

GENUIN

Folies de Baryton

Arno Bornkamp

Folies de Baryton

Works for Baritone Saxophone

Arno Bornkamp, Saxophone

¹ World Premiere Recording

² Commissioned by Arno Bornkamp and Written for the Project *Little Big Horn*

György Kurtág (b. 1926)

György Kroó in memoriam *for baritone saxophone* (1997)

01 (03'52)

Peter Vigh (b. 1987)

Vlecht *for baritone saxophone* (2020)^{1,2}

02 (11'36)

Giuseppe Ruggiero (1909–1977)

Andantino–Allegro *for saxophone* (1964)¹

03 (03'21)

Luca Francesconi (b. 1956)

Notturmo *for saxophone* (1987)¹

04 (03'33)

Jan Menu (b. 1962)

Bit of Bit *for baritone saxophone* (2021)^{1, 2}

05 (03'29)

Jacob ter Veldhuis (b. 1951)

Long Before the Sun Came Up *for baritone saxophone* (2020)^{1, 2}

06 (07'40)

Marin Marais (1656–1728)

from **Les Folies d'Espagne** *for viola da gamba* (1701)

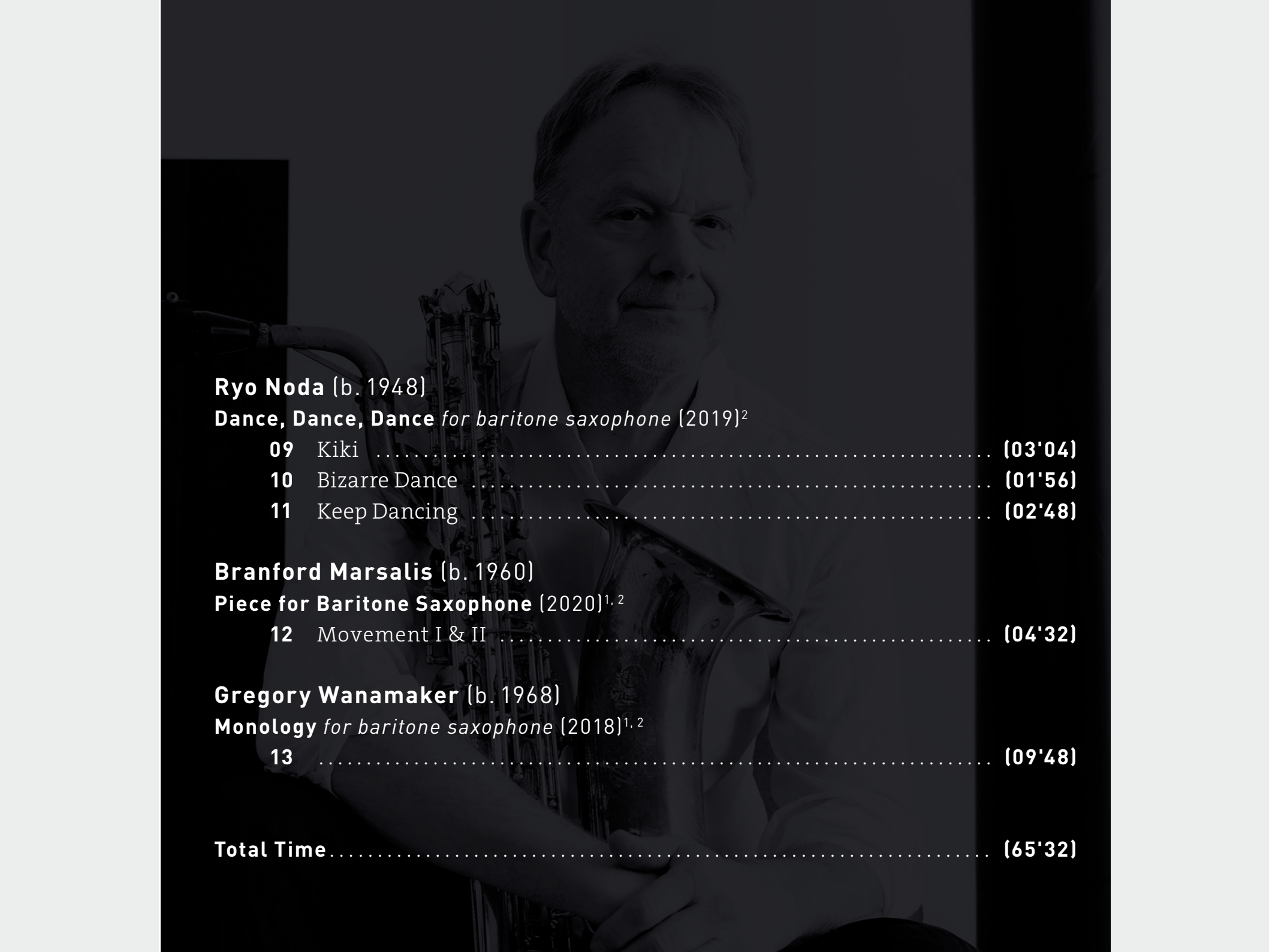
*Arranged for saxophone by María Ramos Dominguez (*1993)*

07 Variation I Pesante
Variation II Andante
Variation III Allegro
Variation VI Andante
Variation IX Allegro
Variation XI Lento
Variation XIV Lento
Variation XVI Allegro
Variation XVIII Vivo
Variation XXIII Leggiero non troppo (06'54)

Takashi Yoshimatsu (b. 1953)

Eclogue / Monologue (1999, *version for baritone saxophone* 2021)¹

08 (02'54)

Ryo Noda (b. 1948)

Dance, Dance, Dance *for baritone saxophone* (2019)²

09	Kiki	(03'04)
10	Bizarre Dance	(01'56)
11	Keep Dancing	(02'48)

Branford Marsalis (b. 1960)

Piece for Baritone Saxophone (2020)^{1, 2}

12	Movement I & II	(04'32)

Gregory Wanamaker (b. 1968)

Monology *for baritone saxophone* (2018)^{1, 2}

13		(09'48)

Total Time..... (65'32)

About the Program

With the CD **Folies de Baryton** (*Baritone Follies*), I would like to pay tribute to the baritone saxophone. I am grateful that many of the works on this recording were written especially for me and my instrument. The CD features modern repertoire and forays into Baroque music, with Marin Marais' *Folies d'Espagne* serving as a counterbalance.

As a relatively young instrument, the saxophone has caught up in the classical music world over the past hundred years. While it seemed initially to be regarded as unimportant, the repertoire of saxophone concerti is growing steadily. Moreover, high-quality saxophone quartets are sprouting like mushrooms, and pioneers of the instrument are gaining attention in the sector.

Traditionally, the solo saxophone repertoire has focused primarily on the alto saxophone. However, in recent decades, the soprano saxophone has increasingly come into focus. The “high” has become the norm, so to speak. I want to break free from that development and feel supported in this wish, knowing that the first saxophone, built by Adolphe Sax around 1840, was a low sax with the range of today's baritone sax (comparable to the cello). The origin of the saxophone thus lies in the low register, and the baritone sax is, in my opinion, the saxophone with the most natural potential.

