

PRIMA
CLASSIC

DZINTRA ERLIHA

S E R E N A

Works for piano
by American and Latvian
women composers of the
21st century

S E R E N A

Works for piano by American and Latvian women composers
of the 21st century

DZINTRA ERLIHA

S E R E N A

Sharon Farber

- 01 Ballad No.1 7:10
- 02 Ballad No.2 7:59

Leanna Primiani

- 03 Variations 8:52

Lolita Ritmanis

- 04 Hope 5:42

Dace Aperāne

Pastorales

- 05 New Moon 3:28
- 06 Clouds 2:57
- 07 Small Forest 2:39

Mārīte Dombrovskā

- 08 Serena 5:39

Sabīne Kezberē

- 09 Divine Feminine 5:54

Ilona Breģe

Porcelain Sonata

- 10 Morning Tea Cup 3:39
- 11 Sugar Bowl without a Lid 3:00
- 12 Hand Painted Flower Vase 3:20
- 13 Gilded Coffee Set for the Evening 4:13

The performer: Dzintra Erliha

While working on this album, I wanted to go deeper into the thoughts, dreams, experiences and feelings of modern female composers. Most of the works included on the album are dedicated to me. These works reveal the creative interaction between myself and the composers. These interactions developed both at the time of composition as well as in the preparation for the recording: a mutual desire to listen to one another's desires, feelings and thoughts. It was a wonderfully creative time. Each one of these works is unique. Bright, dreamy colours mix with a meditative, almost surreal worldview – or even the opposite – with dramatic and expressive emotions. These works reveal the inner essence of a woman – it is soft and brittle, but at times it is also very powerful. And very beautiful... Enjoy!

(Dzintra Erliha)

Pianist Dzintra Erliha, international piano competition award winner, began to play piano at the age of three. Her first teachers were her parents – professional musicians, who quickly revealed her perfect pitch. Erliha studied at the Emīls Dārziņš College of Music (with lecturer Ligita Muižarāja), the Jāzeps Medīņš Riga College of Music (lecturer Guna Boža) and the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music (Professor Arnis Zandmanis), and finished the Master's Degree Programme with distinction. In 2013, she received her PhD in Art Science, developing her dissertation about composer Lūcija Garūta (supervised by Associate Professor Baiba Jaunslaviete).

Erliha has won awards at many international pianist competitions, including the Balys Dvarionas competition in Lithuania (1997, diploma), the Roma-1997 competition in Italy (1997, 1st Prize), the Ludmila Knezkova-Hussey Pianist Competition in Canada (1998, 3rd Prize), and the Nikolai Rubinstein Pianist Competition in France (1999, 1st Prize).

With the support of the Marta Kundrāte-Tūtere Memorial Fund, the artist studied in Canada with the distinguished Latvian Canadian pianist Arturs Ozoliņš. She supplemented her knowledge at international piano master classes with professors Lazar Berman, Barry Douglas, Victor Eresko, Igor Lazko, Philippe Giusiano, Birgitta Wollenweber, Zhu-Xiao-Mei, Oleg Mantur, Mūza Rubackytė, Aldona Dvarionaitė, and others. She has performed in Latvia and throughout the world: the United States, Australia, Brazil, Canada, Iceland, France, Finland, Poland, Ukraine, and elsewhere.

The pianist has recorded many albums, including *Zvaigznes skatiens | Regard de l'étoile* (piano music by Latvian composer Lūcija Garūta and French composer Olivier Messiaen, 2008) and *Kvēlot, liesmot, sadept* (vocal and instrumental chamber music by Garūta, 2010). For the 90th anniversary of Tālvāldis Ķeniņš' birth, Erliha, along with mezzo-soprano Vilma Indra Vītols, released an album in Canada called *Tilts pār jūrām | The Bridge Across the Seas*. In January 2017 she released the album *Citādas krāsas | Other Colours* where, along with the flutist Ilona Meijs, Latvian Great Music Award 2015 winner, she recorded works by Latvian composers for flute and piano. In 2018, along with opera star Maija Kovaļevska and Latvian National Opera soloist Krišjānis Norvelis, she released the album *Ar siltu sirdi | Warmhearted*, with all proceeds donated to charity. That recording included vocal and instrumental chamber music by Latvian composers. In summer 2021 she released the album

Ēnu spēles upē / *Shadow Games in the River* (with chamber music by Latvian composers for flute, cello and piano).

As of 2017, the pianist actively performed in Scandinavia, participating in projects with other performers, as well as collaboration with composers, and gives master classes to aspiring pianists. In 2018, Dzintra Erliha went on a world concert tour, dedicated to Latvia's 100th anniversary, giving concerts in Reykjavik (Iceland), Sydney, Melbourne, Adelaide (Australia) and in the United States: Boston, Cleveland, New Jersey, Washington DC and New York, performing both solo and with the distinguished soprano Maija Kovaļevska. In the fall of 2019, Erliha toured the United States not only as a musician, but also as a lecturer, together with the Ambassador of the Republic of Latvia to the United Nations Andrejs Pildegovičs.

The pianist actively works in the field of musicology. Her published research papers include *Lūcijas Garūtas klaviermūzika* (*The Piano Music of Lūcija Garūta*) (Riga: Musica Baltica, 2007); *Hermanis Brauns laikabiedru liecībās un skaņuiestāstos* (*The Testimonies and Sound Recordings of the Contemporaries of Hermanis Brauns*) (in the collection *Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kameransambļa katedrai – 50* [*The Chamber Ensemble Department of the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music – 50*]. Riga: Ulma, 2009); *Lūcija Garūta – pianiste, savu skaņdarbu interprete* (*Lūcija Garūta – Pianist, Interpreter of Her Own Works*) (in the research paper collection *Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais* [*Music Science Today: the Constants and Variables*]. Daugavpils: Saule, 2009) and others.

