

GENUIN

Bornkamp & Friends Play Henri Sauguet

Arno Bornkamp | Leo van Doeselaar | jongNBE

Bornkamp & Friends play Henri Sauguet

Arno Bornkamp, Soprano Saxophone, Alto Saxophone,
Tenor Saxophone, Baritone Saxophone

Leo van Doeselaar, Organ, Piano Érard

jongNBE (Track 07–10)

Rosanne van Bers | Anna May van der Feen, Flute

Maud Busschers | Anouk Dolfing, Oboe

Jaime Pena Martinez | Sophie Schreurs, Clarinet

Anke Benning | Maria Losada Burgo, Bassoon

Christian Fisalli | Jochem van Hoogdalem, French Horn

Henri Sauguet (1901–1989)

Une Fleur *for alto saxophone and piano* (1985)*

01 (03'11)

Sonatine Bucolique *for alto saxophone and piano* (1963)

02 I. Eglogue (03'38)

03 II. Chanson champêtre (03'12)

04 III. Rondeau pastoral (04'28)

Ballade (1960)*

originally for cello and piano © Editions Transatlantiques, *transcription for baritone saxophone and piano* by
Sebastiaan Cooman (2022)

05 (06'15)

Cantilène Pastorale (1978)*

originally for oboe and piano © 1978 Gérard Billaudot Editeur SA, transcription for soprano saxophone and piano by Sebastiaan Cooman (2022)

06 (05'25)

Alentours Saxophoniques *for alto saxophone, double wind quintet and piano (1976)**

Music Published/licensed by: © Editions Choudens London/Albersen Verhuur B.V., 's-Gravenhage

07 I. Tempo di marcia allegro (03'12)

08 II. Allegretto (03'51)

09 III. Allegro Scherzando (02'54)

10 IV. Tempo de valse lento (03'35)

Prière Nuptiale *for organ solo (1962)**

11 (01'58)

Non Morietur in Aeternum (in memoriam André Jolivet) (1979)

originally for trumpet and organ © Alphonse Leduc, transcription for soprano saxophone and organ by Sebastiaan Cooman (2022)

12 (05'21)

Oraisons *for soprano-, alto-, tenor-, and baritone saxophone (1 player) and organ (1976)**

13 (13'18)

Total Time (60'25)

* World Premiere Recording

HENRI SAUGUET “Portrait d’un Délicat Romantique”

The French composer Henri Sauguet (1901–1989) once jokingly said about himself: “I am a famous composer and completely misunderstood”. That gives a small idea of his status in 20th-century Paris. Everyone in the artistic community knew him: he was a “man of the salon” who could be found somewhere each evening in the audience of a performance. Be it opera, theater, poetry readings, ballet, or classical music; he felt at home on any terrain. In addition, he was an essential piece of the French artistic pie as chairman of many artistic foundations and was known as an amiable, spiritual personality: “un musicien humaniste”.

But as a composer, he seems to have led a fleeting existence. Due to his incredible talent for composing music, and being able to do so within the given deadlines, he received numerous commissions for ballets, stage and film music, as well as concert music of all forms. And, of course, many of his works were still performed after the premiere, but his compositions often had to make do with a single performance. Perhaps this was partly because his music is not so easy to pigeonhole: It bears many of the characteristics of 20th-century French music – imagine a synthesis of the styles of composers such as Erik Satie, Darius Milhaud, André Jolivet, Charles Koechlin, and Claude Debussy. And yet, being the product of a whimsical imagination, is averse to dogmatism. Indeed, melody always seems to be the starting point of Sauguet’s music, and harmony, rhythm, and dynamics are then “freely” linked to it. At the same time,

the numerous prescribed tempo changes require great mental flexibility from the performers: “delicat romantique”. The result is a musical style that is unique, colorful, and, above all, poetic.

Henri Sauguet was born Henri Poupard in 1901 in Bordeaux. After first having had various administrative jobs as a young adult (including during the First World War), he became firmly convinced after hearing Debussy’s piano work *La Fille aux Cheveux de Lin* that his calling was to become a composer and move to Paris. His father, who had a more “respectable” future in mind for his son, was not immediately appreciative of this at first. But Poupard persevered and arrived in Paris in 1922. There he adopted the stage name Sauguet, a playful pun of “sauge” (“wisdom”) and “muguet”, which is French for “lily of the valley”.