Listening to Zoltán Kodály's *Sonata for Cello Solo* in February 2018 gave me an enormous shock. I realized that the saxophone repertoire needs pieces of this class –

repertoire in which the instrument and its possibilities are used fully without being too crazy and yet are sophisticated enough to appeal to a relatively broad audience. The baritone saxophone, with its expressive character traits, stubbornness, and extremes, as well as its deep abrasive, howling, and powerful voice, is the instrument *par excellence* to inspire composers to write music that matters.

With this underlying thought, I decided in 2018 to take the initiative to have new music written for the baritone saxophone. In order to present and perform these works in a meaningful context, I approached my former colleague from the Aurelia Saxophone Quartet, André Arends. After he left Aurelia in 2000, Arends became a dramaturgist, musicologist, and cultural manager. Together with me, he subsequently created the multimedia performance *Little Big Horn*.

All of this was produced under the auspices of the Adolphe Sax Revisited Foundation. Despite the Covid pandemic, it has been possible to perform the project on numerous Dutch stages. This enabled me to realize my dream of putting the spotlight on the baritone saxophone as a solo instrument. And of course a CD was inevitable.

Many of the pieces written for *Little Big Horn* are represented on this CD and are noted accordingly in the tracklist.

I thought it would be beautiful and interesting to organize the CD's repertoire according to the composer's nationalities: two from each country, with first a short piece by the one composer, so to speak, as a "prelude" to the longer piece by the other. I then looked for a musical resting point for the CD, where the ears could relax after the sometimes overwhelming sounds in the various original pieces. I found that resting point by presenting selections from Marain Marais' *Folies d'Espagne*.

Arno Bornkamp

About the Works

György Kurtág was born to Hungarian parents in 1926 in Lugoj (Romania). He studied from 1946 to 1955 at the Franz Liszt Akademie in Budapest and, in 1957, went to Paris for a year to study with Olivier Messiaen and Darius Milhaud. In the 1980s, he made his worldwide breakthrough as a composer and was awarded several international commissions and prizes. Kurtág, along with Ligeti, is considered the most prominent Hungarian composer of the post-Bartók era.

György Kroó was the Hungarian musicologist with whom Kurtág had been friends since their time together as students in Budapest. The two shared an unconditional love of music, and Kroó's musicological principles profoundly inspired Kurtág. Kurtág wrote **Györgi Kroó in memoriam** during a stay in Amsterdam in 1997 when he learned of the death of his friend. The simple, slowly descending lines seem to represent the uncertain footsteps into another world.

Apart from being Dutch, **Peter Vigh** is also Hungarian (his father was Hungarian). Vigh is a man of many talents: on the one hand, he is an eminent saxophonist who obtained his master's degree at the Conservatory of Amsterdam and is one of the driving forces behind the Berlage Saxophone Quartet. But parallel to his development as an instrumentalist, Vigh has evolved very strongly as an arranger and composer (student of Klaas de Vries, among others).

Peter Vigh wrote **Vlecht** (Braid) for his former teacher Arno Bornkamp. The work consists of three layers, each of which is given its own space in the piece by being introduced as separate episodes: *verstild* (“stilled”; almost poetic timbres), *lyrisch* (“lyrical”; using the high register of the baritone saxophone), and *robust* (“robust”; with a rhythmically repeating, introverted motif). These different worlds form a counterpoint with each other and become increasingly intertwined, creating a great intensity in the piece. The tremendous knowledge that Peter Vigh naturally has of the saxophone, and all the playing techniques that are possible on it, has ensured that *Vlecht* is not only a piece “for” but also “about” the baritone saxophone.

Giuseppe Ruggiero was a clarinetist and a professor at the Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo. In addition to teaching, he composed études for various instruments.

The **Andantino-Allegro** is part of his *Seize Etudes de Perfectionnement pour saxophone*. In fact, these are concert études in which the player must expressly demonstrate musical skills in addition to instrumental technique. This second etude lends itself very well to performance on the baritone saxophone, given the use of the different registers and the character of the melodic material.

Luca Francesconi is one of Italy’s leading composers of our time. He was strongly influenced by his experiences as a student of composer Karlheinz Stockhausen in the early 1980s. In addition, from 1981 to 1984, he worked as an assistant to the other giant of composition, Luciano Berio, helping among other things in the realization of his opera *La Vera Storia*. One of Francesconi’s most significant achievements has been the realization of his own music theater work *Quartett*, which premiered in 2011 at La Scala in Milan. The work has since been reprised in Rouen, London, Paris, Malmö, and Buenos Aires.

In **Notturmo**, a relatively early work by Francesconi, Berio’s influence is recognizable in the use of quick wisps of notes and the great dynamic contrasts that follow

each other in rapid succession. Incidentally, *Notturmo* was written in the same year as *Trama* for alto saxophone and symphony orchestra. That concerto was recorded on CD in 1995 with Arno Bornkamp as a soloist and premiered by him in 1997 in Reykjavik, Iceland.

In **Bit of Bit**, Holland's most acclaimed jazz baritone saxophonist **Jan Menu** evokes the image of the legendary Spanish cellist Pablo Casals, who sat on a mountaintop and used his cello to give a melancholy ode to nature in the BBC documentary *Pau Casals*, devoted to him.

Arno Bornkamp frequently performed with Jan Menu in the chamber ensemble The Four Baritones, in which their different musical backgrounds were no obstacle to making music together.

Jacob ter Veldhuis and Arno Bornkamp have built a successful musical relationship that has already lasted for 25 years. *The Tallahatchie Concerto* (2001), composed for Bornkamp, has developed enormously and has been performed worldwide. In 1999 Ter Veldhuis shook the musical world to its foundations with *Grab it!* for tenor saxophone and ghetto blaster.

Jacob ter Veldhuis regularly (and gladly) composes music for saxophone, often using a backing track. **Long Before the Sun Came Up** (the title quotes an exclamation by a Fox News reporter) is an exception. Rather than encompassing the context of his music in a soundtrack, the composer has chosen to write a piece "for and about" the baritone saxophone. This required in-depth research into the sound world of that instrument: Ter Veldhuis and Bornkamp organized several trial sessions in which "extended" playing techniques such as multiphonics, trills, glissandi, subtone, mouth-rams, slap-tongues, growl, and bisbigliandi (sound color differences due to fingering changes) were explored, expanded upon and applied. The result is a piece that has no equal in the oeuvre of Jacob ter Veldhuis in terms of gnarliness.