The composers and the works

Sharon Farber

Grammy Award winner, four-times Emmy Award nominated, member of the Executives Committees of both the Motion Pictures and TV Academies, board member of ASCAP, VP of the Alliance for Women Film Composers, winner of the Society of Composers and Lyricists Award for “Outstanding work in the Art of Film Music”, of the Visionary Award in Music by The Women’s International Film & Television Showcase, and winner of the Telly Award, Sharon Farber is a celebrated American film, TV and concert music composer.

A graduate of the prestigious Berklee College of Music in Film scoring and Concert composition (dual major), Farber has been working with networks and cable broadcasters like NBC, CBS, Showtime, Lifetime, Millennium studios and the WB as well as writing music for feature films. Her film music has been released commercially and performed live in concerts, and she is one of the eight female composers featured at Lincoln Center on the historical Grammy-winning concert and recording *Women Warriors*, curated by Maestra Amy Anderson.

The International Film Music Critics Association wrote about her music: “Composer Sharon Farber wowed the crowd with a suite of music from three of her scores: *Children of the Fall*, *When Nietzsche Wept* and *The Dove Flyer*...”. Farber composed the music for award winning director Nina Menkes’ film, *Brainwashed: Sex-Camera-Power*,

which premiered at the Sundance and then Berlin Film Festivals, and has been programmed in many other festivals. The film was theatrically released in October 2022 in conjunction with its commercial soundtrack release.

Farber’s Corona project, arranged and produced by her for the United Nations’ Corona relief fund, *I’m Standing With You*, in collaboration with the 13-time Oscar nominee and iconic song-writer Diane Warren and the award winning director Gev Miron, features 17 lead singers from virtually every continent and 160 singers and instrumentalists. It is the largest scale project of its kind.

In the concert music world, she has many national and international credits and commissions to her name, including the Los Angeles Master Chorale, Juilliard School of Music, Pacific Serenade Ensemble, the National Children Chorus, the Northwest Sinfonietta, and many more, in venues such as Carnegie Hall, Lincoln Center (NY), Disney Hall, Dorothy Chandler Pavilion (LA), and internationally.

Ballad No.1 was written for a dear friend who was going through a difficult time in her life and was contemplating suicide. She was confined to a mental hospital, not sure how to continue from that point and how to rebuild her life. As she was looking through the window of the place, she imagined herself as a free spirit, soaring above the earth like a bird. The piece describes her struggle, but also her strong will to live. The last chord of the ballad is a combination of all that she went through, and the glimpse of hope that she regained – her personal triumph. Like the first ballad, the music of Ballad No.2 is emotional, at times stormy and full of pain and despair, describing the human struggle of life and the many emotions we go through in our personal journeys. But we also hear love, warmth and the human yearning to be accepted, the seeking of happiness and the

turmoil that we all experience while craving that happiness. The ballad is challenging technically and emotionally and demands the pianist to become one with the piano.

(Sharon Farber)

Leanna Primiani

Leanna Primiani is an American award-winning composer who aims to bring together the collective experiences of the many for greater understanding. Her music asks listeners to consider deep issues related to the female experience, as she believes that connection and thoughtful participation can catalyze powerful change. Using electronics as well as orchestral instrumentation, she explores the limits of musical form, sound, and time.

Leanna recently won a Virginia B. Toulmin Commission from the League to compose a work for chamber orchestra that was premiered by ROCO in February 2022 in Houston, TX. Other recent performances include Rochester Philharmonic, Nashville Symphony, Bang On A Can at MASS MoCA, Cabrillo Festival, Seattle Collaborative Orchestra, Wheeling Symphony, United Nations 50 for Freedom campaign, International Clarinet Association (Belgium and the USA), National Flute Association, Imani Wind Festival (NYC), June In Buffalo, Left Coast Chamber Ensemble, Atlanta Chamber Players, and the Hear/Now Festival in LA. Leanna was also a featured composer at the Taiwan International Flute Festival and a composer-in-residence at The Millay Colony for the Arts in Upstate NY in 2021.

Leanna Primiani's Variations for piano is a worthy homage to Aaron Copland's own Piano Variations of 1930. Primiani's work shares several facets with Copland's. The variations are meant to be played attacca so there is a certain fluidity in the development rather than episodic movement-by-movement bifurcation; both Primiani and Copland open with angular gestures, though Primiani's work diverges by investing notably in triplet rhythms that give a spikier presence to her theme; and both themes are punctuated by vertical simultaneities that are quite dissonant. Primiani's simultaneities are comprised mostly of superimposed trichords (with one dyad) separated by register and maximizing chromatic content. The variations themselves most readily vary the degree to which the angular first theme is emphasized at the expense of the simultaneities, or vice versa; what changes from movement to movement is the proportion of each idea, and the degree of development of each idea the movement entails. In some movements, the angular triplet theme is developed heavily; in other movements, the simultaneities are explored fully. However, starkly contrasting dynamics, tempo and meter changes, and wide shifts in register refresh the vibrancy of the materials at all times throughout the work.

(Robert Gross)

Lolita Ritmanis

Lolita Ritmanis is an Emmy Award winning, ten-time Emmy Award nominated composer and 2022 Grammy Award winning music producer for *Women Warriors: The Voices of Change*. On February 9th, 2021 she was Oscar shortlisted for the Academy Award for best original score for her 70-minute symphonic and choral score for the feature film *Blizzard*

of *Souls*, which earned her the Hollywood Music in Media Award for best score for an international feature film, the Alex North Award for best score, the Society of Composers and Lyricists Award for best score for an independent film, as well as a nomination for the World Soundtrack Award – Public Choice. On February 18th, 2020 she won the Golden Microphone Award for best instrumental album, and on November 15th, 2020 Ritmanis was awarded the Big Christopher (Latvia's equivalent to the Academy Award) for *Blizzard of Souls*.

