

helmut rogl

complete saxophone works so far

paladino music

4saxess
hofer
rummel

rogl complete saxophone works so far

Helmut Rogl (*1960)

1 **Keine Sorgen Fantasie** 6:07
for alto saxophone and piano op 50

2 **Seven Up** 3:18
for saxophone quartet op 22

Saxophone Solos from "Sonnenspuren"
(film music) op 34

3 I 2:10

4 II 2:02

5 III 2:34

6 **Swinging Memories** 6:09
for saxophone quartet op 47

Saxophone Solos from "Pannonia"
(film music) op 43

7 Preludium 1:30

8 Intermezzo 1:51

9 **eins.zwei.TRIO!** 15:18
for alto saxophone,
cello and piano op 53

total time: 40:59

4saxess

Peter Rohrsdorfer, soprano alto and tenor saxphone (1–9)

Daniela Rohrsdorfer-Kettl, alto saxophone (2, 4)

Martin Steinkogler, tenor saxophone (2, 4)

Markus Holzer, baritone saxophone (2, 4)

Gerhard Hofer, piano (1, 9)

Martin Rummel, cello (9)

“Keine Sorgen Fantasie” op 50

This work happily combines Helmut Rogl's two worlds: business and music. His daytime job as Head of Marketing at the Oberösterreichische Versicherung AG is dedicated to the company and its slogan “Keine Sorgen” (no worries), which now also enters his second world. Josef Strauß' famous Polka “Ohne Sorgen” (without worries) is now seconded by Rogl's work on carefreeness, following the Strauß tradition that shows that art can be pleasant ...

The piece was premiered in a matinée concert at the Brucknerhaus in Linz celebrating Rogl's fiftieth birthday, which coincided with the 200th anniversary of Austria's oldest insurance company. This work for alto saxophone and piano is dedicated to Dr Wolfgang Weidl, the company's long-standing CEO, and combines humour, joie de vivre and an easy-going lifestyle.

“Seven Up” for saxophone quartet op 22

Seven quavers, eight quavers ... interesting syncopations offer themselves. A tribute to uneven bars, time changes and irregular musical periods. The harmonic structure is sometimes irritated by just adding one tone to the tonic centre, and out of alignment groups of quavers result in floating polyphonic structures that occasionally culminate in virtuoso passages. This work marks the beginning of the composer's increasingly intense preoccupation with the versatile and interesting instrument.

Solos from “Sonnenspuren” op 34

The 11th August 1999 was a special day: a total solar eclipse in most parts of Europe, thus naturally also in Linz. Especially to celebrate this occasion, the “Offenes Kulturhaus” put on a performance with a piece for saxophone,

synthesizer, dancers and narrator. The music accompanied the unique natural spectacle and thus celebrated this special day of the ending 20th century. The longing melancholic saxophone solos accompanied dawn during daylight and were performed on the roof of the building when, for a short time, day turned into night.

“Swinging Memories” for saxophone quartet op 47

Helmut Rogl's second saxophone quartet was commissioned for an anniversary celebration and premiered at a private event. It has since been played by a number of ensembles. Rogl now regards this piece to be “... a sounding memory to my friend Herwig who died far too early” and also is the dedicatee of the work.

The work plays with reminiscences of Swing, but looks on it from a contemporary perspective. Melodic

lines are casually drawn as if improvised before weaving a four-voice contrapuntal web. Short phrases of the soprano and alto saxophones imitate each other over the bass figures until a final culmination of all four instruments end the piece. Music has its magic – all past sounds in the present.

Solos from “Pannonia” op 43

Summer nights in Pannonia have their own magic atmosphere: sweeping warmth and an eternal concert of crickets. “Pannonia”, a multi-media work for synthesizer and nature sounds with a saxophone accompaniment, is designed for staged performance combining live dance and video. The saxophonist plays his solos on stage and improvises using their material.

**“eins.zwei.TRIO!” for alto saxophone, cello
and piano op 53**

Chamber music has always been one of Rogl’s major fields of work. In this work, he combines the three instruments of which he feels to have a special bond with: Piano (his own instrument), cello and saxophone, both of which he has written for extensively. This recording continues the CD “Complete Cello Works So Far” (pmr 0012).