Marin Marais was a French composer of the so-called early or high Baroque. Marais was a pupil of Jean-Baptiste Lully and stood at the heart of the French musical tradition of the 17th and 18th centuries. He is considered a preeminent representative of the French school of composers for the viola da gamba (basse de viole) and, as a pupil of Nicolas Hotman, was himself an outstanding gamba player. Although he wrote operas and trio sonatas, his musical legacy endures chiefly through his numerous compositions for the viola da gamba. He enjoyed a fine career at the French Court in Versailles, becoming *Ordinaire de la Chambre du Roy pour la Viole*, a kind of caretaker for the viola da gamba in the service of King Louis XIV and King Louis XV. During his lifetime, his work was widely performed in France and beyond.

The dance *La Folía* (a sarabande) is believed to have first manifested itself in Portugal in the 15th century, after which it developed considerably in Spain and other southern European countries. Many composers (from Lully to Rachmaninov) have ventured into writing variations on *La Folía*. Marais incorporated his **Folies d’Espagne** into his *Deuxième livre de pièces de viole* (between 1686 and 1725 he completed a total of five books entitled *Pièces de Violes* containing a collection of more than 550 pieces for the viola da gamba). After the theme, ornamented with arpeggios, Marais freely indulges in the variation form. Ten of the more than 30 variations are represented here.

Takashi Yoshimatsu, who studied technology at Keio University in Tokyo, is mainly self-taught as a musician and composer. He has an accessible and mostly lyrical style that can be heard in his symphonic music and solo concertos, much of which has been recorded on the Chandos label. At times he is influenced by the folk music of the island of Okinawa.

Yoshimatsu is well-known in the saxophone world because of the very frequently performed *Fuzzy Bird Sonata*, which he wrote in 1989 for the duo of Nobuya Sugawa

and Minako Koyanagi (incidentally, Arno Bornkamp witnessed the world premiere of this work in the Kawasaki Museum, near Tokyo, in the spring of 1990).

The **Eclogue / Monologue** is a recitative part of the *Metal Snail Suite*, which Yoshimatsu wrote in 1999 for euphonium and piano. In 2021 he spontaneously offered to Bornkamp to arrange this part for baritone saxophone solo.

The accessible, at times dance-like three-part work **Dance, Dance, Dance** by **Ryo Noda** is freely inspired by Haruki Murakami's famous 1988 book with the same title. In it, the main characters move between reality and a metaphysical world and thus transform their personal lives.

In the first part of Noda's composition, one of the main characters from Murakami's book, Kiki, an escort, is portrayed through a seductive dance. The second part takes the listener through a repeating, almost obsessive motif, after which, in the third movement, a recognizable rhythmic motif is introduced, repeated, and, after an ecstatic build-up, comes to a halt.

Ryo Noda is a legend in the saxophone world. This status is mainly based on his musical oeuvre, primarily written for saxophone solo, wherein he has formalized his musical ideas. In his compositions, he explores a mixture of stylistic devices from modern music and quotes from Japanese folklore. This is how in 1969, his first composition, *Improvisation I* for alto saxophone solo, came into being, after which many other compositions followed.

In the summer of 1989, Bornkamp studied for a month with Noda in Osaka to delve into his works.

The American saxophonist **Branford Marsalis** can undoubtedly be said to have reached the peak of three different musical genres: jazz, pop, and classical. Bornkamp collaborated with him during two special concerts in 2013 as part of the 30th anniversary of the Aurelia Saxophone Quartet and then asked Marsalis to play an important

role in the SAX14 Festival that he organized in the Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.

Marsalis' **Piece for Baritone Saxophone** makes frequent use of the altissimo register on the baritone sax, resulting in an exceptional, lyrical sound. The 11th-century composer and mystic Hildegard von Bingen also inspired him.

The American composer **Gregory Wanamaker** was the first to respond to Arno Bornkamp's request to compose new repertoire for the baritone saxophone and wrote **Monology** in the spring of 2018. He based the work on two musical pillars: melancholy (exemplified by expressive lyricism) and virtuoso rhythm (depicted in an aggressive, sardonic dance), which engage in a spirited debate with each other. An inner monologue ensues that is at times serious and humorous but always intense. The work is written in a tonal, post-romantic musical language and uses the baritone saxophone's entire tonal range (including the altissimo) and dynamic range.

Gregory Wanamaker is active in the field of symphonic and chamber music. He has composed an extensive oeuvre for saxophone in the past, including the *Sonata Deus ex Machina* for alto sax and piano and his *Duo for clarinet and alto saxophone* as absolute eye-catchers.

Wanamaker is Professor of Composition and Theory at SUNY Potsdam's Crane School of Music in New York State.

The Artist

Biographical Notes

Classical saxophonist **Arno Bornkamp** is a unique figure both as a saxophonist and as a classical musician. During his career, now spanning 40 years, he has amazed the music world with his energetic, lyric, passionate, and stylish interpretations. He believes the saxophone is an instrument infinite in nuance and colors, reflecting the human soul with all its shadings of light and dark. Arno Bornkamp is a natural storyteller on his instrument who offers a highly personal take in his interpretations of all the music he plays.

Arno Bornkamp's saxophone style is firmly rooted in the 20th-century French tradition. In addition to Ed Bogaard, his primary teachers were the French saxophone legends Daniel Deffayet and Jean-Marie Londeix. Nonetheless, he was primarily influenced by the Dutch musical climate of the 1980s, a time when traditions were overthrown, dogmas were broken, and classical music reached vast audiences.

Arno Bornkamp flourished greatly in this cultural climate, and together with Johan van der Linden, André Arends, and Willem van Merwijk, he founded the Aurelia Saxophone Quartet (1982–2017). For many years, this was one of the world's greatest quartets of its kind and opened the doors to make string quartet literature (such as the quartets by Debussy and Ravel, which the musicians usually performed without sheet music) accessible to the saxophone quartet. The Aurelia Quartet, later with Niels

Bijl, Femke IJlstra, and Juan Manuel Dominguez, has left a true legacy that is still a source of inspiration for young quartets.

Also noteworthy is Arno Bornkamp's long collaboration with pianist Ivo Janssen. Janssen, a gifted soloist, was the perfect musical partner for Bornkamp. Their interpretations of original repertoire and arrangements, many of which have been released on CD, are still considered exemplary. More recently, Bornkamp has started working with younger musicians: the Trio Abril with fellow saxophonist Juani Palop and pianist Frank van der Laar, the Duo Calvadoré with the Flemish pianist Jan Lust, and the Panonica Saxophone Quartet, which specializes in Argentine Tango.

His infectious style of musical performance makes Arno Bornkamp an ideal soloist. He has given more than 200 performances as a soloist with orchestra and has worked together with conductors such as Hans Vonk, Jac van Steen, Lucas Vis, Thierry Fischer, Bernhard Klee, Jean-Bernard Pommier, Andrey Boreyko and Pierre-André Valade. His repertoire spans from the standard repertoire for the saxophone to new, often-commissioned concertos. The *Tallahatchie Concerto* by Jacob ter Veldhuis ranks highly in the latter category, with Bornkamp giving many performances worldwide.

