



BACH (RE)INVENTIONS

MOISÉS P. SÁNCHEZ

MARCHVIVO



MENU

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

| | | | |
|----------------------|----|--|------|
| Inventions Nos. 1–15 | 1 | No. 1 in C major, BWV 772 | 2:30 |
| BWV 772–786 | 2 | No. 2 in C minor, BWV 773 | 4:15 |
| | 3 | No. 3 in D major, BWV 774 | 3:41 |
| | 4 | No. 4 in D minor, BWV 775 | 4:04 |
| | 5 | No. 5 in E flat major, BWV 776 | 4:37 |
| | 6 | No. 6 in E major, BWV 777 | 2:29 |
| | 7 | No. 7 in E minor, BWV 778 | 1:06 |
| | 8 | No. 8 in F major, BWV 779 | 4:36 |
| | 9 | No. 9 in F minor, BWV 780 | 3:35 |
| | 10 | No. 10 in G major, BWV 781 | 1:58 |
| | 11 | No. 11 in G minor, BWV 782 | 3:00 |
| | 12 | No. 12 in A major, BWV 783 | 3:19 |
| | 13 | No. 13 in A minor, BWV 784 | 4:07 |
| | 14 | No. 14 in B flat major, BWV 785 | 4:00 |
| | 15 | No. 15 in B minor, BWV 786 | 1:50 |
| | 16 | [Bonus] No. 1 in C major, BWV 772 (alt. version) | 4:04 |

Total: 53:18

Moisés P. Sánchez, piano & arrangements

Pablo M. Caminero, double bass

Pablo M. Jones, percussion, mbira & effects

Premiered at the Fundación Juan March (1 December 2018)

Recorded at Camaleón Music Studio, Madrid (26–28 October 2020)

Produced by Moisés P. Sánchez. Recorded, mixed and mastered
by Shayan Fathi. Piano technician: David Izquierdo

Almost three centuries ago, in 1723, Johann Sebastian Bach (1685–1750) finished writing his two-part Inventions, BWV 772–786. Designed for the education of his son Wilhelm Friedemann, these fifteen works explore contrapuntal writing and a variety of different dance styles. Then as now, musicians learned their trade by mastering performance technique and the idiomatic characteristics of their instrument. On this album, pianist Moisés P. Sánchez reinvents this extraordinary set of pieces by employing Bachian principles: improvising on well-known works to translate them into a modern idiom, while retaining their essence. Commissioned by the Fundación Juan March, this project harks back to the original spirit of Bach’s Inventions, taking a creative idea and reimagining it in order to stimulate the musical imagination and seduce the listener with new sonorities.

REINVENTING THE INVENTIONS

By Moisés P. Sánchez

In an interview I did when I premiered this project at the Fundación Juan March in December 2018, I was asked about the process involved in transforming the music of the great Johann Sebastian Bach. I’d been asking myself the same thing, and experiencing a certain amount of

trepidation, as I prepared for the concert. My answer back then was direct and absolutely honest: “Changing the notes in Bach makes you feel like a bad person”. His music is so perfect it overwhelms and overpowers you. And obviously it doesn’t need to be modified in any way whatsoever – neither does that of any other composer.

Alongside that feeling, however, a number of questions were gradually starting to make their presence felt,

pushing me towards accepting the Foundation's artistic proposal. How can I introduce listeners to my own musical universe, everything I am as a musician, via the work of a composer I've spent so many hours studying, since childhood, a composer familiar to everyone, studied by all musicians, one way or another? What can I do that someone else hasn't already done better? Are there any other ways of presenting music of this calibre? There are so many wonderful interpretations of Bach that the very idea of reinventing his music is terrifying. People have devoted their entire lives to studying his life and work, debating how a single bar ought to be interpreted... You can just imagine how a musician might feel about the burden of tradition when thinking about embarking on a project like this.

I've always believed that to explore, to be creative, you need a dose of courage and audacity and, to some extent, to switch off your conscious thought processes, otherwise you'll be paralysed by artistic vertigo and the fear of criticism. As the premiere approached, it was clear to me that what I had to do was make music in the same way as I do now, in 2021, by drawing on my own influences, on my successes and my failures, fearlessly but respectfully. I also needed to work with other musicians who share this view of the past, who have their own creative worlds and the talent and knowledge to be

able to contribute their own vision to the mix. I was lucky enough to be able to count on two performers I hugely admire – Pablo Martín Caminero and Pablo Martín Jones – both of whom breathed life into my initial idea with their thoughts and commitment, enriching it beyond measure. I couldn't be any more grateful to them.