The one-movement piece develops from various motifs that unfold slowly. While a singing quality is dominant, distinct rhythms increasingly develop and lead into a broad climax that then results in a melancholic ending. Cello and Saxophone are an ideal match, and the possibility of multi-voice playing on the saxophone leads to four-voice chords together with piano and cello, ultimately leading into real clusters.

eins.zwei.TRIO!
Altsax. Cello. Klavier.
op. 53

Ruhig bewegt $\text{♩} = 90$

Alt-Sax.
Cello
Klavier

f *mp* *mp*

p

Born in Enns (Upper Austria) in 1960, **Helmut Rogl** had piano lessons from an early age. Following first compositions as an autodidact, he then started studying composition at what was at the time the Bruckner Conservatory in Linz, learning from Helmut Schiff and Gunter Waldek. Later, he studied at the “Mozarteum” in Salzburg with Helmut Eder. Parallel to his music studies, he studied business at the Johannes Kepler University in Linz and received his PhD, thus now living a dual view of the world between arts and business or avocation and profession.

He was awarded the “Talentförderungspreis” of the federal state of Upper Austria in 1984, the cultural prize of the city of Linz in 1989 and the same city’s cultural medal in 1999 as well as the “Landeskulturpreis” of Upper

Austria in 2001. Dr Alice Ertlbauer-Camerer wrote in her laudation for that: “In the jury’s opinion, Rogl features a solid composition technique – which can not at all be taken for granted nowadays – as well as an instinct for musical form. Even Rogl’s early-performed chamber works already show a clear voicing that enables the listener to understand his music. In this sense, Rogl is an exponent of the polyphonic style that has a tonal centre.

His œuvre ranges from solo pieces to orchestral and stage works. Up to now, he wrote more than 50 compositions which show his openness towards all musical genres and some of which were commissioned by the Munich Philharmonic Orchestra, the Vienna Chamber Symphony, the Vienna Chamber Orchestra, the Bruckner Orchestra Linz, the Budapest String Soloists,

Pro Brass and the Chamber Orchestra Diagonal. Yet in all diversity, there is a focus on vocal music, the cello and also the saxophone: as a solo instrument, the saxophone quartet, with piano or as an instrument in the orchestra. This CD for the first time has all chamber works with saxophone on one recording.

Special highlights of Helmut Rogl's life as a composer include the premiere of the cello concerto in the Vienna Konzerthaus, his contribution for the celebration of the 50th anniversary of the liberation of the Mauthausen concentration camp (the oratorio "Memento" for solos, chorus and orchestra as well as actress Erika Pluhar as narrator) and the opening music for the 2002 Brucknerfest: "Beginnt das Saitenspiel!" His song cycle "Ihr Lieder mein!" (WP 2008) on poems by various European poets

was premiered on the verge of the European cultural capital year of Linz.

Additionally, Rogl is open towards electronic music: Especially his collaboration with Manfred Pilsz resulted in a multi-award winning series of music videos. In 2005, he was responsible for the sound design of the project "Heartbeat" at the Ars Electronica festival. Dr Ertlbauer-Camerer concludes in her laudation: "With new genres like music videos, electronic music and sound installations, Rogl conquers a new type of audience outside the traditionally narrow circle of classical music lovers. In order to broaden the acceptance of classical music, he treats 'his' audience with respect and attentive interest. For him, it is more important to impress and to enchant them rather than to provoke or shock."

In their diverse and rich concert programmes, **4saxess** aim to show the saxophone's versatility and flexibility and share their enthusiasm for the instrument with the audience. Their repertoire ranges from high-calibre "light" music to arrangements of Baroque and classical favourites as well as original works for saxophone quartet and contemporary music. 4saxess are renowned for their homogenous sound and technical brilliance as well as their curiosity towards all musical styles.