For approximately 25 years, orchestras such as the Royal Concertgebouw Orchestra, the Residentie Orkest, Holland Symfonia, and various radio orchestras have used Bornkamp's services as a guest performer, giving him the privilege of playing orchestral repertoire under such greats as Carlo Maria Giulini, Riccardo Chailly, Mariss Jansons, Daniele Gatti, Mstislav Rostropovich, Heinz Holliger and Bernard Haitink.

Arno Bornkamp loves the tradition of the saxophone. He has built up a small collection of historical instruments, enabling him to perform older repertoire in a historically informed manner in both solo projects and with the Flemish orchestra Anima Eterna. However, he has a particular fondness for new music: The saxophone player

has collaborated on more than 150 premieres as a soloist and chamber musician. Initially inspired by leading composers such as Luciano Berio and Karlheinz Stockhausen, he later built deep, long-term, and productive musical relationships with composers such as Ryo Noda, Christian Lauba, Guillermo Lago, Santiago Baez, and Jacob ter Veldhuis, frequently performing many of their works.

In his most recent project *Little Big Horn* (premiere December 2020), Arno Bornkamp puts the baritone saxophone in the spotlight: Surrounded by a theatrical concept by André Arends, Bornkamp presents eight brand-new solo pieces by various composers from the fields of classical music and jazz, including a work by Branford Marsalis. *Little Big Horn* is the direct forerunner to this CD *Folies de Baryton*, as the majority of the compositions are recorded here.

Arno Bornkamp finds it essential to pass on his knowledge to new generations of musicians. He teaches at the Conservatory of Amsterdam, where many of his students put his ideas into practice. He is also regularly invited to give masterclasses all over the world.

Arno Bornkamp has released dozens of CDs as a soloist, with the Aurelia Quartet and in the context of other projects. His latest CD project *Dance – Bach by Bornkamp* is a solo album with transcriptions of music by Johann Sebastian Bach, which was released by GENUIN classics in February 2020.

www.arnobornkamp.nl

Über das Programm

Mit der CD **Folies de Baryton** (Bariton-Verrücktheiten) möchte ich dem Baritonsaxophon eine Hommage erweisen. Ich bin dankbar, dass viele der Werke auf dieser Aufnahme speziell für mich und mein Instrument geschrieben wurden. Neben Stücken des modernen Repertoires enthält die CD mit den *Folies d'Espagne* von Marin Marais auch einen Ausflug in die Barockmusik, der gewissermaßen als Gegengewicht dienen soll.

Als relativ junges Instrument hat das Saxophon in den letzten hundert Jahren in der Welt der klassischen Musik „aufgeholt“. Während es anfangs noch als unbedeutend galt, wächst das Repertoire an Saxophonkonzerten mittlerweile stetig. Hochkarätige Saxophonquartette schießen wie Pilze aus dem Boden, und die Pioniere dieses Instruments machen in der Branche auf sich aufmerksam.

Traditionell hat sich das Repertoire für Solosaxophon hauptsächlich auf das Altsaxophon konzentriert. In den letzten Jahrzehnten ist jedoch das Sopransaxophon zunehmend in den Mittelpunkt gerückt: Das „Hohe“ ist sozusagen die Norm geworden. Ich möchte mich von dieser Entwicklung lösen und fühle mich in diesem Wunsch durch die Tatsache bestärkt, dass das erste Saxophon, gebaut von Adolphe Sax um 1840, ein tiefes Saxophon mit dem Tonumfang des heutigen Bariton-

saxophons (vergleichbar mit dem Cello) war. Der Ursprung des Saxophons liegt also im tiefen Register, und das Baritonsaxophon ist meiner Meinung nach das Saxophon mit dem natürlichsten Potenzial.

Als ich im Februar 2018 die *Sonate für Cello solo* von Zoltán Kodály hörte, war das ein enormer Schock für mich. Mir wurde klar, dass das Saxophonrepertoire Stücke dieser Klasse braucht – ein Repertoire, das das Instrument und seine Möglichkeiten voll ausschöpft; Kompositionen, die nicht zu verrückt und gleichzeitig anspruchsvoll genug sind, um ein relativ breites Publikum anzusprechen. Das Baritonsaxophon mit seinen ausdrucksstarken Charaktereigenschaften, seiner Eigensinnigkeit, seinen Extremen und seiner tiefen, rauen, heulenden und kraftvollen Stimme ist das Instrument par excellence, um Komponisten dazu zu inspirieren, bedeutungsvolle Musik zu schreiben.

Mit diesem Gedanken im Hinterkopf beschloss ich 2018, die Initiative zu ergreifen und neue Kompositionen für das Baritonsaxophon in Auftrag zu geben. Um diese Werke in einem sinnvollen Kontext zu präsentieren und aufzuführen, wandte ich mich an meinen ehemaligen Kollegen vom Aurelia Saxophone Quartet, André Arends. Seitdem er Aurelia im Jahr 2000 verlassen hatte, war Arends als Dramaturg, Musikwissenschaftler und Kulturmanager tätig. Gemeinsam haben wir dann die Multimedia-Performance *Little Big Horn* entwickelt.

All dies wurde unter der Schirmherrschaft der Adolphe Sax Revisited Foundation realisiert. Trotz der Covid-Pandemie gelang es uns, das Projekt auf zahlreichen Bühnen in den Niederlanden aufzuführen. Auf diese Weise konnte ich meinen Traum verwirklichen, das Baritonsaxophon als Soloinstrument ins Rampenlicht zu stellen. Und natürlich war eine CD unvermeidlich.

Viele der Stücke, die für *Little Big Horn* geschrieben wurden, sind auf dieser CD vertreten und in der Tracklist gekennzeichnet.

Ich dachte, es wäre schön und interessant, das Repertoire der CD nach den Nationalitäten der Komponisten zu ordnen: zwei aus jedem Land, mit einem kurzen Stück des einen Komponisten sozusagen als Vorspiel zu einem längeren Stück des anderen. Ich habe dann nach einem musikalischen Ruhepunkt für die CD gesucht, an dem sich die Ohren nach den manchmal überwältigenden Klängen der verschiedenen Originalstücke entspannen können. Ich fand diesen Ruhepunkt, indem ich Ausschnitte aus den *Folies d'Espagne* von Marin Marais in das Programm integrierte.

Arno Bornkamp

Über die Werke

György Kurtág wurde 1926 als Sohn ungarischer Eltern in Lugoj (Rumänien) geboren. Er studierte von 1946 bis 1955 an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest und ging 1957 für ein Jahr nach Paris, um bei Olivier Messiaen und Darius Milhaud zu studieren. In den 1980er Jahren gelang ihm der weltweite Durchbruch als Komponist und er erhielt mehrere internationale Kompositionsaufträge und Preise. Kurtág gilt neben Ligeti als der bedeutendste ungarische Komponist der Nach-Bartók-Ära.

