

Vorwort

Panta rhei („Alles fließt“) ist die Quintessenz des griechischen Naturphilosophen Heraclitus aus Ephesos (ca. 540-480 v.Chr.), von dem zentrale Aussagen wie „Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen“ erhalten sind, für den das „ewig sich wandende Feuer“ Symbol der Lebenskraft war. „Alles ist in Bewegung und Veränderung“, das war „Gesetz“ des Weltgesetzes. In einer archaischen Welt, deren Unfasslichkeit mit Magie, Tabu, Ritual, Totem und Orakel zu preisen versucht wurde, erklärten die frühen griechischen Naturphilosophen die Naturphänomene obwohl sie als bewusste natürlicher Kräfte und müssen daher als Urväter der modernen Naturwissenschaften angesehen werden.

An der Schnittstelle zwischen eigenständigem Denken und archaischem Ritual sind im 20. Jahrhundert vier Komponisten quartett entstanden. „Mantras“ sind im Hinduismus und Buddhismus heilige Sätze, die durch die Wiederholung des Denkens und der Rede“. Sie wurden an das Göttliche als Verehrung und Weg der Kosten gesungen. Sie bestehen vor allem aus Wiederholungen von Silben und Worten. In diesem Sinne entstand das „Panta rhei“-Quartett (eine rhythmische Grundgeste), das variativ und kreisförmig, aber nicht identisch wiederholt wird.

Die Uraufführung fand am 22. Juni 2008 im Gasteig München statt. Die Sängerinnen und Sänger waren: Barbara Schmid, Christian Segmehl (Sopran), Junko Kurihara (Alt), Udo Schmid (Tenor) und Thomas Stadler (Bass).
Spieldauer: 16 Minuten

Anmerkungen zur Uraufführung am 22.6.2008

1 Prelude

Mit einem durchweg warmen Grundton beginnen die vier Sänger die „Wiederholung“ des Mantras. Alle Akzente sind dezent und nicht hart. Auch die Forte-Schritte sind nicht übertrieben. Die Akzente sind nicht hervortretend, sondern im Achtschliff integriert. Auf Ausdruckswerten basiert die Musik. Die Akzente sind eine Stimme aus dem Klang selbst. Die „Vibrato-Rhythmisierung“ an den so metronomisch gesetzten Akzenten sorgt dafür, dass durch die Vibratos ein Triolenfeeling entsteht.

2 Liquid Chrystal

Die „flüssigen Körperteile“ werden von dem griechischen Philosophen Leukippus untersucht und beschrieben. Er war ein Naturdenker, dessen Theorie der Atomistik die Grundlage für die heutige LCD-Anzeige legte. „Urum“ ist eine tanzende, flüssige Form („quam una danza“), dessen Tempo und Zwischenphasen bestimmt werden. Es gelingt den Sängern wieder zu bestätigen, dass die Akzente und Dynamikkontraste nicht hart und scharf sind, sondern sanft und flüssig. Durch die akzentuierten Wörter die Musik auszeichnet. Die tänzerische Akzentgruppe 3+2+3+2 ist sehr schön dargestellt.

3 Implosion (Komponist: Giacomo Leopardi 1798-1837)

Schon der italienische Dichter und Wissenschaftler Giacomo Leopardi (1798-1837) erkannte die Spirale und das Erkannte er (nur mit Nicht-Euklidischer Mathematik berechenbar) die „Implosion“ („Kontraktionsbewegung“). Bei der Expansion („Entropie als Naturgesetz“) setzte er die Implosion entgegen, der Gravitationskraft und der Zentralkraft. Der „Kontakt“ ist eine spiralförmige, gleichmäßige Impuls, der vielfach variiert wird. In diese minutiös ausgestalteten Impulse sind die Sänger mit schwieligem Melodienfragment eingebunden.

4 Panta rhei

Der Hauptzweck des kleinen Zyklus: voller Vitalität und Stärke, nicht zu bremsende Kraft. Die virtuos durchlaufenden Sinfonialäufe einer ewige Wellenbewegung, die – egal von welchem Saxophon gespielt – immer im selben Charakter zu erklingen hat. Der Mittelteil ist ein grooviges Staccato, das aber nicht jazzig (im ternären feeling) zu interpretieren ist, sondern strukt. als archaische, gerade Rhythmus – immer positiv und impulsiv.

Enjott Schneider

Preface

Panta rheo ('Everything is in flux') is the essence of the wisdom of the Greek natural philosopher Heraclitus of Ephesus (c. 540-480 B.C.). Remembered for sayings such as 'No one can step into the same river twice' – and for seeing 'eternally changing fire' as a symbol of the life force, Heraclitus considered it a 'Logos' or law of nature that 'all things are subject to continual change'. In an ancient civilisation where people attempted to gain control over things beyond their comprehension with magic rituals, totems, taboos and dances, the early Greek natural philosophers sought to explain natural phenomena without positing a God as the director of supernatural forces – and should thus be regarded as the true fathers of modern natural sciences.

