

KUI DONG

Painted Lights

Juliet Petrus · Deirdre Brenner
Koehne Quartet · Third Coast Percussion · Arditti Quartet
Raphael Schlüsselberg · Robert Geary

KAIROS

Kui Dong (*1966)

1	California Shoreline (2017) <i>for soprano, string quartet and prepared piano</i> Text by Kui Dong	04:05
	Scattered Ladder (2009) <i>for two marimbas and four percussionists</i> Commissioned by Slagwerk Den Haag	
2	Movement I	04:24
3	Movement II	05:34
4	Movement III	07:08
5	Differences within Oneness (2009) <i>for string quartet</i> Commissioned by The Fromm Music Foundation at Harvard University Dedicated to Irvine Arditti Movements I–X (no pause)	16:53

Painted Lights (2010)

for double chorus (mixed chorus and children's chorus)

Text by Kui Dong, Denise Newman, plus texts from Wikipedia

Co-commissioned by Volti and Piedmont East Bay Children's Choir

6	Movement I Magic Wand	04:28
7	Movement II Painted Lights	12:56
	TT	55:32

1 Juliet Petrus, soprano
1 Deirdre Brenner, piano
1 Koehne Quartet
Joanna Lewis, violin I
Anne Harvey-Nagl, violin II
Lena Fankhauser, viola
Mara Achleitner, violoncello (guest)
1 Raphael Schlüsselberg, conductor
2-4 Third Coast Percussion
David Skidmore
Robert Dillon
Peter Martin
Sean Connors
5 Arditti Quartet
Irvine Arditti, violin I
Ashot Sarkissjan, violin II
Ralf Ehlers, viola
Lucas Fels, violoncello
6-7 Volti
Soprano
Kelly Ballou, soloist
Yuhi Aizawa Combatti
Cecilia Lam
Diana Pray, soloist
Colby Smith
Alto
Victoria Chang
Monica Frame
Sharmila G. Lash
Leandra Ramm
Rachel Rush
Tenor
Ben Barr

Samuel Faustine, soloist
Roderick Lowe
Tim Silva
Jacob Thompson
Bass
Jeff Bennett
Sidney Chen
Nica Dennis
Jefferson Packer
Philip Saunders, soloist
6-7 Piedmont East Bay Children's Choir
Mia Atkinson
Carina Ballek
Cora Ballek
Beck Barr
Alma Becerra
Alexander Beck-Ruiz
Jeroen Breneman
Mirabel Canty-Hilchey
Sebastien Combes
Gavan Dagnese
Lucy Dunn, soloist
Emily Golub
Julie Huffaker
Sarah Jane Jimenez
Owen Klein
Austin Lai
Dana McCutcheon
Kyle McDonald, soloist
Benjamin Nguyen
Chloe Ploss
Abigail Sanchez
Kahyela Schmalle

Emily Schweizer
Kay Sibal, soloist
Emily Szerdy
Aiden Thornburg
Torin Volkamer
Max Wilcoxson
Hannah Williams, soloist
Olivia Williams, soloist
Abigail Willson
Peyton Worthington
Hannah Yin

6-7

Robert Geary, conductor

Oneness Within Differences: The Polystylistic Heterophony of Kui Dong

While a single CD recording can only offer listeners a small aural glimpse of the output for most composers, previous discs devoted to the music of Kui Dong (b. 1966) – *Pangu's Song* and *Since When Has the Bright Moon Existed?* – have featured very varied programs, often to the point of teasing listeners into pondering at first exposure if the same person created all the music. The same is true for this current album, perhaps even more so. Yet, as with her previous discography, repeated listenings to these recordings of Kui Dong's seemingly disparate pieces reveal common kinships even though they are often so stylistically contradictory.

An instrument that frequently appears in her scores is the piano, often prepared with various objects altering the sounds of the strings – a performance practice promulgated by the maverick American composer John Cage (1912–1992). While a piano, prepared or otherwise, is only used in the opening work herein, it figures prominently on Dong's two aforementioned earlier recordings, as well as on an additional disc devoted exclusively to her extraordinary prepared piano improvisations – *Hands Like Waves Unfold* – wherein she coaxes myriad timbres from these alterations. Yet even in compositions in which there is no prepared piano, Dong's use of variations in instrumental (as well as vocal) tone color is often paramount.

Another recurring element in her music is an acute sensitivity to where instruments are placed in relationship to one another. While spatialization has been a central component in the music of another great American maverick, Henry Brant (1913–2008), in Dong's music, there is often an ancillary choreographic element to these spatial explorations: musicians need to move from one part of the performance area to another, creating various sonic clashes in so doing. Perhaps this is somehow an acoustic metaphor for her own personal journey from one side of the world to the other.

Additionally, in many of her works, she revels in sonic simultaneities that go from being similar to extremely divergent. She has described this aspect of her compositional language as a kind of heterophony, multiple variations of a single melody sung together, which is a characteristic of much indigenous centuries-old music throughout Asia. But her own idiosyncratic interpretation of heterophony is a by-product of her music's existence at the intersections between several different cultural traditions as they each had undergone significant transformations.

Born in the capital of the People's Republic of China less than a decade before the end of the Cultural Revolution, Kui Dong grew up as Beijing started opening up to the outside world. During this time, the Central Conservatory resumed

its curriculum of Western classical music and, during the economic reforms initiated under Deng Xiaoping, American popular music slowly began to infiltrate and influence the broader cultural landscape. She was still a child in 1977, when Tan Dun, Chen Yi, and Zhou Long entered the now legendary first class of the Central Conservatory after experiencing years of hardship during China's quest to purge itself of foreign ideologies. Each of them, along with their contemporaries Bright Sheng and Ge Gan Ru in Shanghai, would forge a style that incorporated traditional Chinese elements into an international contemporary music that had evolved from European models. In the 1980s, each of them came to the United States, developing their mature compositional voices during their graduate studies at New York's Columbia University under the tutelage of the late Chou Wen-chung, a pioneer of East-West synthesis who had emigrated decades earlier. Curiously, Kui Dong also emigrated to the United States, but only after already obtaining her master's degree in Beijing. And, rather than joining her compatriots on their pilgrimage to the Northeast, she pursued a doctoral degree at Stanford University in California, on the other side of the country which was largely impervious to the polarization between the so-called "uptown" and "downtown" musical aesthetics that had defined the various musical cliques along the Atlantic coast. As an outsider far removed from the battleground between these sometimes-stifling binaries, Kui Dong never felt obliged to take sides between serialism and minimalism, between eschewing popular music influences or embracing them, between logic and order or serendipity and intuition. As a result, she ultimately found a way to embrace all of these new approaches that she encountered into her own music and also retain connections with her Chinese heritage, though often in subtler ways than composers of earlier generations.

California Shoreline, for soprano, string quartet and prepared piano, is the most recent work collected here. Composed in 2017, it was first performed that same year during a Gala concert sponsored by the China National Symphony Orchestra honoring the composer's mother, Jiaxin Sun, a celebrated coloratura soprano. Dong wrote her own text for this composition, a poem written in memory of her father which she adapted from her novel *The Story of a Little Soldier Duo Duo* (another aspect of her multifaceted creativity!) which is scheduled to be released in 2022.