Ritmanis is one of the founders of the Alliance for Women Film Composers, serving as president from 2016 to 2018, and a founding member of Dynamic Music Partners. Career highlight credits include *Justice League* (the theme, composed by Ritmanis, received a Primetime Emmy Award nomination), *Batman Beyond* (Emmy Award winner), and *Teen Titans, Ben 10, Batman: The Animated Series*, as well as composing score and songs for the Primetime Emmy Award nominated musical *Batman: The Brave and the Bold: Mayhem of the Music Meister* (starring Neil Patrick Harris.) Her concert works as well as four original musicals have been seen and heard throughout the US, Canada, Europe, Taiwan and Australia. In addition to Lincoln Center and Carnegie Hall, her music has been performed at the Kennedy Center in Washington D.C., Koerner Hall in Toronto, Davies Symphony Hall in San Francisco, the Krakow International Film Music Festival, the Fimucité International Film Music Festival in Tenerife, Canary Islands, and Playfest in Úbeda, Spain. Early in her career, Ritmanis learned from the masters while working for such composing greats as Michael Kamen, Basil Poledouris, Mark Snow and Shirley Walker, among many others. She is member of the Motion Picture Academy, Television Academy, National Academy of Recording Arts and Sciences, Society of Composers and Lyricists, and Women in Film. On May 9th, 2018

Ritmanis was honoured with the BMI Champion Award, and in 2022 was awarded the BMI Impact Award.

Hope (2021) is ... a dedication to Dzintra, who gave me hope during Covid. Hope – to live a dream that created a musical bridge between two souls, two kindred spirits.

(Lolita Ritmanis)

Dace Aperāne

Dace Aperāne was born in Winnipeg, Canada. She studied composition at McGill University, the Mannes School of Music and Hunter College in New York as well as under Nadia Boulanger and Louise Talma at the Fontainebleau Schools in France. Since 1989, after visiting Latvia for the first time, Aperāne's music has been included in the repertoire of many Latvian musicians. She has received several national awards for promoting concerts of Latvian music worldwide and for her accomplishments in developing the skills of young musicians at summer camps and master-classes. Most of Aperāne's compositions are dominated by a light or calm melancholic mood and a gently dissonant character. She often seeks inspiration in the poetry, art and folk music of Latvia and other nations.

My inspiration for the three-part cycle of piano works Pastorales came from the Latvian painter-symbolist Pēteris Krastiņš' three works of art. Each of them, with its colour palette and vision of nature, radiated a special mood for me which I strove to reflect and develop in my music. The first piece, New Moon, has a calm, meditative character. Its middle

part depicts the reflection of soft moonlight. The second work, *Clouds*, is like a little fantasy, depicting both dramatic and introspective feelings with changing tempos, contrasting harmonies and textures. The following excerpt from one of Pēteris Krastiņš's letters to the writer Jānis Jaunsudrabiņš resonated very much with my mood while composing the third piece, *Small Forest*: "... I want wings – to run to those forests and listen to their sounds and music – which cannot be heard, only felt, as if created by dreams, as fairy-tale images...". At the beginning and at the end of the miniature, a bird motif is heard which arose from my imagination, but which I later realized resembles the song of the northern cardinal, which I have heard quite often in the woods of upstate New York, not far from my home. My cycle for solo piano *Pastorales* is dedicated to the distinguished Latvian pianist Dzintra Erliha.

(Dace Aperāne)

Mārīte Dombrovskā

Mārīte Dombrovskā was born on August 4, 1977, in Daugavpils. She received her Bachelor's degrees in Musicology (2001) and Composition (2003, having studied under Pēteris Plakidis) as well as a Master's degree in Composition (2009) from the Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music. Mārīte Dombrovskā has been an editor for the *Mūzikas Saule* periodical (2001-2007) and a musicologist-project leader at the Latvian Music Information Centre (2004-2015). Since 2015 she has been a teacher of music theory at the Jāzeps Medīņš School of Music No. 1 in Riga. Dombrovskā's music has been performed in Europe, the United States, South America and elsewhere.

My composition *Serena* was created in 2019 far away from the city, where I found inspiration in nature and its silence. During one warm evening an impetus for the melody came to me as if sent from far away. After composing the work I gave it the name *Serena* since, musically, for me, it embraces deep feelings. The *serena* is an evening song found in the repertoire of Provence's troubadours and relates to forbidden love. My *Serena* is dedicated to pianist Dzintra Erliha.

(Mārīte Dombrovskā)

Sabīne Ķezbere

Sabīne Ķezbere is a Latvian composer, born in Riga. In 2011 Ķezbere received her Master's Degree in Music in the composition class of Selga Mence at the Latvian Academy of Music. In 2009 she moved to Oslo as an Erasmus exchange program student at the Norwegian Academy of Music, where she studied composition with Peter Tornquist and Lasse Thoresen. In parallel with her Master's studies she completed a Videreutdanning (one year study) in Composition and Instrumentation at the Norwegian Academy of Music. Sabīne Ķezbere supplemented her education with workshops and individual tutorials like the International Workshop for Emerging Composers during the Latvian National Symphony Orchestra Summer Festival Vasarnīca (2019). She has successfully participated in competitions (2nd prize from the Latvian Radio Choir in 2007). Her music has been performed in festivals like Latvian New Music Days (Latvia), Ung Nordisk Musikk 2011 and 2012 (Denmark and Iceland), ISCM World New Music Days 2013 (Slovakia). Ķezbere is a member of the Latvian Composers' Union. In 2011 she received the

Tālvāldis Ķeņiņš Award. Sabīne Ķezbere still lives in Norway where she works as a piano and music theory teacher.