It will soon be three hundred years since Bach completed his fifteen two-part Inventions of 1723 in the German city of Cöthen. In a way, you might say I've approached these works with the same educational mindset in which they were conceived. Bach wrote these short pieces to help his eldest son, Wilhelm Friedemann, in his studies – they cover all the main technical aspects of keyboard playing of the time, incorporating contrapuntal writing and a range of different dance styles. As far as I'm concerned, this repertoire deserves exactly the same process of study today: you need to spend hours and hours sitting alone at the piano, attempting to fathom and assimilate the information left to us by the great composers. But perhaps the time has come to immerse ourselves in this music from all the many and varied angles of the last three hundred years and to explore the myriad possibilities offered by such an exceptional set of works. Too many things have come along in the interim for us to just ignore them and not see what happens if we play around with them.

Por favor, no olviden desconectar
sus teléfonos móviles.



Moisés P. Sánchez, Pablo M. Caminero and Pablo M. Jones on stage
at the Fundación Juan March on 1 December 2018.

In the end, the concept's pretty simple if you stop and think about it: why not treat these works as if they were jazz standards, as if they were part of the Spanish, American or universal songbook and could be played at a jam session, or at a classical or jazz festival, interwoven with the various different idioms we work in today? Hasn't that been done with other originally unrelated genres? Why should classical music be something alien to our lives today? I strongly believe that if we want to move artistic creation on, we have to start by pushing the limits imposed by academic conventions or concert programming, by the idea of "what ought to be done". Of course, we have to study the source material with absolute dedication and commitment. But then, if we have the opportunity to take it somewhere new, why not try? What if we find something along the way that's worthwhile, a certain beauty that honours the composers and, at the same time, introduces them to an audience that might otherwise never have heard them? That's my aim with this work. I've played these pieces hundreds of times, since I was a little boy, around the same age as Wilhelm Friedemann when his father gave them to him perhaps. And I hope that any unbiased listener will get pleasure from the music recorded here by my trio.

When I began preparing these arrangements, I felt that one of the key issues was the need to ensure that

the Inventions had rhythmic, harmonic and conceptual variety. I put a lot of care into deciding which procedure to use in each number and achieving balance across the set as a whole, so that listeners will be able to appreciate a range of musical strategies, each employing the appropriate rhythm and pace.

So, for example, for contrast with the gentle feel of Invention No. 1 (of which we've recorded an alternative version as a bonus track), I used a drum & bass idea in No. 2, and it works perfectly with the internal beat of the melody and the harmonic rhythm. Invention No. 4 features a flamenco-like style, based on the *bulerías* rhythm, while in Nos. 5 and 8 you'll hear the influence of Bill Evans and Brad Mehldau respectively, both in the intro and in the piano solo. Invention No. 9, on the other hand, uses a treatment close to the repetition associated with Steve Reich and Esbjörn Svensson, and No. 10 has the broken-toy sound of Pascal Comelade. As you'll discover, there's a specific, unique intention beneath every arrangement and that was, for me, one of the most challenging and satisfying aspects involved in creating the album.

I'd like to thank my musical travelling companions for their talent and generosity; the Fundación Juan March for commissioning me to undertake the kind of project we really need today, and for releasing our recording on

this new label; Shayan Fathi for bringing all his technical and engineering expertise to the recording process; and, of course, my family, my darling Cristina and my mother. Thank you for all your love. I hope you enjoy the album.

MOISÉS P. SÁNCHEZ

Composer, producer, pianist, improviser and arranger Moisés P. Sánchez is one of the leading figures on the Spanish and European music scene today. With its own inimitable idiom, enriched by a diverse array of influences, his music transcends the usual boundaries between genres to reveal an astonishing degree of vitality and originality. His recordings reflect his desire to keep exploring and never stand still, and the symphonic conception at the heart of his style can be heard in his adaptations of works by such great composers as J.S. Bach, Beethoven, Stravinsky and Bartók. Moisés P. Sánchez was nominated for a Latin Grammy in 2019 for his album *Unbalanced: Concerto for Ensemble*, while *Metamorfosis* received the MIN and Indie Acoustic Project awards for Best Jazz Album in 2018.

En 1723, hace casi tres siglos, Johann Sebastian Bach (1685-1750) terminaba sus *Invencciones a dos voces BWV 772-786*. La obra, concebida con fines didácticos para su hijo Wilhelm Friedemann, exploraba la escritura contrapuntística con diversos movimientos de danza empleando varios principios compositivos. El aprendizaje de un músico, antes como ahora, pasa por el dominio de la técnica interpretativa y los rasgos idiomáticos del instrumento. Este extraordinario corpus de quince piezas es reinventado en esta grabación por el pianista Moisés P. Sánchez a partir de principios bachianos: improvisar sobre obras conocidas para traerlas a un lenguaje actual sin que pierdan su esencia. Este proyecto, encargo de la Fundación Juan March, recrea el mismo espíritu original de las invenciones de Bach: una idea creativa que, a través de la reinterpretación, estimula la imaginación musical y seduce al oyente con nuevas sonoridades.