Scattered Ladder, composed in 2009, was commissioned by the Dutch percussion ensemble Slagwerk Den Haag and is performed here by the Chicago-based Third Coast Percussion. It is scored for two marimbas played by four musicians. The material is parsed into three movements, each of successively longer duration than its predecessor. The first movement is frenetic and propulsive, with hints of minimalistic figurations, whereas the second movement is much more angular and erratic. The third movement is the most introspective. It opens with unpredictable juxtapositions of melodic fragments and silences which transition into a quiet, slowly moving harmonic progression in which the players maintain relentless tremolos. Throughout the piece, the marimbas move across the stage resulting in sounds that travel as they are being played by an ever-changing set of hands. According to Dong, her "concept of moving marimbas," was in response to the commissioner's request that she "think deeper for what we normally perceive as a percussion ensemble piece. While I was writing it, I had a few dreams about the marimba; the most memorable one is that the wooden bars jump up and down, and sometimes slide like waves."

Differences within Oneness, a string quartet which was also composed in 2009, was commissioned by The Fromm

Foundation. It is dedicated to the violinist Irvine Arditti, whose intrepid Arditti Quartet premiered the work and are the performers in the present recording. The music is presented in ten short movements which flow into each other without pause. It is perhaps the most audible example of Kui Dong's distinctive application of heterophonic techniques. As she has written, "I have been attracted to the intriguing beauty of heterophony, which I would describe as the concept of 'difference within oneness,' or complexity growing out of similarity. In the beginning of *Difference within Oneness*, the string quartet acts as if it is one gigantic instrument that later splits and evolves into four individuals. Imagine what sound is like resonating in the air from a giant string instrument floating above the ocean or above the summit of a mountain?"

Finally, *Painted Lights* (2010), for double chorus (mixed chorus and children's chorus), was co-commissioned by two San Francisco Bay-area choruses, Volti and the Piedmont East Bay Children's Choir, who also premiered the work and are featured in this recording. *Painted Lights* is the third and final work in a trilogy of works for chorus. The first, *Shui Diao Ge Tou and Song*, commissioned by the Dale Warland Singers in 2001 and revised for a performance by Volti in 2003, and the second, *Let Frogs and Crickets Carry It On*, completed in 2006 for the Piedmont East Bay Children's Choir, both appear on Kui Dong's previous CD *Since When Has The Bright Moon Existed?*. Juxtaposing an adult chorus with a children's chorus creates a kind of timbral heterophony. Also, Dong writes, "The children's voices are a reminder of the relationship between adults and children; this also represents the inner child in every adult." In its two movements, *Magic Wand* and *Painted Lights*, the work's narrative arc charts a journey from progressing into adulthood to speculating about what it will be like in the beyond after we cross over from life to death. The English language text, which is both spoken and sung, is a composite of original words written

by the composer and the San Francisco-based poet Denise Newman, as well as a clinical description of death that Dong actually culled from a Wikipedia entry. In addition, the soloists are asked to read excerpts from upsetting articles from that day's local newspaper, which adds an element of indeterminacy to the performance. The second movement features one of Dong's most dramatic explorations of spatial techniques. The two ensembles, which had been positioned on opposite sides of the stage throughout the first movement, move toward the center as they sing and ultimately end up on each other's original side by the end of the piece. "The sonic voice crossing happens in shifting from the timbre of children's high voices gliding down to the adults' bass," explains Dong. "This forms an invisible but audible line of crossing in the fourth dimension."

Frank J. Oteri

Composer and
musicologist Frank J. Oteri is the
editor of NewMusicBox at
New Music USA and the Vice President
of the International Society
for Contemporary Music (ISCM).
fjoteri.com

California Shoreline

by Kui Dong

California shoreline
California white sand
California brown hill
California blue sky
I take out all my belongings
I become light
Winds lift my body up
Knowing that you will always be there to
    catch me
Knowing that I will never die again
I leap
I leap for you

Magic Wand

by Kui Dong

Fill the pond,
with a magic wand
pink fish here, swordfish there
a frog and a fly,
two crickets fight;
a turtle named Girdle!

turtle girdle turtle!
girdle!
girdle girdle girdle turtle turtle!!!
One two free
four five sticks
six seven ache
nine ten fall
a cape, a cup, a snake and a truck

Come, come, come,
see our pond

Make a wish,
with a magic wand
seeds float up
little ones wrists
fish flip, fish die
fish flip, fish die
magic gone
empty pond

Come with us
Mama and Papa
Uncle and Aunt
fill the sky
with a magic wand
fish flip, fish die
fish flip, fish fly

fill the sky
star fish shine
star fish shine
star fish shine

Painted Lights

by Kui Dong

Mysterious dreams drop on the thin
edges of ghostly echoes
Death is imminent,
I hear it coming for me
It is coming to me

Have you seen me before?
Three voices pulling out of one
Are you who you were
Are you who you are,
Are you who you will be?

When stars shimmer in the sky
Our dreams shall cross
You will see me again
You will hear me again
And we will sing

Now

by Denise Newman

the mind turns backward
recalls a sea
the body rests in its cave
and the sea goes nowhere.

Kui Dong

Described in publications such as The Washington Post, Gramophone, San Francisco Examiner, Charleston Post and Courier, and The Boston Intelligencer as “ceaselessly compelling,” “exceptional beauty and imagination,” “a hybrid sonic labyrinth,” and “beautiful and haunting and thought-provoking,” and praised for its “21st century sensibilities,” Kui Dong’s music has been performed and commissioned by numerous ensembles and has received honors and prizes from a wide spectrum of prestigious institutions, including the National Ballet Group of China, The Orchestra and Chorus of the National Performing Art Center of China, Hong Kong-based Phoenix Television, Japan’s Public Interest Incorporated Foundation and Fukuyama Arts Foundation, Spain’s Tenerife Symphony Orchestra, Austria’s Ars Electronica, The Tanglewood Music Center and Festival, Nancy Karp Dance company, the Arditti Quartet, Del Sol Quartet, Volti, San Francisco Contemporary Music Players, Melody of China, the USA Commissioning Award, The IDEA Grants from the National Opera Center, The Serge Koussevitzky Music Foundation in the Library of Congress, the Fromm Music Foundation at Harvard University, Meet the Composer, ISCM, and ASCAP.

Dong’s compositions span diverse genres and styles that include ballet, orchestral and chamber works, chorus, electro-acoustic music, film scores, multi-media art, and improvisation. Her works written in the United States show a unique synthesis of influences from avant-garde experimental, jazz, and other ethnic music, and at the same time maintain a profound respect to Western classical music and a deep cultural connection with her roots. She sometimes incorporates theater, as well as Chinese and other non-western instruments and musical concepts into contemporary settings.

Her music can be found on three full length albums: *Pangu’s Song* (2004), *Hands Like Waves Unfold* (2008), and *Since When Has The Bright Moon Existed* (2011), as well as included in compilation albums on a variety of labels. A collection of her chamber works was published in 2015 and a collection of her large choral music was published in 2021 by Central Conservatory of Music Press in China. Her two large choral works, *Shui Diao Ge To & Song* and *Painted Lights* are featured in the documentary film *Su Tong Po*, which aired on China’s Central Television Channel 9 in July 2017. Her recent work *Spring*, for orchestra, chorus, and organ (commissioned by Phoenix Television) opened The Spring Festival Musical Gala for Chinese Around the World 2019; the concert was subsequently broadcast throughout Europe, North America, and Asia.