My idea was to create a fragile, sensitive and at the same time strong musical character. It has nothing to do with feminism. The divine feminine is not the visible, but the hidden power. It is about valuing intuition over thinking and focusing the energy inward rather than outward. Divine Feminine represents the part of our consciousness that connects us to qualities like intuition, feeling, nurturing, forgiving. I got the inspiration after an individual workshop last autumn 2020 with British painter Lizz Daniels, where she challenged me to paint a woman's face and taught me to awaken the divine feminine energy and put it on a canvas. Divine Feminine is dedicated to Dzintra Erliha.

(Sabīne Ķezbere)

Ilona Breġe

Pianist, composer, Doctor of Art Ilona Breġe (1959) is a well-known personality in a wide field of music. Her musical compositions encompass many genres – symphonic music, vocal and chamber music, as well as the chamber opera *Living Water* (staged at the Latvian National Opera 2005) and the extensive *Requiem*. Among the performers of Ilona Breġe's music are conductors Andris Nelsons, Ainārs Rubiķis, Andris Poga, Normunds Šnē, Mārtiņš Ozoliņš, soloists Baiba Skride, Eva Bindere, Ula Uljona, Elīna Bērtiņa, Sonora Vaice, Ieva Parša, Ramon Jaffe, Ingus Pētersons, Michael Chulpajev, as well as fine orchestras, such as Kremerata Baltica, Sinfonietta Riga, the Latvian National Symphony Orchestra and

others. She is laureate of the Latvian Grand Music Prize (2009) and was awarded with the Order of the Three Stars (2019).

The Porcelain Sonata was written in 2022 and is dedicated to my and our memories of the wonderful products of the Riga Porcelain Factory. Historically, the factory in Riga was founded in 1841 by Sidor Kuznetsov. After a hundred years of successful existence, the Riga Porcelain factory was nationalized during the era of the USSR and underwent many transformations, but it was able to survive and achieve a very high artistic and quality level of porcelain products in the years from the 1960s to the 1980s. Porcelain coffee sets, dishes for everyday life and holidays were an integral part of my childhood. Porcelain with its lightness gives optimism, with its beauty of form it harmonizes thoughts, while the splendour of decals fills the heart with sweet, rich emotions. The four parts of the Porcelain Sonata are programmatic. Part I, Morning Tea Cup, is a traditional sonata allegro with a fresh and active mood. Part II, Sugar Bowl without a Lid, is written for only left hand. It is a sugar bowl's melancholy story about its lid but maybe reflect people's dreams of wholeness and perfection. Part III, Hand Painted Flower Vase: although different techniques were used to create porcelain patterns at different times, the most beautiful and valuable are porcelain items painted with a fine brush by artists. How to image a painting by hand in music? Part IV, Gilded Coffee Set for the Evening, is brilliance, joy, bright and swirling sound colours.

(Ilona Breġe)

L'artiste : Dzintra Erliha

En travaillant sur cet album, je voulais approfondir les pensées, les rêves, les expériences et les sentiments exprimés par les compositrices d'aujourd'hui. La plupart des œuvres incluses dans cet album me ou sont dédiées. Elles révèlent l'interaction créative entre leurs autrices et moi. Ces interactions se sont développées tant au moment de la composition que dans la préparation de l'enregistrement : une volonté mutuelle d'écouter les désirs, les sentiments et les pensées de l'autre. Ce fut une période merveilleusement inspirante. Chacune de ces œuvres est unique. Des notes vives et rêveuses se mélangent à une vision méditative du monde, presque surréaliste ou même au contraire – avec des émotions dramatiques et expressives. Ces œuvres révèlent l'essence intérieure d'une femme, elle peut être douce et cassante, mais parfois aussi très puissante. Et c'est tellement beau ! Prenez plaisir !

(Dzintra Erliha)

La pianiste Dzintra Erliha, lauréate de concours internationaux de piano, commença à jouer du piano à l'âge de trois ans. Ses premiers professeurs furent ses parents, musiciens professionnels, qui révélèrent rapidement son toucher parfait. Erliha fit ses études à l'école de musique Emīls Dārziņš (avec la professeure Ligita Muižarāja), à l'école de musique Jāzeps Vītols Rīga (avec la professeure Guna Boža) et à l'Académie de musique de Lettonie Jāzeps Vītols (avec le professeur Arnis Zandmanis). Elle obtint son diplôme de maîtrise avec distinction. En 2013, Dzintra Erliha obtint son doctorat en sciences de l'art pour ses travaux de

recherche dédiés à la compositrice Lūcija Garūta (sous la direction de la professeure associée Baiba Jaunslaviete).

Erliha a remporté des prix dans de nombreux concours internationaux de pianiste, dont le concours Balys Dvarionas en Lituanie (1997, diplôme), le concours Roma-1997 en Italie (1997, 1er prix), le concours de piano Ludmila Knezkova-Hussey au Canada (1998, 3e prix), et le concours de piano Nikolai Rubinstein en France (1999, 1er prix).

Avec le soutien de la fondation Marta Kundraite-Tūtere Memorial Fund, la pianiste étudia au Canada auprès de l'éminent pianiste lettono-canadien Arturs Ozoliņš. Elle s'est perfectionnée lors de master class internationales de piano avec les professeurs Lazar Berman, Barry Douglas, Victor Eresko, Igor Lazko, Philippe Giusiano, Birgitta Wollenweber, Zhu-Xiao-Mei, Oleg Mantur, Mūza Rubackytė, Aldona Dvarionaitė et d'autres. Dzintra Erliha s'est produite en Lettonie et dans le monde entier, notamment aux États-Unis, en Australie, au Brésil, au Canada, en Islande, en France, en Finlande, en Pologne, en Ukraine et bien d'autres pays.

