

BRIGITTA MUNTENDORF | BIOGRAPHY 4.000 characters

The German-Austrian composer Brigitta Muntendorf explores the fragility of socio-political and techno-social concepts in multilayered musical narratives and modes of expression. In her works, she embodies concepts of Radical Listening, Environmental Storytelling, or Immersive Theater, established the concept of Social Composing and appeals to media sensuality and collaborative forms of production.

Her settings range from instrumental, choral, and orchestral music to audio-visual (AR-)installations and trans-digital music/dance theater. Her artistic research on 3D-Audio and AI-Voice Clones takes place in scientific-artistic collaborations with partners such as d&b audio and S+T+ARTS / Ars Electronica.

In recent years she has focused on large stage productions such as *ARCHIPEL* (commissioned by Ruhrtriennale; Theater der Welt, Tanz im August 2021) for 40 dancers, musicians, 3D-Audio Choir (Norwegian Soloists' Choir) and a sound sculpture by Japanese star architect Sou Fujimoto in a further collaboration with choreographer Stephanie Thiersch (Batailles d'Image / Theater de Nimes, Opera Bonn). Her music theater *MELENCOLIA* (commissioned by Bregenzer Festspiele 2022, Hollandfestival 2024; Muntendorf/Lobeck), written for Ensemble Modern, choir, live video and 3D-Audio was the first opera to be awarded an Honorary Mention at the Prix Arts Electronica and was selected as a flagship project by the Federal Government Commissioner for Art and Culture.

With the world premiere of her 3D-Audio space oratorio *ORBIT - A War Series* for AI-Voice Clones and Electronics (commissioned by La Biennale di Venezia/Biennale Musica 2023), Muntendorf marked the beginning of a large-scale 3D-Audio trilogy that deals with the topic of systematic violence. Praised as "a powerful exploration of the dramas of war" (Rolling Stone) and "a posthuman, futuristic and influential space oratorio" (La Repubblica) *ORBIT - A War Series* refers to the work of the American artist Nancy Spero and her depictions of the connection between sexuality and oppressive power structures.

In addition to numerous prizes and artist residencies, particularly influential were her stays at the Cité Internationale des Arts Paris, SWR Experimentalstudio Freiburg and Villa Kamogawa, Kyoto. She has been awarded the Ernst von Siemens Music Foundation's Young Composer's Prize and the German Young Music Authors Award of GEMA. Muntendorfs *Trilogy for Two Pianos* and live electronics (GrauSchumacher Piano Duo) was awarded with the German Record Critics' Award 2023 and is considered a pioneering composition, as is her *Public Privacy* series, which was performed in over 30 countries. Her works have been invited to international festivals worldwide, including Festival d'Automne Paris, Wiener Festwochen, Ruhrtriennale, Donaueschinger Musiktage, Warsaw Autumn, Munich Biennale, PAN Music Festival Korea, Time:Spans Festival New York, Musica Strasbourg, ULTIMA Oslo, Art Share L.A., ONASSIS Athens or Metro Club Kyoto. Her audio-visual installations such as *COVERED CULTURE* (Muntendorf/Lobeck) for 60 singers and performers or the sound installation *||: Forest of Breath :||* were exhibited at Duolun Museum of Modern Art (Shanghai), TPAM/BANKArtTemporary (Yokohama), LOOP Alt Space (Seoul), Kyoto Experiment or the Kunsthalle Mannheim in collaboration with the National Theatre Mannheim.

As the long-time artistic director of Ensemble Garage and the queer-feminist F*MN Festival (collaboration with Deutschlandfunk), she staged and produced numerous concerts and festivals. She regularly receives invitations from international juries, including the Kulturstiftung der Länder (Villa Massimo, Cité Internationale des Arts), IMPULS Neue Musik, Ars Electronica or the Venice Music Biennale. In 2024, she became a full member of the North-Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and Arts. Since 2018 she is also professor for composition at the HfMT Cologne and director of the Institute for Contemporary Music.

BRIGITTA MUNTENDORF | BIOGRAFIE 4.300 ZEICHEN

Es sind transdigitale Parkours und komplexe musikalische Narrative mittels derer die deutsch-österreichische Komponistin Brigitta Muntendorf der Fragilität unserer technosozialen und gesellschaftspolitischen Wirklichkeit nachspürt. In ihren Arbeiten entwickelt sie neue Konzepte des Radical Listening, Environmental Storytelling oder des Immersiven Theaters, etablierte den Begriff des Social Composing und appelliert an mediale Sinnlichkeit sowie gemeinschaftliche Produktionsformen.