Kui Dong is a professor of Music Composition and served as Chair of the Department of Music (2018–2020) at Dartmouth College. When not writing music, Dong occasionally performs free improvisation on piano and also writes fiction. Her first novel *The Story of a little Soldier* is scheduled to be released through Knowledge Press under the Encyclopedia of China Publishing House in 2022.

kuidong.net

Juliet Petrus

American and Italian coloratura soprano Juliet Petrus has made an international career performing a varied repertoire from East and West. She has performed with Glimmerglass Opera, Michigan Opera Theater, St. Louis, Colorado, and Alabama Symphony (soprano soloist, *Carmina Burana*), Music of the Baroque, Chicago, Lyric Opera of Chicago Tour (Queen of the Night, *The Magic Flute*), Carnegie Hall and Lincoln Center (New York); in UK/Europe: Grimeborn Festival (London), Hamburger Kammeroper (Die Königen der Nacht, *Die Zauberflöte*), and Bühne Baden, Baden bei Wien, Austria. Leading Western interpreter of contemporary Chinese vocal literature and co-author of *Singing in Mandarin* (Rowman and Littlefield, 2020), recorded *A Great Distance: A Collection of Chinese and American Art Song* (2015). She has toured in China extensively in recital, including numerous national TV performances, as well as being the subject of TV documentaries, newspaper and magazine articles for her cross-cultural work there.

julietpetrus.com

Deirdre Brenner

A musician with a passion for chamber music and art song, Deirdre Brenner has given recitals in venues including the Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, The Kennedy Center (Washington, DC), Teatro Real (Madrid), Philharmonie Essen, and the National Concert Hall (Dublin). She has performed at festivals including the Seoul Spring Festival of Chamber Music, Oxford Lieder Festival, Aix-en-Provence Festival, West Cork Chamber Music Festival, Gustav Mahler Festival Steinbach, and Portogruaro International Music Festival and has recorded for broadcasts ORF, NPR, RTÉ and BR-Klassik. She is currently on the faculty of Anton Bruckner Privatuniversität in Linz and IES Abroad in Vienna. Deirdre earned a bachelor's degree from Dartmouth College and master's degrees from both the Royal Academy of Music in London and the Konservatorium Wien (MUK). She is co-founder of the Boyne Music Festival in Drogheda as well as the innovative concert series Mosaïque in Vienna.

deirdre-brenner.com

Koehne Quartet

The Koehne Quartet founded in 1987 by Joanna Lewis, counts as one of today's outstanding interpreters of contemporary music in continental Europe. The quartet's list of repertoire is now expansive, ranging from classical quartet repertoire through to the 21st century. Since its formation the quartet has encouraged and enjoyed building up an intense working relationship with the composers whose compositions they perform, aiming for authentic and original interpretations. Named after Graeme Koehne, one of Australia's most renowned, diverse and versatile composers, the quartet collaborates with many contemporary composers, as well as working regularly with international jazz musicians and world musicians.

koehnequartett.com

Raphael Schlüsselberg

Raphael Schlüsselberg is one of the most versatile and curious Austrian conductors of his generation.

In his work, he is particularly concerned with anchoring classical music and opera as an integral part of everyday life, as well as offering future generations the opportunity to get to know these artforms in all their facets. For Schlüsselberg, this creates the basis for allowing audiences and artists to enter into a lively dialogue with the old and the new. After making his conducting debut at the age of 15, he studied at the University of Music and Performing Arts Vienna with Leopold Hager and Mark Stringer and choral conducting with Erwin Ortner. Schlüsselberg has worked as a conductor at the Theater an der Wien and the Opera nationale de Montpellier, among others, and is a co-founder of Oper Rund Um. Future engagements will take him to the Bavarian State Opera, among others.

Third Coast Percussion

Third Coast Percussion is a Grammy Award-winning Chicago-based percussion quartet. For fifteen years, the ensemble has created exciting and unexpected performances that constantly redefine the classical music experience. The ensemble has been praised for “commandingly elegant” (New York Times) performances, the “rare power” (Washington Post) of their recordings, and “an inspirational sense of fun and curiosity” (Minnesota Star-Tribune).

Third Coast Percussion maintains a busy tour schedule, with past performances in 36 of the 50 states and Washington, DC, plus international tour dates on four continents. Third Coast Percussion has commissioned and premiered over 60 new works by composers including Philip Glass, Augusta Read Thomas, and Devonté Hynes.

thirdcoastpercussion.com

Arditti Quartet

The Arditti Quartet enjoys a world-wide reputation for their spirited and technically refined interpretations of contemporary and earlier 20th century music. Many hundreds of string quartets and other chamber works have been written for the ensemble since its foundation by first violinist Irvine Arditti in 1974. Many of these works have left a permanent mark on 20th century repertoire and have given the Arditti Quartet a firm place in music history. World premieres of quartets by composers such as Abrahamsen, Ades, Andriessen, Aperghis, Birtwistle, Britten, Cage, Carter, Denisov, Dillon, Dufourt, Dusapin, Fedele, Ferneyhough, Francesconi, Gubaidulina, Guerrero, Harvey, Hosokawa, Kagel, Kurtag, Lachenmann, Ligeti, Maderna, Manoury, Nancarrow, Reynolds, Rihm, Scelsi, Sciarrino, Stockhausen and Xenakis and hundreds more show the wide range of music in the Arditti Quartet's repertoire.

The ensemble believes that close collaboration with composers is vital to the process of interpreting modern music and therefore attempts to work with every composer it plays. The players' commitment to educational work is indicated by their masterclasses and workshops for young performers and composers all over the world. The Arditti Quartet's extensive discography now features over 200 CDs.

42 CDs were released as part of the ensemble's series on Naive Montaigne. This series set the trend, by presenting numerous contemporary composer features, recorded in their presence as well as the first digital recordings of the complete Second Viennese School's chamber music for strings. The quartet has recorded for more than 20 other CD labels and together this CD collection is the most extensive available of quartet literature in the last 40 years. To name just

a few, Berio, Cage, Carter, Lachenmann, Ligeti, Nono, Rihm, the complete chamber music of Xenakis and Stockhausen's infamous *Helicopter Quartet*. Some of the most recent releases with the French company Aeon include profiles of Birtwistle, Gerhard, Ferneyhough Paredes and Dusapin, and with Winter and Winter Abrahamsen.

Over the past 30 years, the ensemble has received many prizes for its work. They have won the Deutsche Schallplatten Preis several times and the Gramophone Award for the best recording of contemporary music in 1999 (Elliott Carter) in 2002 (Harrison Birtwistle) and in 2018 (Pascal Dusapin). In 2004 they were awarded the "Coup de Coeur" prize by the Academie Charles Cros in France for their exceptional contribution to the dissemination of contemporary music. The prestigious Ernst von Siemens Music Prize was awarded to them in 1999 for "lifetime achievement" in music. They remain to this day, the only ensemble ever to receive it.