In Paris, Darius Milhaud took him under his wing and introduced him to many of his musical friends, such as the composers of the *L’Ecole d’Arcueil* and the *Groupe des Six*, of which Milhaud himself was also a member. He also initiated Sauguet into the new and sometimes revolutionary music of that time: for example, he invited Sauguet to the French premiere of Schoenberg’s *Pierrot Lunaire*, where Milhaud himself served as conductor.

As a student, Sauguet followed his own compositional path. For example, he did not study at a conservatory – like his friend Francis Poulenc – thereby avoiding the straitjacket such a study could entail, particularly at that time. Instead, Sauguet studied with Erik Satie and later Charles Koechlin, two of the freest musical minds of that time in Paris. There is no doubt that both composers contributed to Sauguet’s non-conformist approach.

Sauguet soon attracted the attention of Sergei Diaghilev, the famous impresario of the Ballets Russes, who commissioned him to write the ballet *La Chatte* in 1926. The work premiered in 1927 at the Opéra de Monte Carlo and was a resounding success.

After that his career took off rapidly, as evidenced by operas such as *La Chartreuse de Parme* and *La Gageure Imprévue*, ballets such as *Les Forains* and *La Dame aux Camélias*, symphonic music, including a symphony in memory of the casualties of the Second World War in 1947, and a great deal of chamber, film, and religious music.

Sauguet remained a prolific composer until the very end of his life when he succumbed to illness.

Henri Sauguet wrote numerous works for the saxophone, of which the *Sonatine Bucolique* has entered the core repertoire of this instrument. Much of that music was written at the request of the famous saxophone virtuoso and pioneer Jean-Marie Londeix. He and Sauguet shared many things in common: in addition to being very talented, both were erudite and loved the “beautiful things in life”. Above all, both came from the “Gironde” region of southwest France, of which Bordeaux is the capital. In 1963, Londeix commissioned Sauguet to write the *Sonatine Bucolique*. From that moment, their musical relationship began, and there followed a number of other pieces, some of which are featured on this CD. In addition, a selection has been made from Sauguet’s chamber music for instruments other than saxophone and piano (or organ) for this “monographic” CD and appears here in transcription for saxophone.

“La bonne musique émeut par cette ressemblance mystérieuse avec les objets et les sentiments qui l’ont motivée.” (“Good music moves us because of its secret resemblance to the objects and feelings that inspired it.”) This statement by Jean Cocteau is well suited to Henri Sauguet’s chamber music. For example, in *Une Fleur* for alto saxophone and piano from 1985 (one of his last works), it is not difficult to deduce from the music how Sauguet has given shape, here in very concrete terms, to his own “flowery” fantasy.

As previously indicated, the *Sonatine Bucolique* for alto saxophone and piano was commissioned by and dedicated to the French saxophonist Jean-Marie Londeix.

According to him, one recognizes in this spontaneous music the garden, full of wild and exotic plants, that Sauguet maintained at his country house in Fargues, in his native region, where he liked to stay during the summer. In 1977, Londeix played this *Sonatine* together with Sauguet in his garden room, a fragment of which was broadcast on French TV with the title “Chamber music in open air”. The work is in three movements and has a poetic yet melancholic character. This poetry is immediately recognizable in the title. “Sonatine” indicates its light chamber music character, and “bucolique” refers to a pastoral poem – an ode to nature. In their own way, all of the movements sing of Sauguet’s love for life “à la campagne”: he depicts shepherd scenes, bringing to life the farmer’s life of Fargues with an occasional dance, after which, finally, the piece winds down serenely.

The *Ballade for cello and piano* is shrouded in mystery. What we know is that it is dedicated to the great Russian cellist Mstislav Rostropovich. However, it cannot be determined whether he played it. What we do know for sure is that he performed and recorded another of Sauguet’s compositions for the illustrious Russian (formerly Soviet) record label Melodiya: the *Mélodie Concertante* for cello and orchestra from 1964. The *Ballade* (performed on baritone saxophone) is a somewhat “gnarled” composition with a much more extreme form of expression than can be found in the rest of Sauguet’s oeuvre. Perhaps he was inspired by the “Russian soul” of Rostropovich ...

The *Cantilène Pastorale* is a work commissioned for the “Concours du Conservatoire National Supérieur à Paris”: a final exam piece for 1978. As the title indicates, this work, originally written for oboe and piano, also exudes a rural atmosphere where birdsong is plentiful.

Over the years, my interest in Sauguet’s *Alentours Saxophoniques* has grown considerably. This work for saxophone solo, double wind quintet, and piano is part of Sauguet’s oeuvre and occupies a prominent place in catalogs for saxophone music.