Mit instrumentalen, choralen und orchestralen Settings bis hin zu audiovisuellen (AR-)Installationen und transdigitalen Musik-, Tanztheater und schafft sie einen Klangkosmos analog-digitaler Ausdrucksformen und postdigitaler Interpretation. Ihre künstlerische Forschung zu 3D-Audio und AI-Voice Clones finden in wissenschaftlich-künstlerischen Kooperationen mit Partnern wie d&b audio und S+T+ARTS / Ars Electronica statt.

In den letzten Jahren fokussierte sich Muntendorf auf große Bühnenformate: Mit ARCHIPEL (Auftrag der Ruhrtriennale; Theater der Welt / Tanz im August 2021) präsentierte Muntendorf in einer erneuten Zusammenarbeit mit der Choreographin Stephanie Thiersch (Batailles d'Image/Theater de Nimes, Oper Bonn) ein neues Musik-Tanztheater für 40 Protagonist*innen (Ensemble Garage, MOUVOIR, Asasello Quartett, Norwegian Soloists' Choir als 3D-Audio Chor) und einer raumfüllenden Klangskulptur des japanischen Stararchitekten Sou Fujimoto.

Ihr Musiktheater *MELENCOLIA* (Auftrag der Bregenzer Festspiele 2022, Hollandfestival 2024; Muntendorf/Lobeck), für Ensemble Modern, Chor, Live-Video und 3D-Audio wurde als erste Oper mit einer Honorary Mention des Prix Arts Electronica ausgezeichnet und erhielt die BKM-Spitzenförderung für besonders innovative Bühnenwerke.

Ihre abendfüllende 3D-Audio Arbeit *ORBIT – A War Series* für AI-Voice Clones und Elektronik (Auftrag der La Biennale di Venezia / Biennale Musica 2023) wurde von der internationalen Presse als „posthumanes, futurisches und maßgebendes Space Oratorium“ (La Repubblica) und als „eine überzeugende und eindrucksvolle Auseinandersetzung mit den Dramen des Krieges“ (Rolling Stone) hochgelobt. *ORBIT – A War Series* ist eine Referenz an die amerikanische Künstlerin Nancy Spero und ihre Bilddarstellungen weiblicher Körper in oppressiven Machstrukturen und markiert den Beginn einer großangelegten 3D-Audio Trilogie systemischer Gewalt.

Muntendorf erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, besonders prägend waren Aufenthalte an der Cité Internationale des Arts Paris, im SWR Experimentalstudio und in der Villa Kamogawa Kyoto. Sie erhielt den Förderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung sowie den Deutschen Musikautorenpreis der Sparte Nachwuchs. 2023 wurde ihre „Trilogie für zwei Flügel“ (GrauSchumacher Piano Duo/UA Kunstfestspiele Herrenhausen) mit dem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet und gilt als Pionierkomposition, ebenso wie ihre Reihe „Public Privacy“, die in über 30 Ländern aufgeführt wurde.

Ihre Werke wurden von zahlreichen internationalen Festivals eingeladen, wie z.B. Festival d'Automne Paris, Wiener Festwochen, Ruhrtriennale, Donaueschinger Musiktage, Warschauer Herbst, Münchner Biennale, PAN Music Festival Korea, Time:Spans Festival New York, Musica Strasbourg, ULTIMA Oslo, Art Share L.A., ONASSIS Athens or Metro Club Kyoto. Ihre audiovisuellen Installationen wie *COVERED CULTURE* (Muntendorf/Lobeck) für 60 Sänger:innen und Performer:innen oder die Klanginstallation *||: Forest of Breath* :|| wurden im Duolun Museum of Modern Art (Shanghai), TPAM/BANKArtTemporary (Yokohama), LOOP Alt

Space (Seoul), Kyoto Experiment oder der Kunsthalle Mannheim in Kollaboration mit dem National Theater Mannheim ausgestellt.

Als langjährige künstlerische Leiterin des Ensemble Garage und des queer-feministischen F*MN Festivals (Deutschlandfunk) veranstaltete und produzierte sie zahlreiche Konzerte und Festivals. Sie erhält regelmäßig Einladungen internationaler Jurys, wie der Kulturstiftung der Länder (Villa Massimo, Cité Internationale des Arts u.a.) IMPULS Neue Musik, Ars Electronica oder Musikbiennale Venedig. In 2024 wurde sie als ordentliches Mitglied in die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste aufgenommen. Seit 2018 ist sie Professorin für Komposition und Leiterin des Instituts für Neue Musik an der HfMT Köln.