The complete archive of the Arditti quartet is housed in the Sacher Foundation in Basle, Switzerland.
ardittiquartet.com

Volti

Volti, one of the leading professional vocal ensembles in the United States, specializes in contemporary American music. Having commissioned more than 120 new works, by emerging as well as established composers, Volti is the only seven-time winner of the prestigious ASCAP Award for Adventurous Programming of Contemporary Music. Volti has been guided by founding Artistic Director Robert Geary since 1979. In addition to presenting concerts and recordings of leading-edge unaccompanied music, Volti collaborates with other groups including Kronos Quartet, ODC/Dance, Del Sol String Quartet, Left Coast Chamber Ensemble, and is regularly contracted by prestigious presenters including Cal Performances, Festival Napa Valley, Bard Music West and many others.

Listening to Volti is like visiting a contemporary art gallery, stimulating the mind, the imagination and the heart.

voltisf.org

Piedmont East Bay Children's Choir

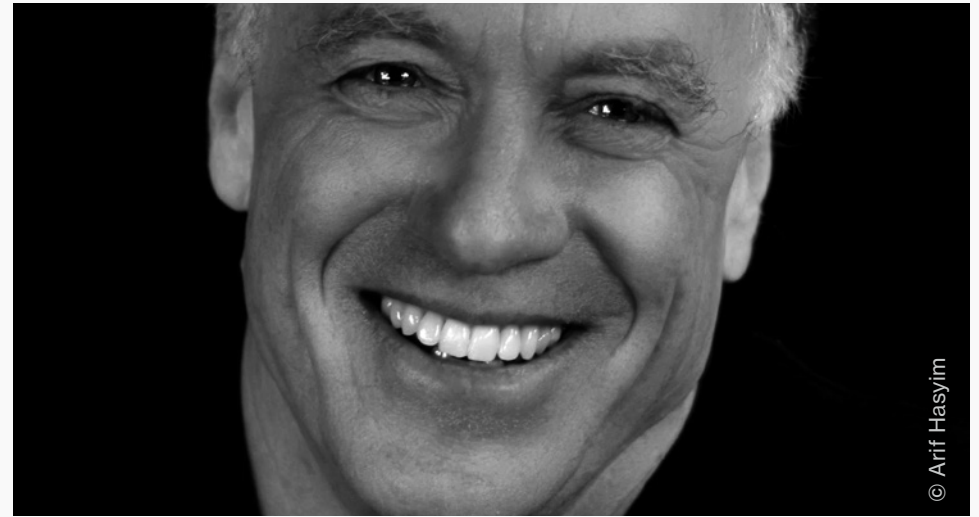
The internationally acclaimed Piedmont East Bay Children's Choir offers children throughout San Francisco's East Bay an outstanding program of music training and choral performance. Founded in 1982 by Susan Rahl with Artistic Director Emeritus Robert Geary, PEBCC appointed conductor and composer Eric Tuan as its second Artistic Director in 2019.

The choir has performed with John Denver, the Barenaked Ladies, Mark Morris Dance Group, Oakland Symphony, and San Francisco Opera, and at national conventions of the American Choral Directors Association, Chorus America, and Organization of American Kodály Educators. It has been awarded first prizes at prestigious competitions across Europe, Asia and the Americas and hosts the triennial Golden Gate International Choral Festival. Recognizing that the creation of art is a forward-thinking endeavor, the Choir has commissioned and premiered over seventy new works by living composers and is a three-time recipient of the Chorus America/ASCAP Award for Adventurous Programming.

piedmontchoirs.org

Robert Geary

Robert Geary, Founding Artistic Director of the professional new music vocal ensemble Volti, the Piedmont East Bay Children's Choir, and the Golden Gate International Choral Festival, also directs the San Francisco Choral Society. Geary's multi-dimensional commitment to the choral arts over 45 years has encouraged the careers of several leading composers and conductors and has led to over 200 new works. He has conducted and served as a clinician in dozens of countries. His choirs have performed with symphony orchestras and opera companies and at numerous conferences and festivals across the country and around the world and have collaborated with artists ranging from string quartets to dance companies in a wide variety of multidisciplinary works. Geary has prepared his choirs for some of the world's leading conductors, with recordings on multiple labels.

Volti and Piedmont East Bay Children's Choir perform *Painted Lights* at the Chorus America Conference at the San Francisco Conservatory of Music Concert Hall

© Kristen Loken

Differences Within Oneness

I
As Loud As Possible
♩ = 100

Kui Dong
Nov. 20, 2008-Feb. 16, 2009

Violin I
Violin II
Viola
Cello

Vln I
Vln II
Vla
Vc

©Kui Dong

Einheit inmitten von Unterschieden: Die polystylistische Heterophonie von Kui Dong

Während eine einzelne Aufnahme den ZuhörerInnen nur einen kleinen akustischen Einblick in das Schaffen der meisten KomponistInnen bieten kann, widmeten sich frühere Alben mit Musik von Kui Dong (*1966) – *Pangu's Song* und *Since When Has the Bright Moon Existed?* – sehr unterschiedlichen Programmen, sodass die ZuhörerInnen beim ersten Anhören nachzudenken begannen, ob dieselbe Person die gesamte Musik komponiert haben kann. Das Gleiche gilt für dieses aktuelle Album, vielleicht sogar noch mehr. Doch wie bei ihrer vorherigen Diskografie offenbart ein mehrmaliges Anhören dieser Aufnahmen von Kui Dongs unterschiedlichen Stücken scheinbar Gemeinsamkeiten, auch wenn sie stilistisch oft sehr widersprüchlich sind.

Ein Instrument, das häufig in ihren Partituren auftaucht, ist das Klavier, das oft mit verschiedenen Objekten präpariert ist, die die Klänge der Saiten verändern – eine Aufführungspraxis, die durch den amerikanischen Komponisten John Cage (1912–1992) bekannt wurde. Während ein Klavier, präpariert oder nicht, hier nur im Eröffnungswerk verwendet wird, spielt es in den beiden oben genannten früheren Aufnahmen von Dong, sowie auf einer zusätzlichen CD, die ausschließlich ihren außergewöhnlichen Klavierimprovisationen für präpariertes Klavier – *Hands Like Waves Unfold* – gewidmet ist, in denen sie diesen Veränderungen unzählige Klangfarben entlockt, eine große Rolle. Doch selbst in Kompositionen, in denen es kein präpariertes Klavier gibt, ist die Verwendung von Variationen in instrumentaler (sowie vokaler) Klangfarbe oft von größter Bedeutung.

Ein weiteres wiederkehrendes Element in ihrer Musik ist die Sensibilität dafür, wo Instrumente in Beziehung zueinander

gesetzt werden. Während die räumliche Aufteilung ein zentraler Bestandteil in der Musik eines anderen großen amerikanischen Querdenkers, Henry Brant (1913–2008), war, gibt es in der Musik von Dong oft ein zusätzliches choreografisches Element zu diesen räumlichen Erkundungen: die MusikerInnen müssen sich von einem Bereich der Aufführungsfläche zu einem anderen bewegen und dabei verschiedene klangliche Zusammenstöße erzeugen. Vielleicht ist das in irgendeiner Weise eine akustische Metapher für ihre ganz persönliche Reise von einer Seite der Welt zur anderen.