And yet, almost no one seems to know it. It is rarely or never performed, and the score and parts can only be rented. There has never been a recording available, but now that has changed. The composition is written in the fine French wind tradition, which is only too well-populated with works by composers such as Charles Koechlin, Darius Milhaud, Francis Poulenc, and Henri Tomasi. The four movements of this work each exude their own unique character, at times with dance-like rhythms and at times with lazy, rural melodies and sound colors and, as one would expect from Sauguet, numerous tempo changes.

Already in his early childhood, Sauguet had developed a great fascination with the organ (he accompanied many church services in his youth). *Prière Nuptial* is his only cataloged work for that instrument. Written in 1962, it is based on his improvisations during those church services in his youth. He composed it for the wedding of Count Georges de Montebello to Edith Decazes de Glücksberg.

In 1979, Henri Sauguet wrote *Non Morietur in Aeternum* for trumpet and organ in memory of the French composer André Jolivet, who had died five years earlier. The title roughly means “he will always live on”. The work is heard here in a version for soprano saxophone and organ.

Oraisons is an extensive work, which Sauguet wrote for four different saxophones and organ. The four saxophones, played successively by a single player, represent the four qualities of “l’Homme face à l’Immuable” (“Man versus the Unchangeable”). The piece, which testifies to Sauguet’s deep religious conviction, consists of four connected parts, each illustrating a Psalm from the Bible: *Faith* (on alto saxophone), *Supplication* (on soprano saxophone), *Credo* (on baritone saxophone), and *Communion* (on tenor saxophone).

Arno Bornkamp

The Artists

Biographical Notes

Classical saxophonist **Arno Bornkamp** is a unique figure both as a saxophonist and classical musician. During his career, now spanning more than 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. 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.

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 accessible to the saxophone quartet – such as the quartets by Debussy and Ravel, which the musicians usually performed without sheet music. 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 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 de 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 the ideal soloist. He has given more than 200 performances as a soloist with orchestras and has worked together with conductors such as Hans Vonk, Jac van Steen, Lucas Vis, Thierry Fischer, Bernhard Klee, Jean-Bernard Pommier, Andrey Boreyko, Pierre-André Valade, among others. 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, Ricardo Chailly, Mariss Jansons, Daniele Gatti, Mstislav Rostropovich, Heinz Holliger, and Bernard Haitink.

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: Bornkamp has collaborated on

Arno Bornkamp

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*, which premiered in December 2020, Arno Bornkamp puts the baritone saxophone in the spotlight: Surrounded by a theatrical concept made 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.

As a teacher at the Conservatory of Amsterdam, where many of his students put his ideas into practice, Arno Bornkamp passes on his knowledge to new generations of musicians. He is also regularly invited to give masterclasses all over the world.

Arno Bornkamp has released dozens of recordings under his own name, with the Aurelia Quartet, and in the context of other projects. His latest recording projects are solo CDs, which have been released by the German label GENUIN classics: one with music by Johan Sebastian Bach (February 2020) and the most recent one, *Folies de Baryton*, featuring old and new music for baritone saxophone (May 2023).

At the XIX World Saxophone Congress in Las Palmas (Spain) in December 2023 Arno Bornkamp was elected President of the International Saxophone Committee.

www.arnobornkamp.nl

Leo van Doeselaar studied organ with Albert de Klerk and piano with Jan Wijn at the Amsterdam Conservatory. Next to receiving his soloist's diploma in both instruments, he was rewarded the Prix d'Excellence for organ. After that, he explored historical

performance practice, studying French organ music with André Isoir and taking forte-piano lessons with Malcolm Bilson and Jos van Immerseel.

Leo van Doeselaar frequently appears at concert venues throughout Europe, Asia, and the United States. Between 1995 and 2019, he was a professor of organ at the Berlin University of the Arts. He also teaches frequently in international organ academies, including the International Organ Academy in Haarlem, and is a regular jury member of international organ competitions.

Together with Wyneke Jordans, Leo van Doeselaar has made numerous recordings featuring the piano duet repertoire by composers such as Schubert, Beethoven, Dvořák, Ravel, Stravinsky, and Satie. Furthermore, he has recorded numerous CDs on historical organs featuring the music of Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Handel, Van Noordt, Krebs, Mendelssohn, Franck, Liszt, and Reger.

