

THOMAS ENHCO

VASSILENA SERAFIMOVA



BACH MIRROR



La musique de Jean-Sébastien Bach a toujours été présente dans nos vies, une source à laquelle on s'est abreuvé de la petite enfance à l'âge adulte. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on traverse, c'est une musique qui élève et donne de la profondeur, qui inspire et console, qui porte en elle l'évidence comme la surprise. Elle est d'une perfection si absolue qu'elle transcende les formes et les instruments pour lesquels elle a été conçue.

Dans ce projet *Bach Mirror*, nous avons voulu faire se refléter le passé dans le présent, les rythmes occidentaux dans les rythmes orientaux, le sacré dans le profane, la réalité dans le rêve, l'improvisé dans l'écrit, le jazz dans le classique, l'irrégulier dans la stabilité. Pour cela, nous avons puisé dans toute l'étendue de l'œuvre de Bach : musique religieuse, œuvres vocales, œuvres pour instrument seul (orgue, clavecin, violon, violoncelle), pour duo (sonates) ou pour orchestre (suites) : préludes, fugues, arias, danses...

Dans l'univers de Bach, la notion de transcription est passionnante. D'une part, lui-même transcrivait énormément, ses propres œuvres mais aussi celles de ses contemporains et de ses prédécesseurs. D'autre part, il empruntait parfois le thème d'une pièce, un motif, et construisait autour une œuvre toute nouvelle. Ainsi, la frontière entre transcription, arrangement et «recomposition» est floue, et la musique, même la plus aboutie, apparaît comme une matière malléable et transformable à l'infini.

Cette liberté et cette inventivité d'explorateur chez Bach nous ont donné des ailes dans notre propre façon d'aborder son œuvre. Ici, on navigue entre deux extrêmes : d'un côté la transcription pure, fidèle au texte original ; de l'autre, la composition nouvelle à partir d'un élément existant (motif, suite d'accords), et tous les degrés et mélanges possibles entre ces deux pôles.

Le marimba n'existait pas à l'époque de Bach, le piano moderne non plus, ce qui nous libère de tout scrupule à propos de sa volonté quant à ses propres œuvres, ou de la façon dont il «faut» qu'elles soient jouées. Pour achever de nous mettre à l'aise, Gabriel Fauré, dans sa préface des **Œuvres Complètes pour Orgue** de Bach (chez Durand, en 1911) écrivait : « Le mal dont souffrent les chefs-d'œuvre, c'est le respect excessif dont on les entoure ».

AVALANCHE est une adaptation par Thomas du 2^e **PRÉLUDE** du **CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ** (premier livre, BWV 847), réécrit à 7 temps (au lieu de 8) et auquel il a ajouté des solos de marimba et de piano, ainsi qu'une fin sur des rythmes latins à partir des harmonies de Bach.

MIROIRS est une composition de Vassilena à partir des deux premières mesures de l'**ANDANTE** de la **SONATE EN TRIO POUR ORGUE N°4** en Mi mineur (BWV 528), influencée par la musique répétitive et dont le trait principal est la transe créée par la répétition de quatre harmonies sur neuf temps, la superposition polyrythmique des deux instruments et l'obstination des basses de piano préparé.

FIRE DANCE est une composition de Thomas sur un rythme rapide à cinq temps, dans laquelle il a inséré le choral central de **JÉSUS QUE MA JOIE DEMEURE (JESU BLEIBET MEINE FREUDE)**, choral que Bach lui-même avait emprunté à Johann Schop lorsqu'il a composé sa **CANTATE BWV 147**.

Pour **JESU, JOY OF MAN'S DESIRING**, nous avons effectué une transcription la plus proche possible de l'original pour orchestre et chœur, avec une petite touche de jazz ajoutée dans les harmonies du piano.

VORTEX est une relecture du **DOUBLE** de la **SARABANDE** de la **PARTITA POUR VIOLON N°1** (BWV 1002). Nous avons préparé nos instruments pour leur donner des sons presque électroniques, et nous improvisons constamment autour du thème d'origine dans un tourbillon kaléidoscopique qui va jusqu'à la folie d'un chaos organisé.

CHACONNE est un emprunt à la **CHACONNE** de la **PARTITA POUR VIOLON N°2** (BWV 1004). Vassilena a transcrit pour le marimba la partie centrale de ce chef-d'œuvre, sur laquelle Thomas improvise, et qui est encadrée par les harmonies d'autres thèmes de l'œuvre. Le ré grave au début et à la fin indique une cloche, un rappel, un retour en soi, ou un orage qui gronde sur l'horizon.