Darüber hinaus schweigt sie in vielen ihrer Stücke in klanglichen Gleichzeitigkeiten, die von ähnlich bis extrem divergierend reichen. Sie hat diesen Aspekt ihrer kompositorischen Sprache als eine Art Heterophonie beschrieben, mehrere Variationen einer einzigen Melodie, die zusammen gesungen werden, ein Merkmal vieler indigener jahrhundertealter Musikstile in ganz Asien. Ihre eigene idiosynkratische Interpretation der Heterophonie ist jedoch ein Nebenprodukt der Existenz ihrer Musik an den Schnittstellen mehrerer verschiedener kultureller Traditionen, da sie jeweils bedeutende Veränderungen erfahren hatten.

Kui Dong wurde weniger als ein Jahrzehnt vor dem Ende der Kulturrevolution in der Hauptstadt der Volksrepublik China geboren und wuchs auf, als Peking begann, sich der Außenwelt zu öffnen. Während dieser Zeit nahm das Zentralkonservatorium seinen Lehrplan für westliche klassische Musik wieder auf, und während der unter Deng Xiaoping eingeleiteten Wirtschaftsreformen begann die amerikanische Populärmusik langsam, die breitere

Kulturlandschaft zu infiltrieren und zu beeinflussen. Sie war noch ein Kind als im Jahr 1977 Tan Dun, Chen Yi und Zhou Long in die mittlerweile legendäre erste Klasse des Zentralkonservatoriums eintraten, nachdem sie jahrelange Not während Chinas Bestreben erlebt hatte, sich von fremden Ideologien zu säubern. Jeder von ihnen, gleichsam mit ihren Zeitgenossen Bright Sheng und Ge Gan Ru in Shanghai, kreierte einen Stil, der traditionelle chinesische Elemente in eine internationale zeitgenössische Musik integrierte, die sich aus europäischen Vorbildern entwickelt hatte. In den 1980er Jahren kamen beide in die Vereinigten Staaten und entwickelten während ihres Studiums an der New Yorker Columbia University bei Chou Wen-chung, einem Pionier der Ost-West-Synthese, der Jahrzehnte zuvor ausgewandert war, reife kompositorische Stimmen. Kurioserweise wanderte auch Kui Dong in die USA aus, allerdings erst, nachdem sie bereits ihren Master in Peking gemacht hatte. Anstatt ihre Landsleute auf ihrer Pilgerreise in den Nordosten zu begleiten, promovierte sie jedoch an der Stanford University in Kalifornien, auf der anderen Seite des Landes, die weitgehend unempfindlich gegen die Polarisierung zwischen der sogenannten „Uptown“- und „Downtown“-Musikästhetik war, die die verschiedenen musikalischen Cliques entlang der Atlantikküste definiert hatte. Als Außenseiterin, weit entfernt vom Schlachtfeld zwischen diesen manchmal erstickenden Binaries, fühlte sich Kui Dong nie verpflichtet, zwischen Serialismus und Minimalismus, zwischen dem Verzicht auf populäre Musikeinflüsse oder deren Umklammerung, zwischen Logik und Ordnung oder Zufall und Intuition Partei zu ergreifen. Infolgedessen fand sie letztendlich einen Weg, all diese neuen Ansätze, denen sie begegnete, in ihre eigene Musik zu integrieren und auch Verbindungen zu ihrem chinesischen Erbe zu bewahren, wenn auch oft auf subtilere Weise als KomponistInnen früherer Generationen.

California Shoreline, für Sopran, Streichquartett und präpariertes Klavier, ist das jüngste Werk auf diesem Album. Es wurde 2017 komponiert und im selben Jahr während eines Galakonzerts, das vom China National Symphony Orchestra zu Ehren der Mutter der Komponistin, Jiaxin Sun, einer gefeierten Koloratursopranistin, gesponsert wurde, uraufgeführt. Dong schrieb den Text für diese Komposition selbst, ein Gedicht im Gedenken an ihren Vater, das sie aus ihrem Roman *The Story of a Little Solider* (ein weiterer Aspekt ihrer facettenreichen Kreativität!) adaptierte, der im Jahr 2022 in China veröffentlicht wird.

Scattered Ladder, komponiert im Jahr 2009, wurde vom niederländischen Percussion-Ensemble Slagwerk Den Haag in Auftrag gegeben und wurde für dieses Album von dem in Chicago ansässigen Ensemble Third Coast Percussion aufgenommen. Es wurde für zwei Marimbas geschrieben, gespielt von vier MusikerInnen. Das Stück ist in drei Sätze gegliedert, von denen jeder sukzessive länger dauert als sein Vorgänger. Der erste Satz ist frenetisch und treibend, mit einem Hauch an minimalistischen Figurationen, während der zweite Satz viel kantiger und unberechenbarer ist. Der dritte Satz ist der introspektivste. Es beginnt mit unvorhersehbaren Gegenüberstellungen von melodischen Fragmenten und Stillen, die in eine ruhige, sich langsam bewegende harmonische Progression übergehen, in der die SpielerInnen unerbittliche Tremolos halten. Während des gesamten Stücks bewegen sich die Marimbas über die Bühne, was zu sich bewegenden Klängen führt, während sie von ständig wechselnden Händen gespielt werden. Laut Dong war ihr „Konzept der sich bewegenden Marimbas“ eine Reaktion auf die Bitte des Auftraggebers „tiefer nachzudenken, was wir normalerweise als Schlagzeugensemblestück wahrnehmen. Während ich es schrieb, hatte ich ein paar Träume von der Marimba; Der Denkwürdigste war, als die Holzstangen auf und ab springen und manchmal aber auch wie Wellen dahingleiteten.“

Differences within Oneness, ein Streichquartett, das ebenfalls 2009 komponiert wurde, wurde von der Fromm Foundation in Auftrag gegeben. Es ist dem Geiger Irvine Arditti gewidmet, dessen furchtloses Arditti Quartett das Werk uraufgeführt hat und auf dieser Aufnahme zu hören ist. Die Musik ist in zehn kurze Sätze gegliedert, die ohne Pause ineinander fließen. Es ist vielleicht das hörbarste Beispiel für Kui Dongs unverwechselbare Anwendung heterophoner Techniken. Wie sie einmal geschrieben hat: „Ich fühlte mich von der faszinierenden Schönheit der Heterophonie angezogen, die ich als das Konzept der ‚Einheit inmitten von Unterschieden‘ oder Komplexität, die aus Ähnlichkeit wächst, beschreiben würde. Zu Beginn von *Difference within Oneness* agiert das Streichquartett, als wäre es ein gigantisches Instrument, das sich später zu vier Individuen spaltet und entwickelt. Stellen Sie sich vor, wie der Klang von einem riesigen Saiteninstrument in der Luft mitschwingt, das über dem Ozean oder über dem Gipfel eines Berges schwebt.“