György Kroó war ein ungarischer Musikwissenschaftler, mit dem Kurtág seit ihrer gemeinsamen Studienzeit in Budapest befreundet war. Seine musikwissenschaftlichen Grundsätze inspirierten den Komponisten tief und die beiden teilten eine bedingungslose Liebe zur Musik. Kurtág schrieb **Györgi Kroó in memoriam** 1997 während eines Aufenthalts in Amsterdam, nachdem er vom Tod seines Freundes erfahren hatte. Die einfachen, langsam absteigenden Linien scheinen unsichere Schritte in eine andere Welt darzustellen.

Peter Vigh hat nicht nur niederländische, sondern auch ungarische Wurzeln (sein Vater war Ungar). Vigh ist ein Mann mit vielen Talenten: Einerseits ist er ein

hervorragender Saxophonist, der seinen Master-Abschluss am Konservatorium von Amsterdam gemacht hat und eine der treibenden Kräfte des Berlage Saxophone Quartetts ist. Doch parallel zu seiner Entwicklung als Instrumentalist hat sich Vigh auch als Arrangeur und Komponist (unter anderem als Schüler von Klaas de Vries) einen Namen gemacht.

Peter Vigh schrieb **Vlecht** (Zopf) für seinen ehemaligen Lehrer Arno Bornkamp. Das Werk besteht aus drei Schichten, denen jeweils ein eigener Raum im Stück eingeräumt wird, indem sie als separate Episoden eingeführt werden: *verstild* („verstummt“; fast poetische Klangfarben), *lyrisch* („lyrisch“; im hohen Register des Baritonsaxophons gespielt) und *robust* („robust“; mit einem sich rhythmisch wiederholenden, introvertierten Motiv). Diese verschiedenen Welten bilden einen Kontrapunkt zueinander und verflechten sich zunehmend, was dem Stück eine große Intensität verleiht. Peter Vighs enormes Wissen über das Saxophon und alle auf ihm möglichen Spieltechniken hat es ihm ermöglicht, mit *Vlecht* ein Stück nicht nur „für“, sondern auch „über“ das Baritonsaxophon zu schreiben.

Giuseppe Ruggiero war Klarinettist und Professor am Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini di Palermo. Neben seiner Lehrtätigkeit komponierte er Etüden für verschiedene Instrumente. Das **Andantino-Allegro** ist Teil seiner *Seize Etudes de Perfectionnement pour saxophone*. Dabei handelt es sich um Konzertetüden, in denen der Spieler neben der Instrumentaltechnik ausdrücklich auch seine musikalischen Fähigkeiten unter Beweis stellen soll. Die zweite Etüde eignet sich aufgrund der Verwendung der verschiedenen Register und des Charakters des melodischen Materials sehr gut für die Aufführung auf dem Baritonsaxophon.

Luca Francesconi ist einer der führenden italienischen Komponisten unserer Zeit. Er wurde stark von seinen Erfahrungen als Student des Komponisten Karlheinz Stockhausen in den frühen 1980er Jahren beeinflusst. Darüber hinaus arbeitete er von 1981

bis 1984 als Assistent des anderen Giganten der Komposition, Luciano Berio, und half unter anderem bei der Realisierung seiner Oper *La Vera Storia*. Eine der bedeutendsten Leistungen Francesconis ist die Realisierung seines eigenen Musiktheaterwerks *Quartett*, das 2011 an der Mailänder Scala uraufgeführt wurde. Das Werk wurde seitdem in Rouen, London, Paris, Malmö und Buenos Aires wiederaufgeführt.

Im **Notturmo**, einem relativ frühen Werk, ist der Einfluss Berios in der Verwendung von schnellen Notenbündeln und den großen, unmittelbar aufeinander folgenden dynamischen Kontrasten erkennbar. *Notturmo* wurde übrigens im selben Jahr wie *Trama* für Altsaxophon und Sinfonieorchester geschrieben. Dieses Konzert wurde 1995 mit Arno Bornkamp als Solist auf CD aufgenommen und 1997 in Reykjavik (Island) von ihm uraufgeführt.

In **Bit of Bit** beschwört Hollands bekanntester Jazz-Baritonsaxophonist **Jan Menu** das Bild des legendären spanischen Cellisten Pablo Casals herauf, der, auf einem Berggipfel sitzend, auf seinem Cello eine melancholische Ode an die Natur spielt, wie es in der ihm gewidmeten BBC-Dokumentation *Pau Casals* zu sehen ist.

Arno Bornkamp spielt häufig mit Jan Menu im Kammerensemble The Four Baritones. Ihre unterschiedlichen musikalischen Hintergründe sind dabei kein Hindernis für das gemeinsame Musizieren.

Jacob ter Veldhuis und Arno Bornkamp können auf eine erfolgreiche musikalische Zusammenarbeit zurückblicken, die bereits seit 25 Jahren andauert. Das *Tallahatchie Concerto* (2001), das für Bornkamp komponiert wurde, hat sich zu einem sehr beliebten Stück entwickelt und ist weltweit aufgeführt worden. 1999 erschütterte Ter Veldhuis mit *Grab it!* für Tenorsaxophon und Ghattoblaster die Musikwelt in ihren Grundfesten.

Jacob ter Veldhuis komponiert regelmäßig (und gerne) Musik für Saxophon, oft unter Verwendung eines Backing-Tracks. **Long Before the Sun Came Up** (der Titel

zitiert den Ausruf eines Fox News-Reporters) ist eine Ausnahme. Anstatt den Kontext seiner Musik in einen Soundtrack zu packen, entschied sich der Komponist, ein Stück „für und über“ das Baritonsaxophon zu schreiben. Dies erforderte eine gründliche Recherche über die Klangwelt dieses Instruments: Ter Veldhuis und Bornkamp hielten mehrere Probesessions ab, in denen sie erweiterte Spieltechniken wie Multiphonics (Mehrklänge), Triller, Glissandi, Subtone, Mouth Rams, Slap-Tongues, Growl-Klänge und Bisbigliandi (Klangfarbenunterschiede durch Griffwechsel) erforschten, weiterentwickelten und anwendeten. Das Ergebnis ist ein Stück, das an „Knorrigkeit“ im Œuvre von Jacob ter Veldhuis nicht zu überbieten ist.

Marin Marais war ein französischer Komponist des sogenannten Früh- oder Hochbarock. Er war ein Schüler von Jean-Baptiste Lully und eine zentrale Figur der französischen Musiktradition des 17. und 18. Jahrhunderts. Er gilt als herausragender Vertreter der französischen Schule der Komponisten, die für die Viola da Gamba (basse de viole) komponierten, und war als Schüler von Nicolas Hotman selbst ein hervorragender Gambist. Obwohl er auch Opern und Triosonaten schrieb, besteht sein musikalisches Vermächtnis vor allem aus seinen zahlreichen Kompositionen für die Viola da Gamba. Er machte eine steile Karriere am französischen Hof in Versailles und wurde zum Ordinaire de la Chambre du Roy pour la Viole ernannt, eine Art Verwalter für die Viola da Gamba im Dienst der Könige Ludwig XIV. und Ludwig XV. Zu seinen Lebzeiten wurde sein Werk in Frankreich und vielen anderen Ländern häufig aufgeführt.