Le **VIVACE** de la **SONATE EN TRIO POUR ORGUE** (BWV 527) et l'air **SHEEP MAY SAFELY GRAZE** (Cantate BWV 208) sont deux transcriptions fidèles au texte d'origine ; d'un côté une œuvre profane pour instrument seul, de l'autre une œuvre sacrée pour orchestre et chœur.

Dans l'**ALLEGRO ASSAI** de la **SONATE POUR VIOLON ET CLAVECIN** en La majeur (BWV 1015), nous avons combiné trois approches chères à notre duo : la transcription pure (où l'on s'échange les rôles du violon et du clavier), la composition (ajout d'harmonies dans le prolongement des accords de Bach) et l'improvisation jazz.

SILENCE est inspiré du **PRÉLUDE** de la **SUITE POUR VIOLONCELLE N°4** (BWV 1010). Vassilena improvise des accords nébuleux et Thomas égrène un thème diffracté, sur une mesure transformée (6/8 au lieu de 4/4) et ralentie, pour mener à la méditation et à l'introspection.

SUR LA ROUTE est une composition de Thomas sur le fameux motif que forment les 4 lettres **B-A-C-H** (si bémol, la, do, si bécarré), qui revient tour à tour dans la mélodie, dans les basses et dans l'harmonie.

AIR est une adaptation en ballade jazz par Thomas de la célèbre **ARIA (AIR SUR LA CORDE DE SOL)** tirée de la **SUITE ORCHESTRALE N°3** (BWV 1068), avec une ligne de basse jouée par des archets sur le marimba.

REFLETS, qui clôt cet album, est une relecture du 1^{er} **PRÉLUDE** du **CLAVIER BIEN TEMPÉRÉ** (premier livre, BWV 846), joué à cinq temps, à l'envers (de haut en bas) et en canon avec une note de décalage entre les deux instruments. En do majeur, il est le miroir du second **PRÉLUDE** en do mineur qui ouvre l'album.

Cet album sort au printemps 2021, après une année marquée par la pandémie, le deuil, l'absence de concerts, la privation de liberté, l'interdiction de proximité humaine, l'éloignement physique de nos proches, la suppression des arts vivants et le piétinement de la culture. La musique de Jean-Sébastien Bach a été pour nous une source d'apaisement profond et d'émerveillement, et nous a aidés, jusqu'ici, à traverser ce désert. Puisse ce disque vous apporter un peu de la joie et de la consolation que sa création nous a données.

Thomas Enhco et Vassilena Serafimova, janvier 2021



01 AVALANCHE 4'28

*Thomas Enhco, composer. Publishing: Fireflies Music
Inspired by: J.S. Bach – The Well-Tempered Clavier, book 1 – Prelude n°2, BWV 847*

02 MIROIRS 3'26

*Vassilena Serafimova, composer. Publishing: Fireflies Music
Inspired by: J.S. Bach - Organ Sonata n°4 in E minor, BWV 528*

03 FIRE DANCE 4'13

*Thomas Enhco, composer. Publishing: Fireflies Music
With quotes from: Jesu, Joy of Man's Desiring, Cantata BWV 147*

04 JESU. JOY OF MAN'S DESIRING 4'09

*Herz und Mund und Tat und Leben, Cantata BWV 147
J.S. Bach, composer. Transcription: Thomas Enhco & Vassilena Serafimova*

05 VORTEX 4'54

*Thomas Enhco & Vassilena Serafimova, composers. Publishing: Fireflies Music
Inspired by: J.S. Bach – Partita for Violin n°1 in B minor, BWV 1002 – Double*

06 ORGAN SONATA N°3 IN D MINOR. BWV 527 – VIVACE 3'41

J.S. Bach, composer. Transcription: Thomas Enhco & Vassilena Serafimova

07 CHACONNE 5'51

*Thomas Enhco & Vassilena Serafimova, composers. Publishing: Fireflies Music
Inspired by: J.S. Bach – Partita for Violin n°2 in D minor, BWV 1004 – Chaconne*

08 VIOLIN SONATA IN A MAJOR. BWV 1015 – ALLEGRO ASSAI 6'23

*J.S. Bach, composer. Transcription: Thomas Enhco & Vassilena Serafimova
Improvisation: Thomas Enhco*

09 SILENCE 5'33

*Thomas Enhco & Vassilena Serafimova, composers. Publishing: Fireflies Music
Inspired by: J.S. Bach – Cello Suite n°4 in E-flat major, BWV 1010 – Prelude*