Painted Lights (2010) für Doppelchor (gemischter Chor und Kinderchor) wurde von zwei Chören aus der San Francisco Bay Area, Volti und dem Piedmont East Bay Children's Choir, in Auftrag gegeben, die das Werk ebenfalls uraufgeführt haben und in dieser Aufnahme zu hören sind. *Painted Lights* ist das dritte und letzte Werk einer Trilogie von Werken für Chor. Das erste, *Shui Diao Ge Tou and Song*, das 2001 von den Dale Warland Singers in Auftrag gegeben und 2003 für eine Aufführung von Volti überarbeitet wurde, und das zweite, *Let Frogs and Crickets Carry It On*, das 2006 für den Piedmont East Bay Children's Choir fertiggestellt wurde, sind beide auf Kui Dongs vorheriger CD *Since When Has The Bright Moon Existed?* erschienen. Einen Erwachsenenchor und einen Kinderchor gegenüberzustellen erzeugt eine Art timbrale Heterophonie. Außerdem schreibt Dong: „Die Stimmen der Kinder erinnern an die Beziehung zwischen Erwachsenen

und Kindern; sie repräsentieren auch das innere Kind in jedem Erwachsenen.“ In seinen beiden Sätzen *Magic Wand* und *Painted Lights* zeichnet der Erzählbogen des Werks eine Reise vom Heranwachsen ins Erwachsenenalter bis hin zur Spekulation darüber, wie es im Jenseits sein wird, nachdem wir vom Leben in den Tod übergegangen sind. Der englischsprachige Text, der sowohl gesprochen als auch gesungen wird, ist eine Mischung aus Originalworten der Komponistin und der in San Francisco ansässigen Dichterin Denise Newman, sowie einer klinischen Beschreibung des Todes, die Dong tatsächlich aus einem Wikipedia-Eintrag entnommen hat. Darüber hinaus werden die SolistInnen aufgefordert, Auszüge aus erschütternden Artikeln aus der Lokalzeitung dieses Tages zu lesen, was der Aufführung ein Element der Unbestimmtheit hinzufügt. Der zweite Satz zeigt eine von Dongs dramatischsten Erkundungen räumlicher Techniken. Die beiden Ensembles, die während des gesamten ersten Satzes auf gegenüberliegenden Seiten der Bühne positioniert waren, bewegen sich beim Singen in Richtung Bühnenmitte und landen schließlich am Ende des Stücks auf der ursprünglichen Seite des jeweils anderen. „Die klangliche Stimmkreuzung geschieht, durch die Verschiebung des Timbres der hohen Stimmen der Kinder bis zum Bass der Erwachsenen“, erklärt Dong. „Dies kreierte eine unsichtbare, aber hörbare Kreuzung in die vierte Dimension.“

Frank J. Oteri

Übersetzt aus dem Englischen von
HNE Rights GmbH

Der Komponist und Musikwissenschaftler Frank J. Oteri
ist Herausgeber der NewMusicBox bei
New Music USA und Vizepräsident der International Society
for Contemporary Music (ISCM).
fjoteri.com

Kui Dong

In Publikationen wie der Washington Post, Gramophone, San Francisco Examiner, Charleston Post and Courier und The Boston Intelligencer wurde Kui Dongs Musik als „unaufhörlich überzeugend“, „außergewöhnlich schön und phantasievoll“, als „ein hybrides Klanglabyrinth“ und „schön und eindringlich und zum Nachdenken anregend“ beschrieben. Für ihre Sensibilitäten für das 21. Jahrhunderts gelobt, wurde Kui Dongs Musik von zahlreichen Ensembles aufgeführt und in Auftrag gegeben. Sie erhielt Auszeichnungen und Preise von einem breiten Spektrum renommierter Institutionen, darunter der Central Ballet Group of China, dem Orchester und dem Chor des National Performing Art Center of China, Phoenix Television mit Sitz in Hongkong, Japans Public Interest Incorporated Foundation und Fukuyama Arts Foundation, Spaniens Tenerife Symphony Orchestra, Österreichs Ars Electronica, The Tanglewood Music Center and Festival, Nancy Karp Dance Company, dem Arditti Quartett, Del Sol Quartet, Volti, San Francisco Contemporary Music Players, Melody of China, dem USA Commissioning Award, dem IDEA Grants des National Opera Center, der Serge Koussevitzky Music Foundation in der Library of Congress, der Fromm Music Foundation an der Harvard University, Meet the Composer, ISCM und ASCAP.

Dongs Kompositionen streifen verschiedene Genres und Stile und umfassen Ballett-, Orchester- und Kammermusikwerke, sowie Stücke für Chor, elektroakustische Musik, Filmmusik,

Multimediakunst und freie Improvisation. Ihre in den USA entstandenen Werke zeigen zunehmend eine einzigartige Synthese von Einflüssen von Avantgarde-Experimental, Jazz und anderer ethnischer Musik und bewahren gleichzeitig einen tiefen Respekt vor der westlichen klassischen Musik und eine tiefe kulturelle Verbindung zu ihren Wurzeln. Manchmal integriert sie Theater sowie chinesische und nicht-westliche Instrumente und musikalische Konzepte in zeitgenössische Umgebungen.

Ihre Musik ist auf drei Alben zu finden: *Pangu's Song*, *Hands Like Waves Unfold* und *Since When Has The Bright Moon Existed?*, sowie auf Compilation-Alben einer Vielzahl von Labels. Eine Sammlung ihrer Kammermusikwerke wurde 2015 veröffentlicht, eine Kollektion ihrer großen Chormusik wurde 2021 vom Central Conservatory of Music Press in China publiziert. Ihre beiden großen Chorwerke, *Shui Diao Ge To & Song* und *Painted Lights*, sind in dem Dokumentarfilm *Su Tong Po* zu sehen, der im Juli 2017 auf Chinas Central Television Channel 9 ausgestrahlt wurde. Ihr jüngstes Werk *Spring* für Orchester, Chor und Orgel (Auftragswerk von Phoenix Television) eröffnete die Spring Festival Musical Gala for Chinese Around the World 2019; das Konzert wurde anschließend in ganz Europa, Nordamerika und Asien übertragen.

Kui Dong ist Professorin für Musikkomposition und war von 2018 bis 2020 Vorsitzende der Musikabteilung am Dartmouth College. Wenn sie nicht gerade komponiert, improvisiert sie gelegentlich frei am Klavier oder schreibt Prosestücke. Ihr erster Roman *The Story of a Little Soldier Duo Duo* wird im Jahr 2022 über Knowledge Press unter dem Encyclopedia of China Publishing House erhältlich sein.

kuidong.net

Juliet Petrus

Die amerikanische und italienische Koloratursopranistin Juliet Petrus wurde in Farmington, Michigan, USA geboren. Sie trat in zahlreichen Theatern und mit einer großen Anzahl an Symphonieorchestern auf:

In den USA: Glimmerglass Opera (New York), Michigan Opera Theatre, St. Louis, Colorado, Alabama Symphonie (Soloistin, *Carmina Burana*), Music of the Baroque (Chicago), Bach Society of St. Louis, Lyric Opera of Chicago Operntournée (Die Königin der Nacht, *Die Zauberflöte*), Carnegie Hall und Lincoln Center (New York);