Es wird angenommen, dass der Tanz *La Folía* (eine Sarabande) erstmals im 15. Jahrhundert in Portugal auftauchte; später erfreute er sich in Spanien und anderen südeuropäischen Ländern großer Beliebtheit. Viele Komponisten (von Lully bis Rachmaninow) haben sich an Variationen über *La Folía* gewagt. Marais nahm seine **Folies d'Espagne** in sein *Deuxième livre de pièces de viole* auf (zwischen 1686 und 1725 stellte er insgesamt fünf Bücher mit dem Titel *Pièces de Violes* fertig, die insgesamt

mehr als 550 Stücke für die Viola da Gamba enthalten). Nach dem Thema, das mit Arpeggien verziert ist, gibt sich Marais frei der Variationsform hin. Zehn der mehr als 30 Variationen sind auf dieser CD vertreten.

Takashi Yoshimatsu, der an der Keio-Universität in Tokio Technik studiert hat, ist als Musiker und Komponist im Wesentlichen Autodidakt. Er hat einen zugänglichen und meist lyrischen Stil, der seine symphonische Musik und seine Solokonzerte prägt, von denen viele für das Label Chandos aufgenommen wurden. Einige seiner Kompositionen sind auch von der Volksmusik der Insel Okinawa beeinflusst.

In der Saxophonwelt ist Yoshimatsu durch die sehr häufig aufgeführte *Fuzzy Bird Sonata* bekannt, die er 1989 für das Duo Nobuya Sugawa und Minako Koyanagi schrieb (Arno Bornkamp war übrigens im Frühjahr 1990 Zeuge der Uraufführung dieses Werks im Kawasaki-Museum bei Tokio).

Eclogue / Monologue ist ein rezitativischer Teil der *Metal Snail Suite*, die Yoshimatsu 1999 für Euphonium und Klavier schrieb. Im Jahr 2021 bot er Bornkamp spontan an, dieses Stück für Baritonsaxophon solo zu arrangieren.

Das zugängliche, manchmal tänzerisch anmutende dreiteilige Werk **Dance, Dance, Dance** von **Ryo Noda** ist frei inspiriert von Haruki Murakamis berühmtem Buch mit demselben Titel aus dem Jahr 1988. Darin bewegen sich die Hauptfiguren zwischen der Realität und einer metaphysischen Welt und transformieren so ihr persönliches Leben.

Im ersten Teil von Nodas Komposition wird eine der Hauptfiguren aus Murakamis Buch, Kiki, eine „Begleitdame“, durch einen verführerischen Tanz porträtiert. Der zweite Teil führt den Zuhörer durch ein sich wiederholendes, fast zwanghaftes Motiv, woraufhin im dritten Satz ein wiedererkennbares rhythmisches Motiv eingeführt und wiederholt wird, das nach einem ekstatischen Aufbau zum Stillstand kommt.

Ryo Noda ist eine Legende in der Welt des Saxophons. Dieser Status beruht hauptsächlich auf seinem musikalischen Œuvre, das er vorwiegend für Saxophon solo geschrieben und in dem er seine musikalischen Ideen formalisiert hat. In seinen Kompositionen erforscht er eine Mischung aus Stilmitteln der modernen Musik und Zitaten aus der japanischen Folklore. Auf diese Weise entstand auch 1969 seine erste Komposition, die *Improvisation I* für Altsaxophon solo, der viele weitere Stücke folgten.

Im Sommer 1989 studierte Bornkamp einen Monat lang bei Noda in Osaka, um sich in dessen Werke zu vertiefen.

Von dem amerikanischen Saxophonisten **Branford Marsalis** kann man zweifellos sagen, dass er es in drei unterschiedlichen musikalischen Genres zur Meisterschaft gebracht hat: Jazz, Pop und Klassik. Bornkamp arbeitete 2013 bei zwei besonderen Konzerten im Rahmen des 30-jährigen Jubiläums des Aurelia Saxophone Quartetts mit Marsalis zusammen und bat ihn anschließend, auch beim SAX14 Festival, das er im Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam organisierte, eine wichtige Rolle zu spielen.

Marsalis' **Piece for Baritone Saxophone** nutzt häufig das Altissimo-Register des Baritonsaxophons, was zu einem außergewöhnlichen, lyrischen Klang führt. Eine weitere Inspirationsquelle für dieses Stück war die Komponistin und Mystikerin Hildegard von Bingen, die im 11. Jahrhundert lebte.

Gregory Wanamaker, ein weiterer amerikanischer Komponist, reagierte als Erster auf Arno Bornkamps Anfrage, neue Werke für das Baritonsaxophon zu komponieren, und schrieb **Monology** im Frühjahr 2018. Das Stück basiert auf zwei musikalischen Säulen: der Melancholie (die in einem expressiven Lyrizismus zum Ausdruck kommt) und einer virtuoson Rhythmik (die sich in einem aggressiven, sardonischen Tanz äußert), die in einer temperamentvollen Auseinandersetzung miteinander wetteifern. Daraus entsteht ein mal ernster, mal humorvoller, aber immer intensiver innerer Monolog. Das Werk ist in einer tonalen, postromantischen Musiksprache ge-

schrieben und nutzt den gesamten Tonumfang (einschließlich des Altissimo) und die ganze dynamische Bandbreite des Baritonsaxophons.

Gregory Wanamaker ist Professor für Komposition und Theorie an der Crane School of Music der SUNY Potsdam im Bundesstaat New York und schreibt sowohl sinfonische als auch kammermusikalische Werke. Er hat in der Vergangenheit zahlreiche Werke für Saxophon komponiert, von denen die *Sonata Deus ex Machina* für Altsaxophon und Klavier und das *Duo for clarinet and alto saxophone* die bekanntesten sind.

Der Künstler

Biografische Anmerkungen

Der klassische Saxophonist **Arno Bornkamp** ist sowohl als Saxophonist wie auch als klassischer Musiker eine einzigartige Persönlichkeit. In seiner nunmehr 40-jährigen Karriere hat er die Musikwelt mit seinen energischen, lyrischen, leidenschaftlichen und stilvollen Interpretationen immer wieder in Erstaunen versetzt. Für ihn ist das Saxophon ein Instrument mit unendlich vielen Nuancen und Farben, das die menschliche Seele mit all ihren Schattierungen von Licht und Dunkelheit widerspiegelt. Arno Bornkamp ist ein geborener Geschichten-erzähler auf seinem Instrument, der mit seinen Interpretationen der Musik eine sehr persönliche Note verleiht.