As organist of the Baroque orchestra of the Netherlands Bach Society, Van Doeselaar is intensively involved in the prestigious “All of Bach” video and audio project. As titular organist of the Royal Concertgebouw in Amsterdam, he frequently appears with renowned orchestras, ensembles, and soloists. Together with the Royal Concertgebouw Orchestra, he has performed world premieres of works for organ and orchestra by Tristan Keuris, Sofia Gubaidulina, and Wolfgang Rihm. He has also worked as an organ soloist with conductors such as Riccardo Chailly, Mariss Jansons, David Zinman, Charles Dutoit, Claus Peter Flor, Ernest Bour, Emmanuel Krivine, Fabio Luisi, and Ingo Metzmacher.

The recording of the complete keyboard works of Jan Pieterszoon Sweelinck, in which Van Doeselaar collaborated as organist of the Van Hagerbeer organ in the Pieterskerk in Leiden, was awarded an Edison and the German Record Critics’ Award. His CD featuring organ works by Heinrich Scheidemann (MDG) on the same instrument was honored with both the German Record Critics' Award and the OPUS Klassik Prize.

In the Oude Kerk in Amsterdam, he was awarded the Jan Pieterszoon Sweelinck Prize in 2007 for his services to organ culture. With Erwin Wiersinga, Leo van Doeselaar was appointed titular organist of the Martinikerk in Groningen in 2014.

www.leovandoeselaar.com

jongNBE is an initiative by the NBE (Netherlands Blazers Ensemble), aimed at coaching and educating young, talented musicians from Dutch conservatories. Over a span of two years, ten musicians, whether they have already graduated or are still in the midst of their studies, have the opportunity to participate. During this period, they receive guidance from experienced musicians from the NBE.

Being a part of jongNBE provides young musicians with an incredible journey into ensemble playing, programming, and performance. Moreover, jongNBE serves as the incubator for future talent within the NBE.

HENRI SAUGUET „Portrait d'un Délicat Romantique“

Der französische Komponist Henri Sauguet (1901–1989) sagte einmal scherzhaft über sich selbst: „Ich bin ein berühmter Komponist, der völlig missverstanden wird“. Dieses Bonmot lässt erahnen, welchen Status Sauguet im Paris des 20. Jahrhunderts hatte. Jeder in der Kunstszene kannte ihn: Er war ein „Salonmensch“, den man jeden Abend irgendwo im Publikum einer Aufführung antreffen konnte. Ob Oper, Theater, Dichterlesung, Ballett oder klassische Musik, er fühlte sich auf jedem Terrain zu Hause. Darüber hinaus war er als Vorsitzender zahlreicher künstlerischer Stiftungen ein wesentlicher Teil der französischen Kunstwelt und als liebenswürdige, spirituelle Persönlichkeit bekannt: „ein humanistischer Musiker“.

Als Komponist scheint er jedoch ein flüchtiges Leben geführt zu haben. Er war ein äußerst talentierter Komponist, der zudem noch die Abgabetermine einzuhalten pflegte, und erhielt zahlreiche Aufträge für Ballette, Bühnen- und Filmmusik sowie Konzertmusik aller Art. Viele seiner Werke wurden auch nach der Uraufführung noch gespielt, andere hingegen mussten sich mit einer einzigen Aufführung begnügen. Vielleicht lag das auch daran, dass sich seine Musik nicht so leicht in eine Schublade stecken lässt: Einerseits trägt sie viele Merkmale der französischen Musik des 20. Jahrhunderts – man stelle sich eine Synthese aus den Stilen von Komponisten wie Erik Satie, Darius Milhaud, André Jolivet, Charles Koechlin und Claude Debussy

vor – und ist andererseits doch das Produkt einer verschmitzten Fantasie, die sich jedem Dogmatismus verweigert. Ausgangspunkt scheint immer die Melodie zu sein, mit der Harmonie, Rhythmus und Dynamik dann „frei“ verbunden werden. Gleichzeitig verlangen die zahlreichen vorgeschriebenen Tempowechsel von den Interpreten eine große geistige Flexibilität: „romantische Delikatesse“.

Das Ergebnis ist ein musikalischer Stil, der einzigartig, farbenfroh und vor allem poetisch ist.

Henri Sauguet wurde 1901 als Henri Poupard in Bordeaux geboren. Nachdem er als junger Mann zunächst in unterschiedlichen Positionen in der Verwaltung gearbeitet hatte (unter anderem während des Ersten Weltkriegs), war er nach dem Hören von Debussys Klavierstück *La Fille aux Cheveux de Lin* fest davon überzeugt, dass es seine Berufung war, Komponist zu werden und nach Paris zu ziehen. Sein Vater, der eine „respektablere“ Zukunft für seinen Sohn im Sinn hatte, war davon zunächst nicht sehr angetan. Doch Poupard ließ sich nicht beirren und kam 1922 nach Paris. Dort legte er sich den Künstlernamen Sauguet zu, ein Wortspiel aus „saugé“ („Weisheit“) und „muguet“, dem französischen Wort für „Maiglöckchen“.