In Europa und UK: Grimeborn Opernfestspiele (London), Hamburger Kammeroper (Die Königin der Nacht, *Die Zauberflöte*), Stadttheater Baden, Baden bei Wien, Österreich. Sie gilt in Fachkreisen als die führende westliche Interpretin für zeitgenössische chinesische Musik. Sie ist Co-Autorin von *Singing in Mandarin* (Rowman and Littlefield, 2020) und nahm 2015 *A Great Distance: A Collection of Chinese and American Art Song* auf. Neben ausgedehnten Konzert-Tourneen in China war sie vielfach als Gast bei Fernsehauftritten zu sehen. Ihr Leben und ihre interkulturelle Arbeit sind Thema vieler Artikel und Fernseh-Dokumentationen.

julietpetrus.com

Deirdre Brenner

Deirdre Brenner widmet sich mit Leidenschaft der Kammermusik und dem Liedgesang und trat in bedeutenden Konzerthäusern wie dem Wiener Musikverein, dem Wiener Konzerthaus, dem John F. Kennedy Center in Washington, DC, der Philharmonie Essen, dem Teatro Real in Madrid und der National Concert Hall in Dublin auf. Sie war bei verschiedenen Festivals wie dem Seoul Spring Festival of Chamber Music, dem Oxford Lieder Festival, dem Festival in Aix-en-Provence, dem West Cork Chamber Music Festival, dem Gustav Mahler Festival Steinbach sowie dem Portogruaro International Music Festival zu Gast. Die Pianistin studierte am Dartmouth College in den USA, an der Royal Academy of Music in London sowie am Konservatorium Wien Privatuniversität (MUK). Sie ist Lehrende an der Anton Bruckner Privatuniversität in Linz und am IES Abroad in Wien. Deirdre Brenner ist Mitbegründerin und Direktorin des Boyne Music Festivals in Drogheda, Irland sowie der Konzertreihe Mosaïque in Wien.

deirdre-brenner.com

Koehne Quartet

Das 1987 von Joanna Lewis gegründete Koehne Quartett zählt heute zu den herausragenden Ensembles für zeitgenössische Musik in Kontinentaleuropa. Das Repertoire des Quartetts ist mittlerweile äußerst umfangreich und reicht vom klassischen Quartettrepertoire bis zur Musik des 21. Jahrhunderts. Seit seiner Gründung pflegt das Quartett intensive Kooperationen mit den KomponistInnen, deren Kompositionen sie aufführen, um authentische Interpretationen zur Aufführung zu bringen. Benannt nach Graeme Koehne, einem der renommiertesten, vielfältigsten und vielseitigsten Komponisten Australiens, arbeitet das Quartett mit vielen zeitgenössischen KomponistInnen zusammen, genauso jedoch auch regelmäßig mit internationalen MusikerInnen aus den Bereichen Jazz und Weltmusik.

koehnequartett.com

Raphael Schlüsselberg

Raphael Schlüsselberg ist einer der vielseitigsten und neugierigsten österreichischen Dirigenten seiner Generation.

Besondere Anliegen sind ihm in seiner Arbeit die Verankerung von Musik und Musiktheater als integraler Bestandteil des Alltags sowie das Angebot an die nachkommenden Generationen, Oper und Konzert in allen Facetten kennen zu lernen. Für Schlüsselberg wird damit die Grundlage geschaffen, Publikum und Künstler in einen lebendigen Dialog mit Altem und Neuem treten zu lassen. Nach seinem Dirigier-Debüt im Alter von 15 Jahren studierte er an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien bei Leopold Hager und Mark Stringer sowie Chorleitung bei Erwin Ortner. Schlüsselberg arbeitete als Dirigent unter anderem im Theater an der Wien und an der Opera nationale de Montpellier und ist Mitbegründer von Oper Rund Um. Zukünftige Engagements führen ihn unter anderem an die Bayerische Staatsoper.

Third Coast Percussion

Third Coast Percussion ist ein Grammy Award ausgezeichnetes Percussion-Quartett aus Chicago. Seit fünfzehn Jahren schafft das Ensemble spannende Aufführungen, die das klassische Musikerlebnis immer wieder neu definieren. Das Ensemble wurde für „befolgen elegante“ (New York Times) Auftritte, die „seltene Kraft“ (Washington Post) ihrer Aufnahmen und „einen inspirierenden Sinn für Spaß und Neugier“ (Minnesota Star-Tribune) gelobt. Third Coast Percussion tourt regelmäßig durch die USA, vergangene Aufführungen fanden in 36 der 50 US-Staaten, sowie in Washington, DC statt. Internationale Tourneen brachten das Ensemble bereits auf vier Kontinente. Third Coast Percussion hat über 60 neue Werke von KomponistInnen wie Philip Glass, Augusta Read Thomas und Devonté Hynes in Auftrag gegeben und uraufgeführt.

thirdcoastpercussion.com

Arditti Quartet

Das Arditti Quartet genießt weltweit einen herausragenden Ruf für seine lebendige und differenzierte Interpretation von Kompositionen der Gegenwart und des 20. Jahrhunderts. Seit seiner Gründung 1974 durch den Geiger Irvine Arditti sind mehrere hundert Streichquartette für das Ensemble komponiert worden. Viele dieser Werke sind aus dem Repertoire der zeitgenössischen Musik nicht mehr wegzudenken und geben dem Arditti Quartet einen festen Platz in der Musikgeschichte.

Die Bandbreite seines Repertoires beweisen Uraufführungen von KomponistInnen wie Thomas Adès, Georges Aperghis, Harrison Birtwistle, John Cage, Elliott Carter, Hugues Dufourt, Pascal Dusapin, Brian Ferneyhough, Luca Francesconi, Ashley Fure, Sofia Gubaidulina, Jonathan Harvey, Toshio Hosokawa, Mauricio Kagel, György Kurtág, Helmut Lachenmann, György Ligeti, Conlon Nancarrow, YOUNGHI Pagh-Paan, Wolfgang Rihm, Giacinto Scelsi, Salvatore Sciarrino, Karlheinz Stockhausen, Jennifer Walshe oder Iannis Xenakis.

Das Ensemble sucht bei der Erarbeitung von Werken einen engen Austausch mit den KomponistInnen, da dies seiner Überzeugung nach wesentlich für die Interpretation moderner Musik ist. In Meisterkursen für junge InterpretInnen und KomponistInnen engagieren sich die vier Spieler weltweit als Pädagogen.

Die Diskografie des Arditti Quartets umfasst über 200 CDs. Allein bei Montaigne Naïve sind mehr als 40 Aufnahmen erschienen, die zahlreiche zeitgenössische KomponistInnen porträtieren und erstmals die Streichquartette der Zweiten Wiener Schule in Gesamtheit präsentieren. Viele Werke

wurden in Anwesenheit der KomponistInnen eingespielt, wie zum Beispiel die Quartette Luciano Berios. Auch legendäre Ereignisse der jüngsten Musikgeschichte wie Stockhausens spektakuläres *Helikopter-Quartett* wurden vom Ensemble auf CD festgehalten.