Born in 1969 in Wels, Austria, **Gerhard Hofer** studied piano at the Bruckner Konservatorium in Linz from 1984 to 1991 and subsequently studied at the Vienna

University of Music and Performing Arts, where he got his diploma in piano pedagogy with distinction in 1993. He then went on to study piano chamber music at the "Mozarteum" in Salzburg with professors Erika Frieser, Andor Losonczy, Christoph Lieske and Claudius Tanski, graduating with a diploma in 2000.

In 1994 he was awarded the Appreciation Prize of the Austrian Federal Ministry. Hofer received further artistic input from master classes by Alexander Jenner and the Vienna Altenberg Trio. He regularly performs as soloist, chamber musician and Lieder accompanist. Artists and orchestras he has worked with include the Salzburg Mozarteum Quartet, the Lucerne Festival Strings,

clarinetist Sharon Kam, the "Spektren" ensemble and Dino Segui (as a piano duo). In 2006 he made his debut at the Musikverein in Vienna as a soloist with the Wiener Concert-Verein.

Since 1989 Hofer has taught at the Marchtrenk Music School in Upper Austria, having been Head of the Keyboard department of the Upper Austrian Music Schools Association since 2001.

Austrian cellist **Martin Rummel** is one of the most prolific musicians of his generation. He is the last pupil of the legendary William Pleeth and, since the 1990s, has been performing at leading venues and festivals world-

wide as a soloist (eg Tonhalle Düsseldorf, Musikverein and Konzerthaus Vienna, the Krannert Centre in Urbana) and as a chamber musician, working with artists such as Dimitri and Vovka Ashkenazy, Eduard Brunner, Jörg Demus, Christopher Hinterhuber and many others. A large discography on paladino, Musicaphon and Naxos and a series of commented editions of all major cello etudes for the Bärenreiter-Verlag that received international acclaim reflect his activities as a performer and pedagogue. He is currently teaching a cello studio at The University of Auckland and is a member of the exclusive circle of endorsement artists of Thomastik-Infeld, Vienna.

„Keine Sorgen Fantasie“ für Altsaxophon und Klavier op. 50

In glücklicher Weise verbinden sich in diesem Werk Helmut Rogls Lebenskreise Wirtschaft und Kunst: als Marketingleiter der Oberösterreichischen Versicherung AG widmet er sein Tagesgeschäft seiner Versicherung und ihrem Slogan „Keine Sorgen“, nun aber auch in abgewandelter Weise in seiner zweiten Welt, der Musik. Berühmt ist sicherlich Josef Strauß' „Ohne Sorgen Polka“, aber nun fügt Rogl mit der „Keine Sorgen Fantasie“ ein neues Werk dem Thema „Sorgenfreiheit“ hinzu, ganz in zeitgemäßer Fortführung der Strauß-Tradition, wonach auch hohe Kunst sehr „eingängig“ sein kann!

Die Uraufführung erfolgte in Rogls Geburtstagsmatinee im Brucknerhaus Linz anlässlich seines 50. Geburtstags, zugleich im Jubiläumsjahr der 200jährigen Gründung der ältesten Versicherung Österreichs. Die Komposition ist dem langjährigen Generaldirektor Dr. Wolfgang Weidl gewidmet. Komponiert für Altsaxophon und Klavier,

stehen Spielfreude, Humor und leichtes Lebensgefühl im Mittelpunkt.

„Seven up“ für Saxophonquartett op. 22

Sieben Achtel, acht Achtel ... reizvolle Synkopen bieten sich an. Ein Tribut an ungerade Takte, Taktwechsel und unregelmäßige Perioden. Die Harmonik gefällt sich darin, die tonale Ausrichtung mitunter ganztönig zu verfremden. Übereinanderliegende verschobene Achtelgruppen ergeben fließende, schwebende polyphone Strukturen, die sich mitunter in virtuoson Figuren ausleben.

Das Werk markiert den Beginn einer zunehmend intensiven Beschäftigung des Komponisten mit dem vielseitigen und klangvollen Instrument.