La pianiste a enregistré de nombreux albums, dont *Zvaigznes skatiens / Regard de l'étoile* (musique pour piano de la compositrice lettone Lūcija Garūta et du compositeur français Olivier Messiaen, 2008) et *Kvēlot, liesmot, sadeqt* (musique de chambre vocale et instrumentale de Garūta, 2010). Pour le 90e anniversaire de la naissance de Tālvāldis Ķeniņš, Erliha et la mezzo-soprano Vilma Indra Vītols sort au Canada l'album *Tilts pār jūrām / The Bridge Across the Seas / Le pont au-dessus des mers*. En janvier 2017, elle a sorti l'album *Citādas krāsas / Other Colours / Autres couleurs* dans lequel elle enregistre avec la flûtiste Ilona Meija, lauréate du Grand Prix de la Musique de Lettonie en 2015, des œuvres pour flûte et piano de compositeurs lettons. En 2018 Erliha sort l'album *Ar siltu sirdi / Warmhearted* qu'elle enregistre avec la cantatrice de renom international Maija Kovaļevska et le chanteur de l'Opéra National de

Lettonie Krišjānis Norvelis. Tous les bénéfices reviennent à des œuvres caritatives. Ce disque est dédié à la musique de chambre vocale et instrumentale de compositeurs lettons. En été 2021, Dzintra Erliha sort l'album *Ēnu spēles upē / Shadow Games in the River / Jeux d'ombre dans la rivière* avec des pièces de musique de chambre pour flûte, violoncelle et piano de compositeurs lettons.

Depuis 2017, la pianiste se produit régulièrement en Scandinavie, participe à des projets avec d'autres interprètes, collabore avec de nombreux compositeurs et anime des master classes pour de jeunes pianistes. En 2018 Dzintra Erliha effectue une tournée mondiale dédiée au centenaire de la Lettonie en se produisant à Reykjavik en Islande, à Sydney, Melbourne et Adélaïde en Australie, à Boston, Cleveland, New Jersey, Washington et New York aux États-Unis. Erliha se produit en solo ou en accompagnant la soprano Maija Kovaļevska. En automne 2019 la pianiste effectue une tournée aux États-Unis non seulement en tant que musicienne mais également en tant que conférencière. Cette tournée a été organisée avec le soutien de S.E. Monsieur Andrejs Pildegovičs, ambassadeur de la Lettonie auprès de l'ONU.

La pianiste est aussi musicologue. Elle a publié de nombreux articles sur ses travaux d'études, notamment *Lūcijas Garūtas klaviermūzika* (*Les compositions de piano de Lūcija Garūta*) (éditions Musica Baltica, Riga, 2007), *Hermanis Brauns laikabiedru liecībās un skaņui rakstos* (*Hermanis Brauns dans les témoignages de ses contemporains et les enregistrements ; collection Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kameransamblā katedrai – 50 (50 ans du Département des ensembles de chambre de l'Académie de Musique de Letonie Jāzeps Vītols)*, éditions Ulma, Riga, 2009), *Lūcija Garūta – pianiste, savu skaņdarbu interprete* (*Lūcija Garūta, pianiste et interprète de ses œuvres ; collection des publications scientifiques Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais*) (La Science

de la musique aujourd'hui : les éléments constants et les éléments variables), éditions Saule, Daugavpils, 2009) et d'autres.

Les compositrices et les œuvres

Sharon Farber

Sharon Farber est lauréate de Grammy, nominée quatre fois aux Emmy Awards, membre des comités exécutifs des académies du cinéma et de la télévision, membre du conseil d'administration de l'ASCAP, vice-présidente de l'Alliance for Women Film Composers, lauréate du prix de la Society of Composers and Lyricists pour « Travail exceptionnel dans l'art de la musique de film », le Visionary Award in Music du Women's International Film & Television Showcase et lauréate du Telly Award. Sharon Farber est une célèbre compositrice de musiques pour des films, pour la télévision et pour des concerts.

Diplômée du prestigieux Berklee College of Music en musique de films et composition de concerts (double diplôme), Farber a travaillé dans l'industrie du cinéma et de la télévision avec des entreprises telles que NBC, CBS, Showtime, Lifetime, les studios Millennium et la WB, et a également écrit de la musique pour des longs métrages. Sa musique de films a été commercialisée et interprétée en direct lors de concerts et elle est l'une des huit compositrices incluses dans l'album *Women Warriors*, lauréat d'un Grammy, dont la présentation s'est tenue au Lincoln Center avec la participation de la cheffe-d'orchestre Amy Anderson.

L'International Film Music Critics Association a écrit à propos de la musique de Farber : « La compositrice Sharon Farber a séduit la foule avec une suite de musique de trois de ses partitions : *Children of the Fall*,

When Nietzsche Wept et *The Dove Flyer...* » Farber a composé la musique de *Brainwashed: Sex-Camera-Power*, film primé de la réalisatrice Nina Menkes, présenté en première au Sundance puis au Festival du film de Berlin et beaucoup d'autres festivals de cinéma. Le film est sorti en salles en octobre 2022 parallèlement à la sortie de sa bande originale commerciale.

Le projet Corona de Sharon Farber, arrangé et auto-produit pour le fonds de secours Corona des Nations Unies, *I'm Standing With You*, en collaboration avec l'autrice-compositrice emblématique 13 fois nominée aux Oscar Diane Warren et le réalisateur primé Gev Miron, présente 17 grands chanteurs de pratiquement tous les continents et 160 chanteurs et instrumentistes. Il s'agit du plus grand projet de ce type.