In Paris nahm ihn Darius Milhaud unter seine Fittiche und machte ihn mit vielen seiner musikalischen Freunde bekannt, etwa mit den Komponisten der *L'École d'Arcueil* und der *Groupe des Six*, der auch Milhaud selbst angehörte. Er führte Sauguet auch in die neue und manchmal revolutionäre Musik jener Zeit ein, zum Beispiel indem er ihn zur französischen Erstaufführung von Schönbergs *Pierrot Lunaire* einlud, die er selbst dirigierte.

Bereits als Student ging Sauguet seinen eigenen kompositorischen Weg. So studierte er beispielsweise nicht an einem Konservatorium – wie sein Freund Francis Poulenc – und entging damit der Zwangsjacke, die ein solches Studium vor allem zu jener Zeit mit sich bringen konnte. Stattdessen studierte er bei Erik Satie und später bei Charles

Koechlin, die damals zu den freiesten musikalischen Köpfen der Pariser Musikszene zählten. Es besteht kein Zweifel, dass diese beiden Komponisten zu Sauguets nonkonformistischem Ansatz beigetragen haben.

Schon bald wurde Sergej Diaghilew, der berühmte Impresario der *Ballets Russes*, auf Sauguet aufmerksam und beauftragte ihn 1926 mit der Komposition des Balletts *La Chatte*. Das Werk wurde 1927 an der Opéra de Monte Carlo uraufgeführt und war ein durchschlagender Erfolg. Danach nahm seine Karriere einen rasanten Aufschwung: Es entstanden Opern wie *La Chartreuse de Parme* und *La Gageure Imprévue*, Ballette wie *Les Forains* und *La Dame aux Camélias*, symphonische Musik (darunter eine Symphonie zum Gedenken an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1947), sowie zahlreiche Kammer-, Film- und Kirchenmusiken.

Sauguet blieb ein produktiver Komponist bis an sein Lebensende, als er einer Krankheit erlag.

Henri Sauguet schrieb zahlreiche Werke für das Saxophon, von denen die *Sonatine Bucolique* zum Standardrepertoire dieses Instruments gehört. Ein Großteil dieser Musik wurde auf Wunsch des berühmten Saxophonvirtuosen und -pioniers Jean-Marie Londeix komponiert. Er und Sauguet hatten viele Gemeinsamkeiten: Beide waren nicht nur sehr begabt, sondern auch gelehrt und liebten die „schönen Dinge des Lebens“. Vor allem aber stammten beide aus der Region Gironde im Südwesten Frankreichs, deren Hauptstadt Bordeaux ist. 1963 beauftragte Londeix Sauguet mit der Komposition der *Sonatine Bucolique*. Sie war der Beginn ihrer musikalischen Beziehung, die einige weitere Stücke hervorbrachte, von denen einige auf dieser CD zu hören sind. Darüber hinaus wurden für diese „monografische“ CD kammermusikalische Werke ausgewählt und transkribiert, die Sauguet für andere Instrumente als Saxophon und Klavier (oder Orgel) geschrieben hatte.

jongNBE, Arno Bornkamp, Leo van Doeselaar

„La bonne musique émeut par cette ressemblance mystérieuse avec les objets et les sentiments qui l’ont motivée.“ („Gute Musik bewegt durch diese geheimnisvolle Ähnlichkeit mit den Dingen und Gefühlen, von denen sie inspiriert wurde.“) Dieses Zitat von Jean Cocteau passt gut zur Kammermusik von Henri Sauguet. In *Une Fleur* für Altsaxophon und Klavier aus dem Jahr 1985 (eines seiner letzten Werke) ist es zum Beispiel nicht schwer, aus der Musik abzuleiten, wie Sauguet hier ganz konkret seine eigene „blumige“ Fantasie gestaltet hat.