These four mantras for saxophone quartet were devised in the area where Indian and Western musical cultures overlap. *Mantras* in Hindu and Buddhist tradition are holy sayings, statements of central belief, 'the words of thought and speech'. They are addressed to divine powers in veneration, protection and thanksgiving. A *mantra* usually consists mainly of repetitions of syllables and words. In *Panta rheo* each movement has a different rhythmic pattern (an underlying rhythmic gesture) that recurs in varied and cyclical form throughout the piece, reflecting the concept of eternal flux.

First performance: 22 June 2008 at the *Gasteig* centre in Munich, Germany. The ensemble: saxophone quartet; Christian Segmehl (soprano), Junko Kurimoto (alto), Udo Schmid (tenor), Enjott Schneider (bass). Duration: 16 minutes

Commission: Michael Schmitz

1 Prelude

The quavers flow along with a warm undulating sound. The first title section should be unobtrusive, with all the accents sounding clearly and naturally. The chords should not be accentuated or too starkly contrasted; the melodies should stand out clearly. The overall atmosphere should be mysterious and elegant. Take care to balance the chords so that none of the parts dominate. Play the 'Vibrato rhythm' (see page 11) in the bass line. The bass emerges in a sustained note, purely through the use of vibrato.

2 Liquid Metal

'Liquid Metal' is based on the discovery of the German chemist Auguste Kekulé von Stradonitz (1825–1902) and the English scientist Auguste Leopold Kemmerling (1855–1922), a natural scientist far in advance of his time. It was Kekulé who first proposed the hexagonal ring structure for the development of modern LCD screens. The piece should be played with subtle dynamics; its tempo and phrasing should flow steadily. Melodic fragments and rhythmic contrasts should not sound too harsh and abrupt, so that fluidity should be maintained. Bring out the power of accents clearly in the dance rhythm 3+3+3+2.

3 Entropy

'Entropy' is based on the work of the Austrian forester and scientist who made major scientific discoveries prompted by his observation of the natural world. In 1867 he identified the spiral and the egg (which can only be mathematically defined using non-Euclidean geometry). As a critic of life, he contrasted explosion (entropy as a law of nature) with implosion and the force of gravity (the law of gravitation).

This composition has a bell-like pulse that is carried through numerous variations. A simple melodic fragment hovers above among more precisely structured sounds.

4 Panta rheo

This is the focal movement of this little cycle: full of vitality, power and unstoppable force. The virtuoso running quavers form a continuous wavelike motion that should always produce the same kind of sound – whichever saxophone is playing. The middle section is a groovy staccato: it should not be played with a jazzy (i.e. ternary) feeling, though, but with strictly regular archaic rhythms, always with a positive drive.

Enjott Schneider

Translation Julia Rushworth

Thomas Tomaschek und dem Saxophonquartett „panta rhei“ herzlich gewidmet

Panta rhei
Mantras für Saxophonquartett

I. Prelude

Animato ($\text{♩} = 136\text{--}148$)

Sopransaxophon

Musical score for Sopransaxophon, Altsaxophon, Tenorsaxophon, and Bass saxophone. The score shows four staves of music for the first section of the piece.

Altsaxophon

Tenorsaxophon

Basssaxophon

Musical score for Sopransaxophon, Altsaxophon, Tenorsaxophon, and Bass saxophone. The score shows four staves of music for the second section of the piece.

A large, semi-transparent watermark is diagonally across the page, reading "PREVIEW" in large letters and "Low Resolution" in smaller letters below it.

Musical score for Sopransaxophon, Altsaxophon, Tenorsaxophon, and Bass saxophone. The score shows four staves of music for the third section of the piece.

PREVIEW
Low Resolution

Musical score page 6 showing measures 16 through 24. The score consists of four staves, likely for a string quartet or similar ensemble. Measure 16 starts with a dynamic *mf*. Measures 17-18 show eighth-note patterns with grace notes and accents. Measures 19-20 continue with eighth-note patterns and dynamics *mf* and *f*. Measures 21-22 show eighth-note patterns with dynamics *p* and *mf*. Measures 23-24 show eighth-note patterns with dynamics *p* and *f*.

PREVIEW

Low Resolution

Musical score page 8, measures 49-50. The score consists of five staves. Measures 49 and 50 feature eighth-note patterns with various dynamics like *p*, *mp*, and *f*. Measure 50 includes dynamic markings *pp* and *p*.

PREVIEW

Low Resolution

Musical score page 8, measures 51-52. The score continues with eighth-note patterns across five staves. Measure 52 concludes with a dynamic marking *p*.

Musical score page 8, measures 53-54. The score features eighth-note patterns. Measure 53 includes a dynamic marking *p* and a tempo instruction *a tempo*. Measure 54 includes dynamic markings *p* and *mf*.

66

rit.

69 a tempo

71

PREVIEW

Low Resolution

PREVIEW

Low Resolution