Arno Bornkamps Saxophonstil ist fest in der französischen Tradition des 20. Jahrhunderts verwurzelt. Neben Ed Bogaard waren die französischen Saxophonlegenden Daniel Deffayet und Jean-Marie Londeix seine wichtigsten Lehrer. Prägend war für ihn jedoch in erster Linie das musikalische Klima, das in den 1980er Jahren in den Niederlanden herrschte – eine Zeit, in der Traditionen über Bord geworfen und Dogmen gebrochen wurden und die klassische Musik ein großes Publikum erreichte.

Arno Bornkamp blühte in diesem kulturellen Klima geradezu auf und gründete zusammen mit Johan van der Linden, André Arends und Willem van Merwijk das Au-

relia Saxophonquartett (1982–2017). Viele Jahre lang war es eines der weltweit besten Quartette seiner Art und leistete Pionierarbeit, indem es die Streichquartettliteratur – wie die Quartette von Debussy und Ravel, die die Musiker meist ohne Noten aufführten – dem Saxophonquartett zugänglich machte. Das Aurelia Quartett, später mit Niels Bijl, Femke Ilstra und Juan Manuel Dominguez, hat ein großes Vermächtnis hinterlassen, das für junge Quartette immer noch Inspirationsquelle ist.

Bemerkenswert ist auch Arno Bornkamps lange Zusammenarbeit mit dem Pianisten Ivo Janssen. Janssen, ein begnadeter Solist, war der perfekte musikalische Partner für Bornkamp. Ihre Interpretationen von Originalrepertoire und Bearbeitungen, von denen viele auf CD erschienen sind, gelten bis heute als beispielhaft. Seit einiger Zeit arbeitet Bornkamp auch viel mit jüngeren Musikern zusammen: im Trio Abril mit der Saxophonistin Juani Palop und dem Pianisten Frank van der Laar, im Duo Calvadoré mit dem flämischen Pianisten Jan Lust und im Pannonica Saxophone Quartet, das sich auf den argentinischen Tango spezialisiert hat.

Seine mitreißende Art der musikalischen Darbietung macht Arno Bornkamp zum idealen Solisten. Er hat mehr als 200 Auftritte als Solist mit Orchester absolviert und unter anderem mit Dirigenten wie Hans Vonk, Jac van Steen, Lucas Vis, Thierry Fischer, Bernhard Klee, Jean-Bernard Pommier, Andrei Boreiko sowie Pierre-André Valade zusammengearbeitet. Sein Repertoire reicht vom Standardrepertoire für Saxophon bis hin zu neuen, oft von ihm selbst in Auftrag gegebenen Konzerten. Das von Bornkamp weltweit aufgeführte *Tallahatchie Concerto* von Jacob ter Veldhuis zählt zu den Höhepunkten dieser Auftragsarbeiten.

Rund 25 Jahre lang haben Orchester wie das Royal Concertgebouw Orchestra, das Residentie Orkest, die Holland Symfonia und diverse Rundfunkorchester Bornkamps Dienste als Gastmusiker in Anspruch genommen und ihm das Privileg ermöglicht, das Orchesterrepertoire unter Größen wie Carlo Maria Giulini, Riccardo Chailly,

Mariss Jansons, Daniele Gatti, Mstislaw Rostropowitsch, Heinz Holliger und Bernard Haitink zu spielen.

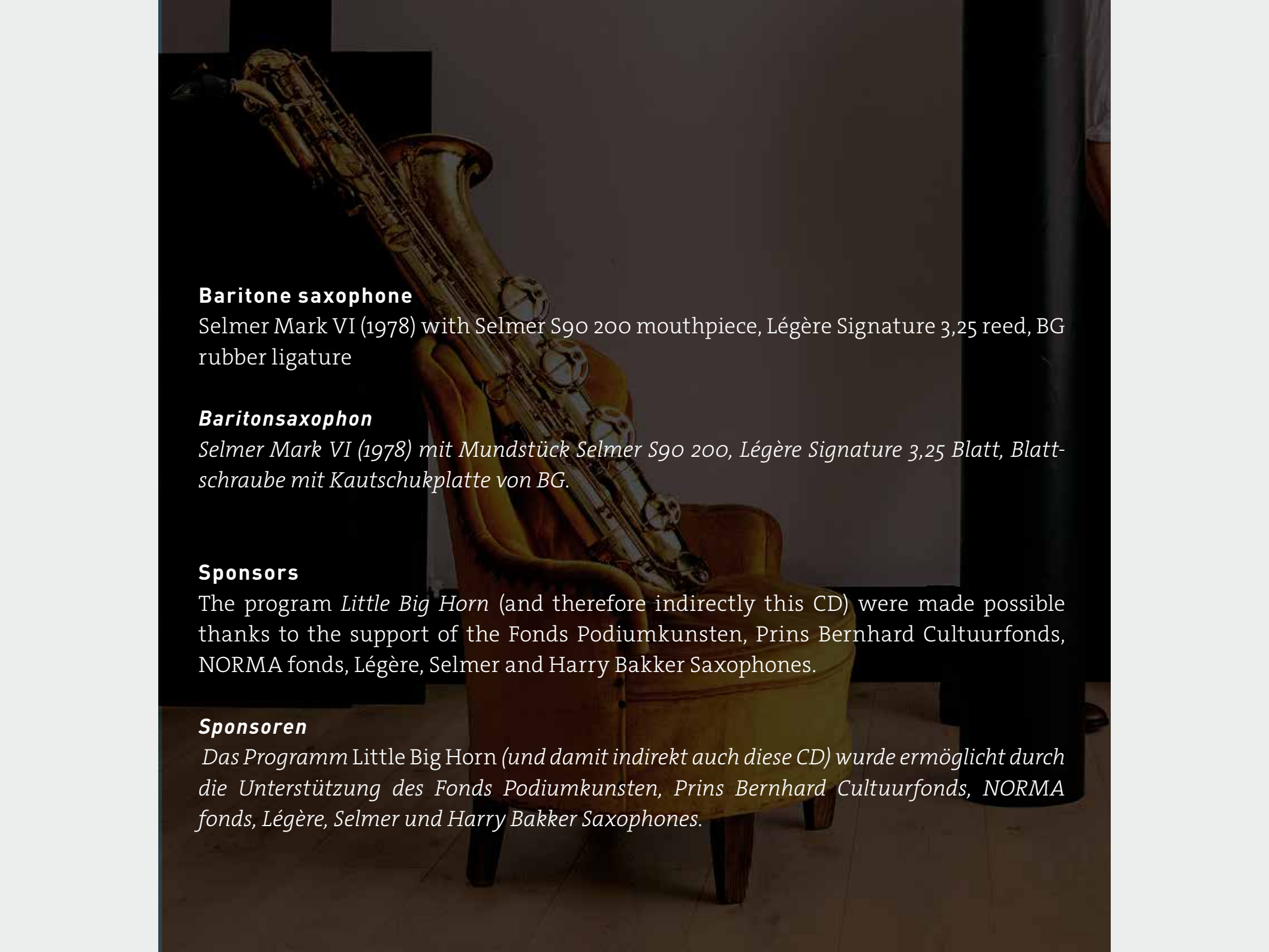
Arno Bornkamp liebt die Tradition des Saxophons. Er hat sich eine kleine Sammlung historischer Instrumente aufgebaut, die es ihm ermöglicht, sowohl in Soloprojekten als auch mit dem flämischen Orchester Anima Eterna ältere Werke auf historisch informierte Weise aufzuführen. Eine besondere Vorliebe hat er jedoch für neue Musik: Der Saxophonist hat als Solist und Kammermusiker an mehr als 150 Uraufführungen mitgewirkt. Anfänglich inspiriert von führenden Komponisten wie Luciano Berio und Karlheinz Stockhausen, baute er später tiefe, langfristige und produktive musikalische Beziehungen zu Komponisten wie Ryo Noda, Christian Lauba, Guillermo Lago, Santiago Baez sowie Jacob ter Veldhuis auf und führte viele ihrer Werke auf.