Wie bereits erwähnt, wurde die *Sonatine Bucolique* für Altsaxophon und Klavier von dem französischen Saxophonisten Jean-Marie Londeix in Auftrag gegeben und ihm gewidmet. Ihm zufolge erkennt man in dieser spontanen Musik den Garten voller wilder und exotischer Pflanzen wieder, den Sauguet in seinem Landhaus in Fargues in seiner Heimatregion pflegte, wo er sich im Sommer gerne aufhielt. 1977 spielte Londeix diese Sonatine zusammen mit Sauguet in dessen Gartenhaus, und ein Fragment dieser Aufführung wurde im französischen Fernsehen unter dem Titel „Kammermusik im Freien“ gesendet. Das Werk ist dreisätzig und hat einen poetischen und melancholischen Charakter. Diese Poesie ist im Titel sofort erkennbar: Die Bezeichnung „Sonatine“ deutet den leichten kammermusikalischen Charakter an, und „bucolique“ verweist auf ein Hirtengedicht – eine Ode an die Natur. Alle Sätze singen auf ihre Weise von Sauguets Liebe zum Leben „auf dem Lande“: Er schildert Hirtenszenen und lässt das bäuerliche Leben in Fargues mit gelegentlichen Tänzen lebendig werden, bevor das Stück schließlich heiter ausklingt.

Die *Ballade für Cello und Klavier* ist geheimnisumwittert. Was wir wissen, ist, dass sie dem großen russischen Cellisten Mstislaw Rostropowitsch gewidmet ist. Es lässt sich jedoch nicht mehr feststellen, ob er sie tatsächlich auch gespielt hat. Sicher ist hingegen, dass er eine andere Komposition Sauguets für das berühmte russische (ehemals sowjetische) Plattenlabel Melodiya gespielt und aufgenommen hat: die

Mélodie Concertante für Cello und Orchester aus dem Jahr 1964. Die *Ballade* (auf dem Baritonsaxophon gespielt) ist eine etwas „knorrige“ Komposition mit einer viel extremeren Ausdrucksweise als in Sauguets übrigem Schaffen. Vielleicht wurde er ja von der „russischen Seele“ Rostropowitschs inspiriert ...

Die *Cantilène Pastorale* ist ein Auftragswerk für den „Concours du Conservatoire National Supérieur à Paris“: ein Stück für die Abschlussprüfung im Jahr 1978. Wie schon der Titel sagt, verströmt auch dieses Werk, das ursprünglich für Oboe und Klavier geschrieben wurde, eine ländliche Atmosphäre, in der es viel Vogelgezwitscher gibt.

Im Laufe der Jahre ist mein Interesse an Sauguets *Alentours Saxophoniques* erheblich gewachsen. Dieses Werk für Saxophon solo, doppeltes Bläserquintett und Klavier nimmt sowohl in Sauguets Œuvre als auch im Repertoire für das Saxophon einen prominenten Platz ein. Und doch scheint es fast niemand zu kennen. Es wird selten oder nie aufgeführt, und die Partitur und die Einzelstimmen können nur ausgeliehen werden. Bisher gab es nicht eine einzige Aufnahme, aber das hat sich jetzt ja geändert. Die Komposition steht in der schönen französischen Bläsertradition, die mit Werken von Komponisten wie Charles Koechlin, Darius Milhaud, Francis Poulenc und Henri Tomasi nur zu gut bevölkert ist. Die vier Sätze dieses Werks haben jeweils ihren eigenen Charakter, mal mit tänzerischen Rhythmen, mal mit trägen, ländlichen Melodien und Klangfarben und, wie man es von Sauguet erwarten würde, zahlreichen Tempowechseln.

Schon in früher Kindheit war Sauguet fasziniert von der Orgel und begleitete in seiner Jugend viele Gottesdienste. *Prière Nuptial* ist sein einziges katalogisiertes Werk für dieses Instrument. Es wurde 1962 geschrieben und basiert auf seinen Improvisationen während dieser Gottesdienste. Er komponierte es für die Hochzeit des Grafen Georges de Montebello mit Edith Decazes de Glücksberg.

1979 schrieb Henri Sauguet *Non Morietur in Aeternum* für Trompete und Orgel zum Gedenken an den französischen Komponisten André Jolivet, der fünf Jahre zuvor gestorben war. Der Titel bedeutet so viel wie „er wird immer weiterleben“. Das Werk ist hier in einer Fassung für Sopransaxophon und Orgel zu hören.

Oraisons ist ein umfangreiches Werk, das Sauguet für vier verschiedene Saxophone und Orgel schrieb. Die vier Saxophone, die nacheinander von dem Aufführenden gespielt werden, stehen für die vier Eigenschaften des „l’Homme face à l’Immutable“ („Der Mensch angesichts des Unabänderlichen“). Das Stück, das Sauguets tiefe religiöse Überzeugung zum Ausdruck bringt, besteht aus vier miteinander verbundenen Teilen, die jeweils einen Psalm aus der Bibel illustrieren: *Glaube* (Altsaxophon), *Bittgebet* (Sopransaxophon), *Credo* (Baritonsaxophon) und *Abendmahl* (Tenorsaxophon).