En tant que compositrice de musique pour scène Sharon Farber collabore avec de nombreuses institutions et ensembles nationaux et internationaux en effectuant des commandes notamment de la Los Angeles Master Chorale, la Juilliard School of Music, le Pacific Serenade Ensemble, le National Children Chorus, la Northwest Sinfonietta, et bien d'autres. Elle se produit dans des salles comme Carnegie Hall, Lincoln Center (NY), Disney Hall, Dorothy Chandler Pavilion (LA).

Ballad No. 1 pour piano a été composée pour une amie proche qui traversait une période difficile dans sa vie et envisageait de se suicider. Elle s'était réfugiée dans un hôpital psychiatrique ne sachant pas comment poursuivre et reconstruire sa vie. Quand elle regardait par la fenêtre depuis sa chambre d'hôpital, elle s'imaginait comme un esprit libre planant tel un oiseau au-dessus de la terre. La pièce parle de sa lutte, mais aussi de sa forte volonté de vivre. Le dernier accord de la ballade est une combinaison de tout ce qu'elle a traversé et de l'espoir qu'elle a retrouvé, son triomphe personnel. Comme la première ballade, la musique de Ballad No. 2 est

émotionnelle, parfois tempétueuse, pleine de douleur et de désespoir, représentant la lutte de l'individu et des nombreuses émotions que chacun traverse dans sa vie. Cependant dans cette composition on entend aussi bien de l'amour, de la chaleur et du souhait humain d'être accepté que de la recherche du bonheur et l'agitation que nous vivons tous en aspirant à ce bonheur. La ballade est un défi technique et émotionnel et demande au pianiste d'être en symbiose avec son piano.

(Sharon Farber)

Leanna Primiani

Leanna Primiani (1978), lauréate de nombreuses récompenses, est une compositrice qui vise à rassembler les expériences collectives du plus grand nombre pour une meilleure compréhension. Par sa musique elle souhaite attirer l'attention du public aux problèmes liés à l'expérience féminine car elle croit qu'une corrélation et une participation réfléchie peuvent catalyser un changement puissant. Utilisant l'électronique ainsi que l'instrumentation orchestrale, elle explore les limites de la forme musicale, du son et du temps.

Leanna a récemment remporté une commande Virginia B. Toulmin de la Ligue pour composer une œuvre pour orchestre de chambre interprétée par ROCO en février dernier à Houston, au Texas. Ses œuvres ont récemment été produites par Rochester Philharmonic, Nashville Symphony, Bang On A Can au MASS MoCA, Cabrillo Festival, Seattle Collaborative Orchestra, Wheeling Symphony, Nations Unies 50 for Freedom Campaign, International Clarinet Association (Belgique et États Unis), National Flute Association, Imani Wind Festival (New York), June

In Buffalo, Left Coast Chamber Ensemble, Atlanta Chamber Players et Hear/Now Festival à Los Angeles. Leanna a également été compositrice vedette au Taiwan International Flûte Festival et compositrice en résidence à The Millay Colony for the Arts dans le Nord de l'État de New York en 2021.

Les Variations pour piano de Leanna Primiani sont un digne hommage aux Piano Variations d'Aaron Copland de 1930. L'œuvre de Primiani a beaucoup en commun avec celle de Copland. Les variations sont censées être jouées attacca afin qu'il y ait une certaine fluidité dans le développement plutôt qu'une bifurcation épisodique mouvement par mouvement. Primiani et Copland s'ouvrent tous deux avec des gestes anguleux, bien que le travail de Primiani diverge en investissant notamment dans des rythmes de triolets qui donnent une présence plus pointue à son thème ; et les deux thèmes sont ponctués de simultanités verticales assez dissonantes. Les simultanités de Primiani sont composées principalement de tricordes superposés (avec une dyade) séparés par un registre et maximisant le contenu chromatique. Les variations elles-mêmes varient plus facilement le degré auquel le premier thème anguleux est accentué aux dépens des simultanités, ou vice versa. Ce qui change de mouvement en mouvement, c'est la proportion de chaque idée, et le degré de développement de chaque idée que comporte le mouvement. Dans certains mouvements, le thème du triolet angulaire est fortement développé, dans d'autres, les simultanités sont pleinement explorées. Cependant, des dynamiques très contrastées, des changements de tempo et de mesure, et de larges changements de registre rafraîchissent la vivacité des matériaux à tout moment tout au long de l'œuvre.

(Robert Gross)

Lolita Ritmanis

Lolita Ritmanis est une compositrice nominée dix fois aux Emmy Awards et primée aux Grammy Awards 2022 pour l'album *Women Warriors: The Voices of Change*. Le 9 février 2021, elle a été présélectionnée aux Oscars pour la meilleure musique originale pour sa partition symphonique et chorale de 70 minutes pour le long métrage *Dvēseļu putenis / Blizzard of Souls / Tireurs d'élite* du réalisateur letton Dzintars Dreibergs. Ce travail lui a valu le Hollywood Music in Media Award de la meilleure musique pour un long métrage international, le prix Alex North de la meilleure musique, le prix de la Society of Composers and Lyricists de la meilleure musique pour un film indépendant ainsi qu'une nomination pour le World Soundtrack Award – Public Choice. Le 18 février 2020, elle a remporté le Golden Microphone Award du meilleur album instrumental, et le 15 novembre 2020, Ritmanis reçut le Grand prix du cinéma letton Lielas Kristaps (l'équivalent letton de l'Oscar) pour sa musique du film *Blizzard of Souls*.

