', I respond
If they ask me whether I am still in love,
That nothing torments me anymore,
I no longer tremble nor feel sore,

That I live happier encore,
I'll respond, 'My fire within is all gone',
If they ask if I am still in love.

If they advise me to be in love again,
'No more sighs', I'll say,
No high hopes, no more dread,
No more icicles, no more fangs,
No more sighs, I'll say
If they advise me to be in love again.

If they believe in the sweets of love
I'll advise from her to run away,
And be not her desire's prey,
With its ire do not play,
Nor be a martyr of her disdain,
I'll say, 'It's sweeter to run away'
To whom believes in love's sweet play.

Translation: Idlir Nivik

Hey Luli (Track 18)

I am sad, I worry stiff,
What should I become or do?
My love was here due,
And I wait him alone in grief.
Hey Luli! Hey Luli!
Where's then my dear love?

I sit home spinning wool,
But its thread breaks in my hand.
Ah, I'll spin tomorrow then,
Today I am much, too much in pain.
Hey Luli! Hey Luli!
If he ever cheats on me,
And from me he flies away,
The village then must burn like hay,
And I might blaze with it!
Hey Luli! Hey Luli!
Without my lover, life's a misery.

Translation: Idir Nivik

Hana (Track 19)

Hana just remained alone
Saddened in solitude
Below the window you silently pass
All filled with amplitude.

Your path I pave with petals
So you can feel my breath
By the wind I'll send the words
The night is so poetic, my dear.

Hold on, and look
The bright lights on my soul
Full of dew the eye as dawn

8.551470

Wet for you.
Take the dream and wake it up
With love fill that heart of yours
Beautify the life
It's pretty to give love.

As evening comes and nicely shades
By smiling it will fade away
The stars speak only for you, dear
From the dark you'll soon be free.

Translation: Eglantina Rraci

Kiss me more (Track 20)

Kiss me more, kiss me much more times
as if this beautiful night is
the very last time
Kiss me more, kiss me much more times
because I fear I will lose you
I'll lose you sometime

I want to have you right by me
to look at me in you eyes and
see you beside me
I think that maybe tomorrow
I'll be away far
far from where you'll be

Translation: unknown

38

Pata Pata (Track 21)

We turned around and said this is Pata Pata
That's the one. That's the one.

REPUBLIKA E KOSOVËS
MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME DHE DIASPORËS

PRISHTINA

Republika e Kosovës
MINISTRIA E KULTURËS
RINISË DHE SPORTIT

Bösendorfer

 Bundesministerium
Europäische und internationale
Angelegenheiten

GEFÖRDERT DURCH DEN
ÖST.MUSIKFONDS

