

Cassandra Miller ist eine ZuhörerIn, eine KünstlerIn, die sich durch eine leidenschaftliche Neugierde für Musik auszeichnet, die nicht an ein Genre, eine Geografie oder eine Epoche gebunden ist. Natürlich ist das Zuhören ein wesentlicher Bestandteil des Muskmachens, aber im Laufe der Zeit hat die Komponistin ihre Begeisterung für unterschiedliche Traditionen zunehmend in eine dynamische Arbeitsmethode umgewandelt, die ein originelles, gefühlvolles und sich wandelndes Werk hervorgebracht hat. Miller ist eine hervorragende Orchestratorin, die tief in der Ästhetik der klassischen Musik verwurzelt ist und deren Auseinandersetzung mit einem breiten Spektrum an Quellenmaterial über einen postmodernen Ansatz hinausgeht. Sie schreibt nicht über Musik, sondern in der Musik. Ihre Stücke entziehen sich glatten oder vermischten Zitationen zugunsten von zutiefst Persönlichem, Spontanem und Reinem. Sie lebt in unterschiedlichen Traditionen, ohne sich einer von ihnen verpflichtet zu fühlen. Sie ist frei.

Ein Großteil ihrer Arbeit besteht in der Transkription von vorhandenem Material, das aufgesplittet, gebrochen oder improvisiert wird. Im Falle des Streichquartetts *About Bach* (2015) wurde ein von dem Bratschisten Pemi Paull vorgetragener Ausschnitt aus Bachs *Chaconne* mit Hilfe eines Transkriptionsprogramms umgestaltet und bildete so die Grundlage eines Streichquartetts. In dem jenseitigen *Traveller Song* (2016/2018) singt die Komponistin selbst wortlos, improvisiert in Situationen, während sie eine Feldaufnahme von Alan Lomax über Bratschören anhört. Ihre zerbrechliche, ungeübte Stimme bildet einen neuen Faden nach dem anderen, makellos eingebettet in ein Kammerensemble-Arrangement. Aufnahmen des griechisch-amerikanischen Geigers Alexis Zoumbas dienten als Inspiration für ihr atemberaubendes Bratschenkonzert *I cannot love without trembling* (2023). Eine klare Linie vom Ausgangsmaterial zu ihrem Stück wird nicht erkennbar, da Millers Vorstellungskraft alles, was ihr begegnet, umwandelt, Melodien mit instinktiver Strenge aufnimmt und neu erfindet. Ihre Texte mögen zwar im klassischen Denken verwurzelt sein, aber ihre Ausführung fühlt sich immer intuitiv, zwanglos und echt an, mit einer folkartigen Direktheit, vertraut und fremd zugleich.

Cassandra Miller is a listener, an artist distinguished by a passionate curiosity for music unbound by genre, geography, or era. Of course, listening is an essential part of music-making. Over time, the composer has increasingly transformed an ardour for disparate traditions into a dynamic working method that has produced an increasingly original, soulful, and shape-shifting body of work. Miller is a sublime orchestrator, deeply rooted in classical music aesthetics, and her engagement with a wide range of source material transcends a post-modern approach. Her writing isn't about music; it is within music. Indeed, her pieces omit glib quotations or hybrids in favour of something deeply personal, spontaneous, and pure. She resides inside multiple disparate traditions without being beholden to them. She is free.

Much of her work involves transcribing pre-existing material, which is then splintered, refracted, or improvised. In the case of her string quartet *About Bach* (2015), a snippet of Bach's *Chaconne* performed by violist Pemi Paull was reshaped and glitched through a transcription programme, and over time it became the basis of a string quartet. Her otherworldly *Traveller Song* (2016/2018) features the composer's own wordless singing, improvised in sessions while she listened to an Alan Lomax field recording on a set of headphones. Her fragile, untrained voice opens up one new thread after another, immaculately placed within a chamber ensemble arrangement. Recordings of the Greek-American violinist Alexis Zoumbas inspired her stunning viola concerto *I cannot love without trembling* (2023) – although, as usual, there is no clear through line from the source material to her piece. That's because Miller's imagination utterly transforms everything it encounters, absorbing and reinventing melodies with instinctual rigour. While her writing may be rooted in classical thinking, her execution always feels intuitive, informal, and genuine, with a folk-like directness, familiar and alien at once.

Für die Jury | For the jury: Peter Margasak
Übersetzung | Translation: Walter Zimmermann

54

10 sec.

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

5