Ritmanis est l'une des fondatrices de l'Alliance for Women Film Composers dont elle a été présidente de 2016 à 2018, et membre fondatrice de Dynamic Music Partners. Parmi les plus importantes réalisations de la compositrice il faudrait mentionner *Justice League* (le thème principal composé par Ritmanis reçut une nomination aux Primetime Emmy Awards), *Batman Beyond* (Emmy Award Win), *Teen Titans*, *Ben 10*, *Batman : The Animated Series*, ainsi que la composition de partitions et de chansons pour la comédie musicale nommée aux Primetime Emmy Awards *Batman: The Brave and the Bold: Mayhem of the Music Meister* (avec Neil Patrick Harris.). Les œuvres composées par Lolita Ritmanis et ses quatre comédies musicales originales ont été interprétées et produites aux États-Unis, au Canada, en Europe, à Taiwan et en Australie. Outre

le Lincoln Center et le Carnegie Hall, ses compositions ont été interprétées au Kennedy Center à Washington, au Koerner Hall à Toronto, au Davies Symphony Hall à San Francisco, lors de l'International Film Music Festival à Cracovie, au Fimucité International Film Music Festival à Tenerife aux Canaries et le festival Playfest à Úbeda, en Espagne. Tout au début de sa carrière Lolita Ritmanis s'est inspirée de grands maîtres et a travaillé pour des compositeurs de renom tels que Michael Kamen, Basil Poledouris, Mark Snow et Shirley Walker entre autres. Lolita Ritmanis est membre de la Motion Picture Academy, de la Television Academy, de la National Academy of Recording Arts and Sciences, de la Society of Composers and Lyricists et de Women in Film. Le 9 mai 2018 Ritmanis reçut le BMI Champion Award et le BMI Impact Award en 2022.

Hope / L'Espoir (2021) est une œuvre dédiée à Dzintra, qui m'a donné de l'espoir pendant le Covid. L'espoir de vivre le rêve de création d'un pont musical entre deux âmes, deux âmes sœurs.

(Lolita Ritmanis)

Dace Aperāne

Dace Aperāne est née à Winnipeg, Canada. Elle fit ses études de composition à l'Université McGill, à la Mannes School of Music et au Hunter College à New York ainsi qu'auprès de Nadia Boulanger et Louise Talma au conservatoire américain de Fontainebleau, en France. Depuis 1989, après sa première visite en Lettonie, les compositions d'Aperāne font partie du répertoire interprété par de nombreux musiciens lettons. Elle est lauréate de nombreuses récompenses lettones pour la promotion de

concerts de musique lettone dans le monde entier et pour sa contribution à la formation de jeunes musiciens lors de camps d'été et de master class. La plupart des compositions de Dace Aperāne sont dominées par une ambiance mélancolique légère ou calme et ont un caractère de douce dissonance. Elle puise souvent son inspiration dans la poésie, l'art et la musique folklorique lettone et d'autres pays.

Mon inspiration pour le cycle en trois parties d'œuvres pour piano Pastorales provient de trois œuvres d'art du peintre symboliste letton Pēteris Krastiņš. Chacune de ses œuvres, avec sa palette de couleurs et sa vision de la nature, dégageait pour moi une ambiance particulière que je m'efforçais de refléter et de développer dans ma musique. La première pièce New Moon a un caractère paisible et méditatif. Sa partie centrale représente le reflet d'un doux clair de lune. La deuxième œuvre Clouds est comme une petite fantaisie représentant des sentiments à la fois dramatiques et introspectifs avec des tempos changeants, des harmonies et des textures contrastées. La troisième pièce Small Forest est inspirée d'une des lettres de Pēteris Krastiņš à l'écrivain Jānis Jaunsudrabiņš, qui a beaucoup résonné avec mon humeur lors de sa composition : « ... J'ai envie d'ailes pour courir vers ces forêts et écouter leurs sons et leur musique qui ne peuvent pas être entendus mais juste ressentis. C'est le fruit de mon imagination, des images de conte de fées... ». Au début et à la fin de cette miniature, on entend le motif d'un oiseau, ce qui est le fruit de ma fantaisie. Je n'ai compris plus tard que ce motif me rappelait une chanson que j'avais entendu chanter assez souvent dans les bois du nord de l'État de New York, non loin de chez moi. Mon cycle Pastorales est dédié à la pianiste lettone de renom Dzintra Erliha.

(Dace Aperāne)

Mārīte Dombrovska

Mārīte Dombrovska est née le 4 août 1977 à Daugavpils. Elle a obtenu sa licence en musicologie (2001) et en composition (2003, avec le professeur Pēteris Plakidis), ainsi qu'une maîtrise en composition (2009) de l'Académie de musique de Lettonie Jāzeps Vītols. Mārīte Dombrovska a été rédactrice en chef du magazine *Mūzikas Saule* (2001-2007) et musicologue en chef, chargée de projets auprès du Centre letton d'information musicale (2004-2015). Depuis 2015, elle enseigne le solfège à l'école de musique N° 1 de Riga Jāzeps Mediņš. Ses compositions ont été interprétées en Europe, aux États-Unis et au Pérou.

Ma composition Serena a été créée en 2019 loin de la ville. C'est dans la nature et le silence que j'ai puisé mon inspiration pour la composer. Le motif musical m'est venu lors d'une chaude soirée, comme une impulsion envoyée de très loin. Après avoir composé l'œuvre, je lui ai donné le nom de Serena car pour moi, musicalement parlant elle incarne les sentiments. Serena était une chanson d'un soir dans laquelle on peut rencontrer des œuvres de troubadours de Provence dédiées à l'amour interdit. Serena est dédiée à la pianiste Dzintra Erliha.