INVENTAR SOBRE LAS INVENCIONES

Por Moisés P. Sánchez

En una entrevista que me realizaron cuando estrené este proyecto en la Fundación Juan March, en diciembre de 2018, me preguntaron sobre el proceso que implicaba

transformar la música del gran Johann Sebastian Bach. Era la misma pregunta que, con cierto miedo, había resonado en mi interior durante la preparación del concierto. Mi respuesta en aquel momento fue muy directa y sincera: “cambiar notas a Bach te hace sentir realmente mala persona”. Su música es tan perfecta que

te supera y te abruma. Y es evidente que no necesita ninguna modificación –ni su música ni la de ningún compositor–.

Esta sensación, sin embargo, convivía con los interrogantes que poco a poco fueron apareciendo con fuerza y que finalmente me empujarían a afrontar la propuesta artística que me había sugerido la Fundación: ¿cómo puedo mostrarle a los oyentes mi universo particular, lo que yo soy como músico, a través de la obra de un compositor que he estudiado desde pequeño tantas y tantas horas, con la que me formé como músico, al que todo el mundo conoce y que todos los músicos estudian de una u otra manera? ¿Qué puedo hacer que no se haya hecho ya mucho mejor? ¿Existen otros caminos para mostrar una música de tal calibre? Hay tantas grandes interpretaciones de la obra de Bach que la sola idea de crear sobre su música ya aterra. Vidas enteras consagradas al estudio de su vida y de su creación, debatiendo sobre la manera de interpretar tan solo un compás... El lector puede imaginarse lo que siente un músico cuando es consciente del peso de la tradición y lo que puede provocar un proyecto de estas características.

Siempre he creído que los procesos de búsqueda y creación necesitan dosis de valentía y atrevimiento, además de un cierto tipo de inconsciencia, para superar

el vértigo artístico y el miedo a la crítica. Conforme se acercaba el estreno tenía claro que el tipo de aproximación que necesitaba el proyecto exigía hacer música tal y como yo la concibo hoy, en 2021, con mis influencias, mis aciertos y mis fallos, sin miedos, pero con el mayor de los respetos. Además, para ello es necesario rodearse de músicos afines a esta mirada al pasado, que tengan también su propio universo creativo y que aporten su visión desde el talento y el conocimiento. He tenido la suerte de contar para ello con dos intérpretes que admiro profundamente, Pablo Martín Caminero y Pablo Martín Jones, que con sus ideas y su implicación han dado vida a mi idea inicial y la han enriquecido enormemente. No puedo estarles más agradecido.

En breve se cumplirán 300 años desde que, en 1723, Bach terminó estas quince *Invenciones a dos voces* en la ciudad alemana de Köthen. En cierto sentido, puede decirse que me he enfrentado a estas obras con la misma vocación de aprendizaje con la que fueron concebidas. Bach escribió estas breves piezas para la formación de su hijo mayor, Wilhelm Friedemann, explorando los principios técnicos de la época con escritura contrapuntística y movimientos de danza. Para mí no cambia en nada el proceso de estudio que merece hoy este repertorio: horas y horas sentado al

Por favor, no olviden desconectar
sus teléfonos móviles.



Moisés P. Sánchez, Pablo M. Caminero y Pablo M. Jones en el concierto celebrado en la Fundación Juan March el 1 de diciembre de 2018.

piano en soledad intentando profundizar, entender y asimilar la información que nos han dejado los grandes compositores. Pero puede que haya llegado el momento de sumergirnos en esta música desde los ángulos tan diversos que otorgan tres siglos de historia y las posibilidades que ofrece una composición tan magistral. Han pasado demasiadas cosas por el camino como para obviarlas y no ver qué sucede si jugamos con ellas.

Al final el concepto es muy simple si se piensa con detenimiento: ¿y si consiguiera tratar estas obras como si fueran *standards* de jazz, como si formaran parte del cancionero español, americano o universal y pudiéramos tocarlos en una *jam session* o en un festival de música clásica o de jazz, incorporando los distintos lenguajes con los que tratamos hoy día? ¿No se ha hecho con otros géneros que en un principio no tenían relación? ¿Por qué la música clásica debe ser ajena a nuestro presente? Creo firmemente que empujar los límites impuestos por las convenciones académicas o de la vida concertística, por la idea de “lo que debe ser”, es el punto de partida para avanzar en la creación artística. Por supuesto, uno debe consagrarse al estudio original del material a tratar, con la mayor de las dedicaciones y empeño. Pero si luego tenemos la posibilidad de ir más allá, ¿por qué no intentarlo? ¿Y si encontramos algo en el camino que merezca la pena, cierta belleza que honre a

los compositores y, a la vez, los acerque a una audiencia que quizá de otro modo nunca los habría escuchado? Este es mi propósito con este trabajo. He tocado estas piezas desde que era muy pequeño cientos de veces, posiblemente a la misma edad infantil que tenía Wilhelm Friedemann cuando su padre se las entregó, y espero que la música que con mi trío hayamos podido aportar procure felicidad al oyente sin prejuicios.