Saxophonsoli aus „Sonnenspuren“ op. 34

Der 11. August 1999 war ein ganz besonderer Tag: Eine totale Sonnenfinsternis legte sich über weite Teile Europas, so auch über Linz. Speziell zu diesem Anlaß

entstand eine eigene Komposition für Saxophon, Synthesizer, Tanzensemble und Sprecher, die einmalig im „OK – Offenes Kulturhaus Oberösterreich“ vor geladenen Gästen aufgeführt wurde. Die Musik begleitete das beeindruckende Naturschauspiel und feierte das Jahrhundertereignis auf besondere Weise.

In der zunehmenden Dämmerung erklangen die sehnsüchtig-melancholischen Saxophonsoli vom Dach des Kulturhauses hinaus in den Tag, der für eine kurze Zeit zur Nacht wurde ...

„Swinging Memories“ für Saxophonquartett op. 47

Helmut Rogls zweites Saxophonquartett „Swinging Memories“ entstand als Auftragswerk zu einer Jubiläumsfeier und erklang erstmals in privatem Rahmen. Mehrere Saxophonquartette haben das Stück mittlerweile aufgeführt. Helmut Rogl sieht dieses Werk auch „ ... als tönende Erinnerung an meinen viel zu früh verstorbenen

Freund Herwig“, dem das Werk auch gewidmet ist.

Das Stück spielt mit Reminiszenzen an den Swing, der allerdings aus dem Blickwinkel der Moderne verstanden und entwickelt wird. Lässig, leicht und wie beiläufig entstehen melodische Bögen gleichsam aus einer Improvisation heraus, verdichten sich, und ein vierstimmiges kontrapunktisches Netz wird gewebt.

Kurze melodische Phrasen werden von Sopran- und Altsaxophon eingeworfen und spielerisch imitiert, während die Bassfiguren stetig vorantreiben bis zuletzt wieder alle vier Saxophone gemeinsam in eine Schlußsteigerung führen. Musik hat die Magie – all das Vergangene tönt lebendig nach.

Saxophonsoli aus „Pannonia“ op. 43

Pannonische Nächte im Hochsommer haben eine eigene Stimmung: allumfassende Wärme, das endlose Konzert der Grillen. „Pannonia“, ein multimediales Werk für Synthesizer und Naturgeräusche unter Einbindung

eines Saxophons, ist für szenische Aufführung entworfen, die Videoprojektionen mit Live-Tanz verbindet. Der Saxophonist spielt seine Soli eingebettet ins Bühnengeschehen und improvisiert über diese.

„eins.zwei.TRIO!“ für Altsaxophon, Violoncello und Klavier op. 53

Kammermusik stand immer im Fokus von Helmut Rogl. In diesem Werk verbindet er Instrumente, zu denen er eine besondere Beziehung hat. Das Klavier, welches er selbst spielt, sowie Cello und Saxophon, denen zahlreiche Werke gewidmet sind. So schließt diese neue CD mit den Saxophon-Werken nahtlos an seine Cello-CD ("Complete Cello Works So Far", pmr 0012) an.

Die Komposition in einem Satz entwickelt sich aus mehreren thematischen Keimzellen, die sich langsam entfalten. Wenn auch die gesungliche Note vorherrscht, prägen zunehmend prägnante Rhythmen und Verdichtungen die Entwicklung – lange Bögen führen letztlich zu einem breit ausgespielten Höhepunkt, der in einen verhaltenen Schluß mündet.

Violoncello und Saxophon ergänzen einander klanglich in bester Weise und durch die Möglichkeit, mit dem Saxophon auch mehrstimmige Klänge erzeugen zu können, entstehen gemeinsam mit Violoncello und Klavier vielstimmige Akkorde, die sich zu Clustern verdichten.

Seven up. Helmut ROGL.

for Saxophone quartet

C Klavier notiert *mf*

Allegro vivace.

ohaus frei ...