Im Laufe der letzten 40 Jahre erhielt das Arditti Quartet zahlreiche Preise, darunter mehrfach den Deutschen Schallplattenpreis. 1999 wurde ihm der Ernst-von-Siemens-Musikpreis für sein musikalisches Lebenswerk verliehen. 2004 verlieh ihm die Académie Charles Cros den „Coup de Cœur“ für seinen „Beitrag zur Verbreitung der Musik unserer Zeit“. Für die Einspielung von Werken Elliot Carters (1999), Harrison Birtwistles (2002) und Pascal Dusapins (2018) gewann es dreimal den Gramophone Award für die „beste Aufnahme zeitgenössischer Musik“. Das Archiv des Arditti Quartets befindet sich in der Paul-Sacher-Stiftung in Basel.

ardittiquartet.com

Volti

Volti ist eines der führenden professionellen Vokalensembles in den USA und spezialisiert auf zeitgenössische Chormusik. Über 120 neue Kompositionen wurden von dem Ensemble in Auftrag gegeben. Volti ist der einzige, siebenmalige Empfänger des renommierten ASCAP Preises für Adventurous Programming of Contemporary Music. Volti steht seit 1979 unter der künstlerischen Leitung seines Gründers Robert Geary. Ausser den eigenen Konzertaufführungen und Aufzeichnungen anspruchsvoller A-cappella Chorwerke kollaboriert Volti ausserdem mit anderen Gruppen, einschließlich dem Kronos Quartet, ODC/Dance, Demo Sol String Quartet und dem Left Coast Chamber Ensemble. Das Vokalensemble tritt ausserdem öfters bei bekannten Veranstaltern einschließlich Cal Performances, Festival Napa Valley, Bard Music West und vielen anderen auf.

Ein Konzert von Volti ist vergleichbar mit dem Besuch einer modernen Kunstgalerie, stimulierend für den Geist, das Herz und die Fantasie.

voltisf.org

Piedmont East Bay Children's Choir

Der international bekannte und preisgekrönte Piedmont East Bay Kinderchor bietet Kindern, wohnhaft östlich von San Francisco, eine ausgezeichnete allgemeine musikalische Ausbildung, speziell im Chorgesang. 1982 von Susan Rahl und dem künstlerischen Leiter Robert Geary gegründet, steht PEBCC seit 2019 unter der Leitung von Chordirigent und Komponist Eric Tuan.

In seiner Chorgeschichte konnte der Chor Auftritte mit der San Francisco Opera, der Oakland Symphony, der Mark Morris Tanzgruppe sowie den Barenaked Ladies verzeichnen. Ausserdem wurde der Chor für Tagungen der American Choral Directors Association, Chorus America und der Organisation der American Kodaly Educators verpflichtet. PEBCC ersang unzählige erste Preise bei internationalen Chorwettbewerben in Europa, Asien und Südamerika und ist Veranstalter des Golden Gate International Chorfestivals, das alle 3 Jahre stattfindet. In Anerkennung der sich stets vorwärtsbewegenden Chormusik, gab der Chor schon über 70 neue Chorwerke in Auftrag, die er uraufführte. Die von Chorus America/ASCAP jährlich verliehene Auszeichnung für die Aufführung von zeitgenössischer, anspruchsvoller Chormusik konnte der Chor schon dreimal in Empfang nehmen.

piedmontchoirs.org

Robert Geary

Robert Geary, Gründer und künstlerischer Leiter des professionellen Vokalensembles Volti, des Piedmont East Bay Kinderchores und des Golden Gate international Choral Festivals, dirigiert ausserdem auch noch die San Francisco Choral Society. Gearys multidimensionales Engagement für Chormusik seit 45 Jahren war ausschlaggebend für die Karrieren einiger führender Komponisten und Dirigenten und der Komposition von über 200 neuen Chorwerken. Seine Expertise in moderner Chormusik machte ihn in vielen Ländern bekannt und gefragt. Seine Chöre wurden für Auftritte mit zahlreichen Symphonieorchestern und Opernaufführungen engagiert, sowie für Auftritte bei Festivals und Tagungen in den USA und rund um die Welt. Sie kollaborierten mit Streichensembles, Tanzgruppen und KünstlerInnen anderer Genres. Gearys Chöre wurden von ihm für einige der führenden Dirigenten für Aufzeichnungen unter verschiedenen Labels einstudiert.

III

Scattered Ladder

Stage Setting

Measure 228-271

~Measure 272-285

~Measure 286-end

Left 2 Mar.II begins to move and arrives on the right side of the stage in parallel with Mar. I in vertical position 2 1 Mar. I Right

$\text{♩} = 40$ Contemplative (in space, sound and time) *ppp*

Player 1
Player 2
Player 3
Player 4

1
2
3
4

1
2
3
4

My heartfelt thanks to
Juliet Pretus, Deirdre Brenner, Raphael Schlüsselberg,
Koehne Quartet, Third Coast Percussion,
The Arditti Quartet, Robert Geary, Volti and Piedmont East Bay Children's Choir,
Black Tea Music, Frank J. Oteri, Duo Huang,
Martin Klebahn, Dan Nichols, Joel Gordon, Alberto Hernandez, and
Denise Newman, for their performances and works on this CD.
And, for the support of the Dean of Faculty at Dartmouth College.

Recording dates: 1 30 September 2019
2 – 4 18-19 November 2015
5 25 March 2014
6 – 7 16 & 19 May 2016

Recording venues: 1 4tune audio & media production, Vienna/Austria
2 – 4 Aphorism Studios, Chicago/USA
5 Dartmouth College Spaulding Auditorium, Hanover/USA
6 – 7 Fantasy Studios, Berkeley/USA

Producer: Kui Dong

Mastering Engineer: Martin Klebahn

Sound Engineer: 1 Martin Klebahn

2 – 4 Dan Nichols

5 Joel Gordon

6 – 7 Alberto Hernandez

2 – 7 Central Conservatory of Music Press

Publisher:

German Translations of CVs of
Volti, Piedmont Children's
Choir and Robert Geary:

Sigrid Jarrett

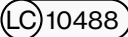
Cover: based on artwork by Erwin Bohatsch

0015114KAI

© 2022 HNE Rights GmbH, Vienna

© 2022 KAIROS

www.kairos-music.com

 LC10488 ISRC: ATK941511401 to 07 austromechana®

KUI DONG (*1966)

1	California Shoreline (2017) <i>for soprano, string quartet and prepared piano</i>	04:05
2–4	Scattered Ladder (2009) <i>for two marimbas and four percussionists</i>	17:06
5	Differences within Oneness (2009) <i>for string quartet</i>	16:53
6–7	Painted Lights (2010) <i>for double chorus (mixed chorus and children's chorus)</i>	17:24
	TT	55:32

1	Juliet Petrus, soprano	5	Arditti Quartet
1	Deirdre Brenner, piano	6–7	Volti
1	Koehne Quartet	6–7	Piedmont East Bay
1	Raphael Schlüsselberg, conductor		Children's Choir
2–4	Third Coast Percussion	6–7	Robert Geary, conductor

KAIROS

© 2022 HNE Rights GmbH, Vienna

© 2022 KAIROS

www.kairos-music.com

ISRC: ATK941511401 to 07

Made in the E.U.

0015114KAI

D D D

LC 10488