Arno Bornkamp

Die Künstler:innen

Biografische Anmerkungen

Der klassische Saxophonist **Arno Bornkamp** ist sowohl als Saxophonist wie auch als klassischer Musiker eine einzigartige Persönlichkeit. In seiner über 40-jährigen Karriere hat er immer wieder die Musikwelt mit seinen energischen, lyrischen, leidenschaftlichen und stilvollen Interpretationen 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 Geschichtenerzähler auf seinem Instrument, der mit seinen Interpretationen der von ihm gespielten Musik eine sehr persönliche Note verleiht.

Arno Bornkamps Saxophonstil ist fest in der französischen Tradition des 20. Jahrhunderts verwurzelt. Neben Ed Bogaard waren seine wichtigsten Lehrer die französischen Saxophonlegenden Daniel Deffayet und Jean-Marie Londeix. 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 Aurelia Saxophonquartett (1982–2017). Viele Jahre lang war es eines der weltweit besten Quartette seiner Art und leistete Pionierarbeit, um die Streichquartettliteratur – wie die Quartette von Debussy und Ravel, die die Musiker meist ohne

Noten aufführten – dem Saxophonquartett zugänglich zu machen. Das Aurelia Quartett, später mit Niels Bijl, Femke IJlstra und Juan Manuel Dominguez, hat ein großes Vermächtnis hinterlassen, das für junge Quartette immer noch eine Quelle der Inspiration ist.

Bemerkenswert ist auch 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 Juana Palop und dem Pianisten Frank van de 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 mit Dirigenten wie Hans Vonk, Jac van Steen, Lucas Vis, Thierry Fischer, Bernhard Klee, Jean-Bernard Pommier, Andrey Boreyko, Pierre-André Valade und anderen zusammengearbeitet. Sein Repertoire reicht vom Standardrepertoire für Saxophon bis hin zu neuen, oft von ihm selbst in Auftrag gegebenen Konzerten. Das *Tallahatchie Concerto* von Jacob ter Veldhuis gehört zur letzteren Kategorie, und Bornkamp hat es weltweit mehrfach aufgeführt.

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

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: Bornkamp 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 und 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.

Am Konservatorium in Amsterdam, wo viele seiner Studenten seine Ideen in die Praxis umsetzen, gibt Arno Bornkamp sein Wissen an die nächsten Generationen von Musikern weiter. 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. Seine letzten Projekte waren Solo-CDs, die bei dem deutschen Label GENUIN classics veröffentlicht wurden: eine CD mit Musik von Johann Sebastian Bach (Februar 2020) und zuletzt *Folies de Baryton*, eine CD mit alten und neuen Werken für das Baritonsaxophon (Mai 2023).

Beim XIX. World Saxophone Congress in Las Palmas (Spanien) im Dezember 2023 wurde Arno Bornkamp zum Präsidenten des International Saxophone Committee gewählt.

www.arnobornkamp.nl

Leo van Doeselaar

Leo van Doeselaar studierte Orgel bei Albert de Klerk und Klavier bei Jan Wijn am Amsterdamer Konservatorium. Neben dem Solistendiplom für beide Instrumente wurde er mit dem Prix d'Excellence für Orgel ausgezeichnet. Danach beschäftigte er sich mit der historischen Aufführungspraxis, studierte französische Orgelmusik bei André Isoir und nahm Fortepiano-Unterricht bei Malcolm Bilson und Jos van Immerseel.

Leo van Doeselaar konzertiert regelmäßig in ganz Europa, Asien und den Vereinigten Staaten. Von 1995 bis 2019 war er Professor für Orgel an der Universität der Künste Berlin. Außerdem unterrichtet er häufig an internationalen Orgelakademien, darunter die International Organ Academy in Haarlem, und ist regelmäßig Jurymitglied bei internationalen Orgelwettbewerben.