3 *7* *p*

Die Beschäftigung mit Musik lässt sich bei **Helmut Rogl** bis ins Kindesalter zurückverfolgen. Geboren 1960 in Enns/OÖ, erhielt Rogl bereits früh Klavierunterricht. Nach ersten Kompositionen als Autodidakt folgt schließlich die bewusste Entscheidung zum Kompositionsstudium, zunächst am Brucknerkonservatorium bei Helmut Schiff und Gunter Waldek, anschließend bei Helmut Eder am Mozarteum in Salzburg. Parallel zu seinem Musikstudium widmete sich Rogl den Wirtschaftswissenschaften und er promovierte an der Johannes-Kepler-Universität zum Doktor der Betriebswirtschaft. Rogl lebt ein duales Weltbild: Wirtschaft und Kunst, Beruf und Berufung entwickeln sich in einem dynamischen und anregenden Gleichgewicht.

Erste Anerkennung seines Schaffens erhielt der noch junge Komponist durch den Talentförderungspreis des Landes OÖ 1984, später durch den Kulturpreis der Stadt Linz 1989, dem 1999 die Kulturmedaille der Stadt Linz folgte und schließlich durch den Landeskulturpreis des Landes OÖ für Musik 2001. Dr. Alice Ertlbauer-Camerer schrieb in ihrer Laudatio anlässlich der Verleihung des Landeskulturpreises: „Stilistisch zeichnet sich Rogl in den Augen der Jury durch solides tonsetzerisches

Handwerk – ein heute nicht mehr selbstverständliches Können – gepaart mit einem sicheren Sinn für formale Zusammenhänge aus. Bereits Rogls erste aufgeführte Kammermusikwerke weisen jene klare Stimmführung aus, die dem Zuhörer das Erfassen seiner Musik erleichtert. In diesem Sinne versteht sich Rogl als Vertreter des polyphonen Stils, dessen harmonisches Gefüge stets ein tonales Zentrum aufweist.“

Sein Schaffen reicht von Solostücken bis zu Orchester- und Bühnenwerken, bisher entstanden mehr als fünfzig Kompositionen, welche die Offenheit des Komponisten gegenüber allen Genres deutlich belegen. Werke entstanden u.a. für: Münchner Philharmoniker, Wiener Kammer-symphoniker, Wiener Kammerorchester, Bruckner Orchester, Budapester Streichersolisten, Pro Brass, Kammerorchester Diagonal. Bei aller Vielfalt lassen sich aber Schwerpunkte festmachen: Neben der menschlichen Stimme und dem Violoncello sind auch dem Saxophon zahlreiche Werke gewidmet: Solistisch, als Quartett oder mit Klavierbegleitung sowie auch wiederholt als Instrument im Orchester. Mit dieser CD werden erstmals alle kammermusikalischen Werke für Saxophon neu eingespielt.

Besondere Höhepunkte im Komponistenleben von Helmut Rogl waren etwa neben der Uraufführung des Cellokonzerts im Wiener Konzerthaus auch sein Beitrag anlässlich der 50jährigen Gedenkfeier zur Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen, das Oratorium „Memento“ für Solisten, Chor, Orchester und Erika Pluhar als Sprecherin sowie die Eröffnungsmusik für das Brucknerfest 2002: „Beginnt das Saitenspiel!“ Der Liederzyklus „Ihr Lieder mein!“ (UA 2008) nach Texten europäischer Dichter/innen stimmte auf das Programm der europäischen Kulturhauptstadt Linz 09 ein. Die Kinderoper „Angela und der kleine Bär“ wurde bereits im Posthof Linz, im Metropolitano und Studio Molière in Wien sowie in einer neuen Fassung für Kammerorchester an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz inszeniert.

Zudem öffnete sich Rogl auch der Welt der elektronischen Musik, die zunächst spielerisch, dann aber mit Nachdruck erobert wird: Seine vor allem mit Manfred Pilsz entstandenen Musikvideos wurden mit zahlreichen, auch internationalen Preisen ausgezeichnet. Sehr positive Resonanz erhielt auch das Projekt „Heartbeat“ bei der Ars Electronica 2005, wo Rogl für das Soundesign

verantwortlich zeichnete. „Mit diesen neuen Formen wie Musikvideos, elektronischer Musik und Klanginstallationen erschließt sich Rogl auch ein neues Publikum außerhalb des traditionellerweise engen Kreises der Liebhaber klassischer Moderne. Um diesen Zuhörerkreis zu öffnen und zu erweitern, begegnet er ‚seinem‘ Publikum mit Respekt und aufmerksamen Interesse; beeindruckend und bezaubert ist ihm wichtiger als zu schockieren,“ zieht Dr. Ertlbauer-Camerer das Resümee in ihrer Laudatio.