In seinem neuesten Projekt *Little Big Horn* (Premiere Dezember 2020) rückt Arno Bornkamp das Baritonsaxophon in den Mittelpunkt: Eingebettet in ein theatralisches Konzept von André Arends präsentiert Bornkamp acht brandneue Solostücke verschiedener Komponisten aus den Bereichen Klassik und Jazz, darunter ein Werk von Branford Marsalis. *Little Big Horn* ist der unmittelbare Anlass für diese CD *Folies de Baryton*, auf der die meisten dieser Kompositionen zu hören sind.

Arno Bornkamp findet es wichtig, sein Wissen an neue Generationen von Musikern weiterzugeben. Er unterrichtet am Konservatorium von Amsterdam, wo viele seiner Studenten seine Ideen in die Praxis umsetzen. Außerdem wird er regelmäßig zu Meisterkursen in der ganzen Welt eingeladen.

Arno Bornkamp hat als Solist, mit dem Aurelia Quartett und im Rahmen anderer Projekte Dutzende von CDs veröffentlicht. Sein letztes CD-Projekt *Dance – Bach by Bornkamp* ist ein Solo-Album mit Transkriptionen der Musik von Johann Sebastian Bach, die im Februar 2020 bei GENUIN classics erschienen ist.

www.arnobornkamp.nl

A baritone saxophone is leaning against a yellow armchair. The saxophone is a light-colored metal, possibly brass or gold-plated, with a large bell and a long neck. The armchair is a classic style with a high back and curved legs. The background is dark and out of focus.

Baritone saxophone

Selmer Mark VI (1978) with Selmer S90 200 mouthpiece, Légère Signature 3,25 reed, BG rubber ligature

Baritonsaxophon

Selmer Mark VI (1978) mit Mundstück Selmer S90 200, Légère Signature 3,25 Blatt, Blattschraube mit Kautschukplatte von BG.

Sponsors

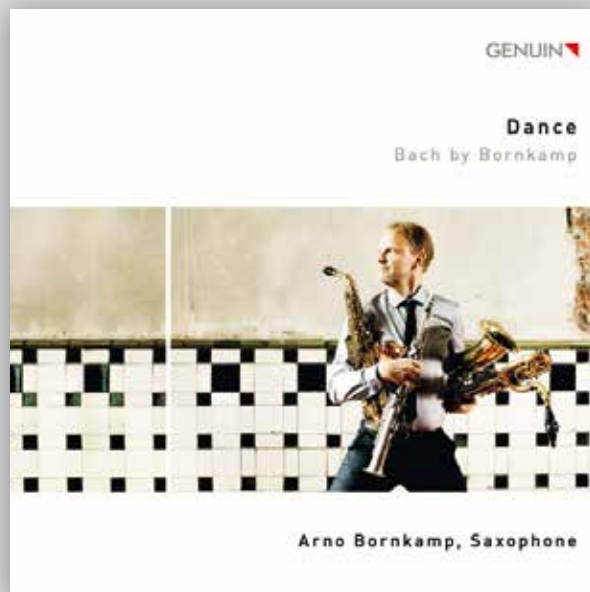
The program *Little Big Horn* (and therefore indirectly this CD) were made possible thanks to the support of the Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, NORMA fonds, Légère, Selmer and Harry Bakker Saxophones.

Sponsoren

Das Programm Little Big Horn (und damit indirekt auch diese CD) wurde ermöglicht durch die Unterstützung des Fonds Podiumkunsten, Prins Bernhard Cultuurfonds, NORMA fonds, Légère, Selmer und Harry Bakker Saxophones.

Already released on GENUIN

Arno Bornkamp Dance – Bach by Bornkamp

GEN 20681

“Arno Bornkamp, one of the world’s finest classical saxophonists, once again shows how beautifully Bach and the saxophone work together on his CD, invitingly titled Dance.”
Dutch daily newspaper *Het Parool*

„Arno Bornkamp, einer der besten klassischen Saxophonisten der Welt, zeigt auf seiner CD mit dem einladenden Titel Dance einmal mehr, wie schön Bach und das Saxophon zusammenwirken.“ Niederländische Tageszeitung *Het Parool*

WWW.GENUIN.DE

GENUIN classics GbR

Holger Busse, Alfredo Lasheras Hakobian, Michael Silberhorn

Feuerbachstr. 7 · 04105 Leipzig · Germany

Phone: +49.(0)341.2155250 · Fax: +49.(0)341.2155255 · mail@genuin.de

Recorded at the Protestantse Kerk, Oosthem, Netherlands · June 28–30, 2022

Recording Producer / Tonmeister: Karsten Zimmermann

Editing: Karsten Zimmermann, Alfredo Lasheras Hakobian

Booklet Text: Arno Bornkamp

Dutch–English Translation: Harry Cherrin

English Editorial: Erik Lloyd Dorset

English–German Translation: Michael Steffens

Booklet Editor: Nora Gohlke

Photography: Sarah Wijzenbeek

Layout: Silke Bierwolf

Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2023 GENUIN classics, Leipzig, Germany

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, hiring,
lending, public performance and broadcasting prohibited.

Folies de Baryton

Works for Baritone Saxophone

* World Premiere Recording

Arno Bornkamp, Saxophone

György Kurtág (b. 1926)

01 **György Kroó in memoriam**

Peter Vigh (b. 1987)

02 **Vlecht***

Giuseppe Ruggiero (1909–1977)

03 **Andantino–Allegro***

Luca Francesconi (b. 1956)

04 **Notturmo***

Jan Menu (b. 1962)

05 **Bit of Bit***

Jacob ter Veldhuis (b. 1951)

06 **Long Before the Sun Came Up***

Marin Marais (1656–1728)

07 *Variations from* **Les Folies
d'Espagne**

Takashi Yoshimatsu (b. 1953)

08 **Eclogue / Monologue***

Ryo Noda (b. 1948)

09–11 **Dance, Dance, Dance**

Branford Marsalis (b. 1960)

12 **Piece for Baritone Saxophone***

Gregory Wanamaker (b. 1968)

13 **Monology***