Zusammen mit Wyneke Jordans hat Leo van Doeselaar zahlreiche Werke aus dem Repertoire für Klavierduo aufgenommen, darunter Werke von Schubert, Beethoven, Dvořák, Ravel, Strawinsky und Satie. Darüber hinaus hat er auf zahlreichen CDs Musik von Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Händel, Van Noordt, Krebs, Mendelssohn, Franck, Liszt und Reger auf historischen Orgeln eingespielt. Als Organist des Barockorchesters der Niederländischen Bach-Gesellschaft ist Van Doeselaar intensiv an dem prestigeträchtigen Video- und Audioprojekt *All of Bach* beteiligt. Als Titularorganist des Königlichen Concertgebouw in Amsterdam tritt er häufig mit renommierten Orchestern, Ensembles und Solisten auf. Zusammen mit dem Royal Concertgebouw Orchestra hat er Werke für Orgel und Orchester von Tristan Keuris, Sofia Gubaidulina und Wolfgang Rihm uraufgeführt. Als Orgelsolist hat er mit Dirigenten wie Riccardo Chailly, Mariss Jansons, David Zinman, Charles Dutoit, Claus Peter Flor, Ernest Bour, Emmanuel Krivine, Fabio Luisi und Ingo Metzmacher zusammengearbeitet. Die Gesamteinspielung der Klavierwerke von Jan Pieterszoon Sweelinck, an der Van Doeselaar als Organist an der Van-Hagerbeer-Orgel in der

Pieterskerk in Leiden mitwirkte, wurde mit einem Edison-Preis und dem Preis der deutschen Schallplattenkritik geehrt. Seine CD mit Orgelwerken von Heinrich Scheidemann (MDG) auf demselben Instrument wurde sowohl mit dem Preis der deutschen Schallplattenkritik als auch mit dem OPUS-Klassik-Preis ausgezeichnet. In der Oude Kerk in Amsterdam wurde er 2007 für seine Verdienste um die Orgelkultur mit dem Jan Pieterszoon Sweelinck-Preis ausgezeichnet. Zusammen mit Erwin Wiersinga wurde Leo van Doeselaar 2014 zum Titularorganisten der Martinikerk in Groningen ernannt.

www.leovandoeselaar.com

jongNBE ist eine Initiative des NBE (Nederlands Blazers Ensemble), um junge talentierte Studenten niederländischer Musikhochschulen zu coachen und auszubilden. Zehn Musiker, die ihr Studium bereits abgeschlossen haben oder noch mittendrin stecken, können zwei Jahre lang an dieser Initiative teilnehmen. Während dieses Zeitraums werden sie von erfahrenen Musikern des NBE betreut.

Die Teilnahme an jongNBE bietet jungen Musikern die Möglichkeit, eine unglaubliche Reise in die Welt des Ensemblespiels, der Programmgestaltung und der Aufführungspraxis zu unternehmen. Außerdem dient jongNBE als „Brutkasten“ für zukünftige Talente innerhalb des NBE.

Instruments

The instruments used are all French-made and selected for their characteristics, which do justice to the unique character and transparent sound of Sauguet's music:

Soprano saxophone:

Selmer, Mark VI 1978, mouthpiece: Selmer soloist C**, reed: Légère nr. 4

Alto saxophone:

Buffet Crampon, Super Dynaction/S1 1975, mouthpiece: Selmer C** soloist, reed: Légère nr. 4

Tenor saxophone: Selmer, Mark VII 1978, mouthpiece: Selmer S80 C**, reed: Légère nr. 3,5

Baritone saxophone:

Selmer Mark VI, 1978, mouthpiece: Selmer S90 200, reed: Légère 3,25
Saxophone Technician: Jeffrey Bakker (from Harry Bakker Saxofoons)

Piano: Érard (extra-grand modèle de concert 260 cm from 1899)

Piano Tuner/Technician: Helena Wabeke

Organ: Verschueren, copy of a romantic French organ in the style of Cavallé-Coll

Acknowledgements

Many thanks to Het Orgelpark for making their space available as a recording location and for the logistical support in realizing this project.

In addition, many thanks go to the Netherlands Wind Ensemble for offering the services of the members of the jongNBE.

Danksagung

Vielen Dank an Het Orgelpark für die Bereitstellung seiner Räumlichkeiten als Aufnahmeort und für die logistische Unterstützung bei der Realisierung dieses Projekts.

Außerdem geht ein großer Dank an das Nederlands Blazers Ensemble für die Betreuung der Teilnehmer des JongNBE.

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 Het Orgelpark, Amsterdam, Netherlands

January 30–31, 2023

Recording Producer/Tonmeister: Freek Sluijs

Recording Engineer: Bert van Dijk

Editing: Freek Sluijs

Booklet Text (Dutch): Arno Bornkamp

Dutch-English Translation: Harry Cherrin

English Editorial: Erik Lloyd Dorset

English-German Translation: Michael Steffens

Photography: Claudia Hansen

Booklet Editing: Nora Gohlke, Diana Kallauke

Layout: Silke Bierwolf · Graphic Design: Thorsten Stapel

©+© 2024 GENUIN classics, Leipzig, Germany

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