4saxess möchten in ihren unterschiedlichen und thematisch facettenreich gestalteten Programmen die Vielfältigkeit und Flexibilität des Saxophons auf höchstem Niveau umsetzen und dem Publikum näherbringen. Der inhaltliche Bogen spannt sich von anspruchsvoller Unterhaltungsliteratur, Bearbeitungen aus Barock und Klassik über Originalwerke für Saxophonquartett aus der Konzertliteratur bis hin zur Interpretation von zeitgenössischen Komponisten. Die Homogenität des Klanges, technische Brillanz und die gemeinsame Spielfreude sowie Innovation und Offenheit gegenüber den verschiedensten Musikstilen zeichnen 4saxess aus.

Gerhard Hofer wurde 1969 in Wels geboren und studierte von 1984 bis 1991 am Brucknerkonservatorium

Linz sowie anschließend an der Musikuniversität in Wien, wo er 1993 die Diplomprüfung in Klavierpädagogik mit Auszeichnung ablegte. 1994 erhielt er den Würdigungspreis des Bundesministeriums. Es folgte ein Konzertfachstudium Klavierkammermusik am Mozarteum Salzburg bei den Professoren Erika Frieser, Andor Losonczy, Christoph Lieske und Claudius Tanski, das er 2000 mit dem Diplom abschloß.

Meisterkurse bei Alexander Jenner und dem Altenberg-Trio Wien vervollkommneten seine Ausbildung. Er konzertiert als Solist, Kammermusikpartner und Liedbegleiter im In- und Ausland, u.a. mit den Festival Strings Lucerne, der Klarinettistin Sharon Kam, dem Mozarteum Quartett Salzburg, dem Koehne Quartett, dem Ensemble Spektren oder im Klavierduo mit Dino Sequi.

2006 debütierte Hofer im Musikverein in Wien mit dem Wiener Concert-Verein. Er ist Interpret zahlreicher Uraufführungen und an mehrere CD-Produktionen mit zeitgenössischer Klaviermusik beteiligt. Seit 1989 lehrt er an der Landesmusikschule Marchtrenk und ist seit 2001 Fachgruppenleiter für Tasteninstrumente des oberösterreichischen Landesmusikschulwerks.

Der österreichische Cellist **Martin Rummel** gehört zu den vielseitigsten Künstlern seiner Generation. Er ist der letzte Schüler des legendären William Pleeth und tritt seit den 1990er Jahren in bedeutenden Konzertsälen weltweit (so etwa im Wiener Konzerthaus und Musikverein, der Tonhalle Düsseldorf, dem Krannert Center in Urbana) als Solist und Kammermusiker (mit Künstlern

wie Dimitri und Vovka Ashkenazy, Eduard Brunner, Jörg Demus, Christopher Hinterhuber u.v.a.) auf. Eine große Diskographie bei paladino, Musicaphon und Naxos sowie eine weltweit hochgelobte Serie von kommentierten Ausgaben sämtlicher wesentlicher Etüdenwerke für Violoncello zeugen von seiner interpretatorischen und pädagogischen Arbeit. Derzeit hat er einen Lehrstuhl für Violoncello an der University of Auckland und gehört zum exklusiven Kreis der endorsement artists von Thomastik-Infeld, Wien.

pmr 0022

Recording:

Schloß Weinberg, Kefermarkt/Austria, 15 Jul 2011, 17 & 18 Apr 2012

Engineer:

Erich Pintar

Producer:

Helmut Rogl

Booklet text:

Helmut Rogl

Translation:

paladino media

Photos:

paladino media

Graphic Design:

Brigitte Fröhlich

a production of **paladino music**

© & © 2012 paladino media gmbh, vienna

www.paladino.at

LC 20375