10 CANTATA 4'36

*Sheep May Safely Graze, BWV 208-IX
J.S. Bach, composer. Transcription: Thomas Enhco & Vassilena Serafimova*

11 SUR LA ROUTE 2'59

*On the name of Bach
Thomas Enhco, composer. Publishing: Fireflies Music*

12 AIR 4'08

*Orchestral Suite n°3 in D major: Air (on the G String), BWV 1068
J.S. Bach, composer. Arrangement: Thomas Enhco. Publishing: Fireflies Music*

13 REFLETS 2'36

*Thomas Enhco & Vassilena Serafimova, composers. Publishing: Fireflies Music
Inspired by: J.S. Bach - The Well-Tempered Clavier, book 1 – Prelude n°1, BWV 846*

*Thomas Enhco, Piano
Vassilena Serafimova, Marimba*

Vassilena plays ADAMS Alpha Series Marimbas and Vibrawell mallets

*Recorded at Salle Colonne / Paris – June 1-5, 2020
Benjamin Ribolet – sound producer (recording, editing and mixing)
Manon Fayard – assistant sound engineer
François-Xavier Soulard – piano technician / Steinway D
Photos & Artwork by Frank Loriou*

Johann Sebastian Bach's music has always been a part of our lives, a source we have been drinking from since childhood into our adult years. Whatever happens, whatever we face, this music elevates and gives depth, it inspires and comforts, it bears clarity as much as surprise. It is of such absolute perfection that it transcends the forms and instruments it was originally created for.

With this project, *Bach Mirror*, we wanted to reflect the past in the present, western rhythms in eastern rhythms, the sacred in the secular, the reality in the dream, the improvised in the written, jazz in classical, the irregular in stability. To achieve this goal, we have drawn from the full extent of Bach's catalogue of works: from his religious music and vocal works, from solos (organ, harpsichord, violin, cello) to duets (sonatas) or works for orchestra (suites); preludes, fugues, arias, dances...

In Bach's world, the concept of transcription is fascinating. On one hand, he himself transcribed a lot: his own compositions but also those of his contemporaries. On the other hand, he would sometimes borrow the theme of a piece, a motif, and with this he would create a brand new work. Thus, the border between transcription, arrangement and "re-composition" becomes blurry, and the music, even the most complete, appears as an endlessly malleable and transformable matter.

Bach's freedom and explorer's inventiveness gave us wings in our own approach to his work. Here, we navigate in between two

side; new compositions based on an existing element (a motif or a series of chords) on the other; and all the varying degrees in between these two poles.

Neither the marimba nor the modern piano existed in Bach's day, and this liberated us of any qualms regarding his will on the manner his pieces 'should' be performed. Finally, to put us at ease, Gabriel Fauré wrote, in his introduction to the Complete Organ Works by Bach (Durand, 1911), « *The evil from which masterpieces suffer is the excessive respect which surrounds them.* »

AVALANCHE is an adaptation of the Second **PRELUDE** of the **WELL-TEMPERED CLAVIER** (Book I, BWV 847) by Thomas, rewritten on a seven-beat meter (instead of eight), in which he added marimba and piano solos, as well as an ending using Latin rhythms with Bach's harmonies.

MIROIRS was composed by Vassilena from the first two bars of the **ANDANTE** of the **ORGAN SONATA IN E MINOR N°4** (BWV 528), and influenced by repetitive music. Its main trait is the trance created by the repetition of four harmonies on nine beats, the polyrhythmic superposition of the two instruments and the tenacity of the prepared piano's bass.

FIRE DANCE is a composition by Thomas on a fast five-beat meter, in which he inserted the central choral from **JESU, JOY OF MAN'S DESIRING** (**JESU BLEIBET MEINE FREUDE**), a choral that Bach himself borrowed from Johann Schop when he composed his **CANTATA**, BWV 147.

For **JESU, JOY OF MAN'S DESIRING**, our transcription was as close as possible to the original for orchestra and chorus, adding a subtle touch of jazz in the piano's harmonies.

VORTEX is a reinterpretation of the **DOUBLE** from the **SARABANDE** of the **PARTITA FOR VIOLIN N°1** (BWV 1002). We prepared our instruments to give them an almost electronic sound, and we improvised constantly around the original theme in a kaleidoscopic whirlwind going as far as the madness of an organized chaos.