(Mārīte Dombrovska)

Sabīne Ķezbere

Sabīne Ķezbere est une compositrice lettone née à Riga. En 2011, Ķezbere a obtenu sa maîtrise en musique dans la classe de composition de Selga Mence à l'Académie de musique de Lettonie Jāzeps Vītols. En 2009, elle a effectué un séjour à Oslo dans le cadre du programme d'échanges Erasmus avec l'Académie norvégienne de musique où elle a étudié la composition avec Peter Tornquist et Lasse Thoresen. Parallèlement à ses études de maîtrise, elle a suivi une année d'études en composition et instrumentation dans la même académie. Sabīne Ķezbere a complété sa formation par des ateliers et des master class individuels tels que l'atelier international pour les compositeurs émergents lors du Festival d'été de l'Orchestre symphonique national de Lettonie Vasarnīca (2019). Elle a participé avec succès à des concours (2ème prix du Chœur de la Radio de Lettonie en 2007). Sa musique a été interprétée dans des festivals tels que les Journées de la nouvelle musique lettone (Lettonie), Ung Nordisk Musikk 2011 et 2012 (Danemark et Islande) et les Journées mondiales de la nouvelle musique de l'ISCM 2013 (Slovaquie). Ķezbere est membre de l'Union des compositeurs de Lettonie. En 2011, elle a reçu le prix Tālvāldis Ķeniņš. Sabīne Ķezbere vit toujours en Norvège où elle travaille comme professeur de piano et de solfège.

Mon idée était de créer un personnage musical fragile, sensible et en même temps fort. Cela n'a rien à voir avec le féminisme. La force féminine n'est pas le visible, mais c'est plutôt un pouvoir caché. Il s'agit de valoriser l'intuition plutôt que de penser et de concentrer l'énergie vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. La pièce Divine Feminine représente la partie de notre conscience qui nous relie à des qualités qui sont l'intuition, l'émotion, l'éducation, le pardon. L'inspiration m'est venue après avoir

participé à un atelier individuel, à l'automne 2020, avec la peintre britannique Lizz Daniels. Je me suis mise à peindre un visage de femme (ce fut un défi pour moi). J'ai appris à éveiller en moi de l'énergie féminine divine et à la coucher sur une toile. Divine Feminine est dédiée à Dzintra Erliha.

(Sabīne Ķezbere)

Ilona Breģe

La pianiste compositrice et docteure en sciences de l'art Ilona Breģe (1959) est une personnalité bien connue dans le domaine de la musique. Les compositions de Breģe englobent de nombreux genres, à partir de la musique symphonique, la musique vocale et de chambre, jusqu'à l'opéra de chambre *Living Water* (mis en scène à l'Opéra national de Lettonie en 2005) et un *Requiem*. Parmi les interprètes de la musique d'Ilona Breģe figurent les chefs d'orchestre Andris Nelsons, Ainārs Rubiķis, Andris Poga, Normunds Šnē, Mārtiņš Ozoliņš, les solistes Baiba Skride, Eva Bindere, Ula Ulijona, Elīna Bērtiņa, Sonora Vaice, Ieva Parša, Ramon Jaffe, Ingus Pētersons, Michael Chulpajev, de même que les orchestres Kremerata Baltica, Sinfonietta Riga, l'Orchestre national symphonique de Lettonie et autres. Ilona Breģe est lauréate du Grand Prix de la Musique de Lettonie (2009). En 2019 elle reçut la plus haute distinction lettone, l'Ordre des Trois Étoiles.

La Porcelain Sonata a été écrite en 2022 et elle est dédiée à mes souvenirs, à nos souvenirs des merveilleuses productions de l'usine de porcelaine de Riga. Historiquement cette usine a été fondée en 1841 par Sidor Kuznetsov.

Après cent ans d'une activité réussie, elle fut nationalisée à l'époque de l'URSS et subit de nombreuses transformations. Malgré tout elle sut survivre et atteindre un très haut niveau artistique et de qualité dans les années 1960-1980. Les services à café en porcelaine, la vaisselle de tous les jours et celle que l'on utilisait lors de fêtes ont fait partie de mon enfance. La porcelaine inspire de l'optimisme par la légèreté et la beauté de ses formes. Elle favorise l'harmonie des pensées, la splendeur des motifs remplit le cœur d'émotions douces et riches. Les quatre parties de la Porcelain Sonata sont programmatiques. La partie I Morning Tea Cup est une sonate allegro traditionnelle avec une ambiance fraîche et active. La partie II Sugar Bowl without a Lid est composée uniquement pour la main gauche. C'est l'histoire mélancolique d'un sucrier à propos de son couvercle mais peut-être qu'il s'agit des rêves et des aspirations humaines vers l'harmonie et la perfection ? La partie III Hand Painted Flower Vase : bien que différentes techniques aient été utilisées pour créer des motifs en porcelaine à différentes époques, les plus belles et les plus précieuses sont les pièces en porcelaine décorées à la main par les artistes au pinceau fin. Comment imaginer une peinture à la main en musique ? La partie IV Gilded Coffee Set for the Evening, c'est de la brillance, de la joie, diverses couleurs sonores lumineuses et tourbillonnantes.

(Ilona Brege)

Produced by Edgardo Vertanessian
Recorded at Sigulda Concert Hall “White Grand Piano”, 2022
Sound engineer: Modris Bērziņš
Mastering: Edgardo Vertanessian
Booklet text: Dzintra Erliha
English translation: Egils Kaljo
French translation: Dita Podskočija
Artwork design: Tatyana Vlasova and Andrew Vlasov
Booklet design: Carlos Céster
Photos: Santa Savisko – Jēkabsone

Serena is available for streaming and download on every major digital music platform worldwide, in Stereo, Hi-Resolution Studio Masters (96/24),
FLAC, Apple Digital Master, and Dolby ATMOS Spatial Audio

Catalogue PRIMA020

© & © 2022 Prima Classic. All trademarks and logos are protected. All rights reserved.

www.primaclassic.com

www.dzintraerliha.com

VIARS

PRIMA
CLASSIC