CHACONNE was borrowed from the **CHACONNE** of the **PARTITA FOR VIOLIN N°2** (BWV 1004). Vassilena transcribed for the marimba the central part of this masterwork, on which Thomas improvises, enclosed by the harmonies of other themes from the **CHACONNE**. The bass D at the beginning and at the end of the piece indicates a bell, a reminder, a return or a storm rumbling on the horizon.

The **VIVACE** movement from the **ORGAN SONATA IN D MINOR** (BWV 527) and the aria **SHEEP MAY SAFELY GRAZE** (Cantata, BWV 208) are two transcriptions that are faithful to the original texts: a secular work for solo instrument on one side, a sacred work for orchestra and chorus on the other.

In the **ALLEGRO ASSAI** movement of the **VIOLIN SONATA IN A MAJOR** (BWV 1015), we combined three approaches that are dear to our duo: the first being pure transcription (where we exchange the roles of the violin and keyboard), the second being composition (with added harmonies in line with Bach's chords) and the third being jazz improvisation.

SILENCE was inspired by the **PRELUDE** of the **CELLO SUITE N°4** in E-flat major (BWV 1010). Vassilena improvises nebulous chords and Thomas plays a diffracted theme on a transformed and slowed meter (6/8 instead of 4/4), to lead to meditation and introspection.

Thomas composed **SUR LA ROUTE** on the famous motif formed by the four letters B-A-C-H, which returns in the melody, the bass and the harmony.

AIR is a jazz ballad adapted by Thomas from the famous **ARIA (ON THE G STRING)**, taken from the **ORCHESTRAL SUITE NO. 3** (BWV 1068), with a bassline played by bows on the marimba.

REFLETS, which closes the album, is a reinterpretation of the first **PRELUDE** of the **WELL-TEMPERED CLAVIER** (Book I, BWV 846), played on a five-beat meter, upside down and in canon with a one-note gap between the two instruments. In C major, it is the mirror of the second **PRELUDE** in C minor opening the album.

This album is released in spring 2021, after a year marked by a pandemic, mourning, the absence of concerts, the privation of freedoms, the prohibition of human proximity, the physical separation from our relatives, the suppression of living arts, and the trampling of culture. Johann Sebastian Bach's music was a source of profound peacefulness and wonder for us, and so far, it helped us cross this desert. May this record bring you a little bit of the joy and comfort its creation gave us.

Thomas Enhco and Vassilena Serafimova, January 2021

MERCI THANK YOU

*Jean-Sébastien Bach, pour avoir mis tant de beauté au monde.
Johann Sebastian Bach, for having given birth to so much beauty.*

*Nos familles et amis Our families and friends Chantal Stigliani & Haris Kanatsoulis,
Caroline Casadesus, Avgustina & Simeon Serafimovi, Jean-Étienne Cohen-Seat (pour l'idée
de la Cantate for the idea of the Cantata), Sabine Pfeffer, David Enhco & Lydia Shelley,
Kalina Serafimova, Gisèle Magnan (encore et toujours ! still and always!),
Chloé, Hristo Ignatov, Juliette Billard.*

*Nos agents et managers Our agents and managers Stéphane Viard, Diane du Saillant,
Clément Ledoux, Clémentine Richard, Romain Dazanvilliers, Marine Morello.*

*Hervé Defranoux, Olivier Cochet, Brian Roussel et l'équipe de Sony Music France
pour votre confiance and the Sony Music France team for your trust.*

*Benjamin Ribolet et Manon Fayard pour leurs oreilles et leur magie du son for their ears and
sound magic. Julien Poulain et Yannis Pachaud pour leurs yeux et leur magie de l'image for their
eyes and image magic. François-Xavier Soulard pour sa magie du piano for his piano magic.*

*Vincent Anglade et la Philharmonie de Paris pour nous avoir donné l'occasion de démarrer
ce programme for having given us the opportunity to start this program.*

*Benoit Debuyst et le Festival Musiq'3 à Bruxelles pour leur enthousiasme et leur fidélité
for their enthusiasm and fidelity. Lise de la Salle pour nous avoir prêté "Sur la Route"
for lending us "Sur la Route". Pedro et l'équipe municipale de Beauvais pour nous avoir
accueillis en résidence and the city of Beauvais's team for the residency.*

*La Fondation BNP Paribas pour son soutien indéfectible depuis 2013.
The BNP Paribas Foundation for its constant support since 2013.*

Adams Musical Instruments pour leurs magnifiques marimbas for their beautiful marimbas.

Frank Lariou pour ses superbes photos for his superb photographs.





SONY MUSIC

© & © 2021 Sony Music Entertainment France SAS.