Al abordar la preparación de los arreglos, una de las cuestiones fundamentales para mí era imprimir diversidad rítmica, armónica y conceptual al conjunto de invenciones. Tuve mucho cuidado en decidir qué procedimiento utilizaba en cada número y en buscar el equilibrio en el conjunto final, para que el oyente pudiera disfrutar de una variedad de estrategias musicales con la cadencia y ritmo adecuados.

Así, por ejemplo, después del espíritu sosegado de la *Invención n.º 1* (de la cual se ofrece una versión alternativa como bonus), en la *Invención n.º 2* usé un concepto de *drum & bass* que funcionaba perfecto con la métrica interna de la melodía y el ritmo armónico. En la *Invención n.º 4* aparece un estilo más cercano al flamenco basado en el ritmo de bulerías, mientras que en las *Invenciones n.º 5* y *n.º 8* la influencia de Bill Evans y Brad Mehldau, respectivamente, se deja notar tanto en la introducción como en el solo de piano. En

cambio, la *Invención n.º 9* tiene un tratamiento cercano a la música repetitiva en la estela de Steve Reich y Esbjörn Svensson, y la *Invención n.º 10* es un juguete roto al estilo de Pascal Comelade. Como el oyente podrá descubrir, en cada arreglo subyace una intención única, y este fue, para mí, uno de los aspectos más estimulantes y divertidos durante la gestación de este disco.

Muchas gracias a mis compañeros musicales en este viaje por su talento y su generosidad. A la Fundación Juan March por encargarme en su día un proyecto de este tipo tan necesario hoy en día e integrarlo luego en este nuevo sello discográfico. A Shayan Fathi por la extraordinaria grabación que ha hecho y toda su maestría en el sonido. Y, por supuesto, a mi familia, a mi amor Cristina y a mi madre. Gracias por todo vuestro amor. Espero que lo disfrutéis.

MOISÉS P. SÁNCHEZ

El compositor, productor musical, pianista, improvisador y arreglista Moisés P. Sánchez se ha establecido como uno de los principales valores de la escena musical española y europea. Con un lenguaje propio y una rica combinación de las más diversas influencias, sus creaciones trascienden las habituales fronteras entre géneros y sorprenden por su fascinante vitalidad y

originalidad. Su discografía traza una trayectoria de exploración permanente a través de una concepción sinfónica de sus creaciones, clave de su identidad musical, que se manifiesta en sus proyectos de adaptación de grandes autores como J. S. Bach, Beethoven, Stravinsky o Bartók. Moisés P. Sánchez fue nominado a los Grammy Latino en 2019 por su disco *Unbalanced: concerto for ensemble* y por su disco *Metamorfosis* ha recibido el premio MIN al mejor disco de jazz y el Independent Acoustic Award USA Best Jazz Album en 2018.



José María Yturralde (b. 1942). *Ritmo* [Rhythm], 1966. Wooden rods and acrylic on board, 53 × 53 cm. Colección Fundación Juan March, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca. © José María Yturralde

José María Yturralde (1942). *Ritmo*, 1966. Varillas de madera y acrílico sobre tabla, 53 × 53 cm. Colección Fundación Juan March, Museo de Arte Abstracto Español, Cuenca. © José María Yturralde

MarchVivo is the record label of the Fundación Juan March. Famed for its eclectic programming, the Foundation stages concerts encompassing a wide range of styles, formats and periods at its concert hall in Madrid, and MarchVivo's carefully curated catalogue features selections from its extensive archive of live recordings. The aim of the label is to encourage listeners to enjoy new aesthetic experiences and discover rarely programmed repertoire and unusual combinations of works and composers. From medieval music to contemporary compositions, classical to jazz, MarchVivo's recordings capture all the thrills and energy of live music-making.

MarchVivo es el sello discográfico de la Fundación Juan March. Reconocida por su ecléctica programación musical, la Fundación organiza conciertos en su auditorio de Madrid que abarcan una amplia gama de estilos, formatos y épocas. El catálogo cuidadosamente comisariado de MarchVivo ofrece una selección de su extenso archivo de grabaciones en directo. El objetivo es proporcionar a los oyentes nuevas experiencias estéticas e invitarles a descubrir repertorios raramente programados y combinaciones inusuales de obras y compositores. Desde la música medieval hasta las creaciones contemporáneas, desde la música clásica hasta el jazz, las grabaciones de MarchVivo capturan toda la emoción y la energía de la interpretación musical en vivo.



MV001
Mompou Live
Montserrat Alavedra
Federico Mompou



MV002
Bach (Re)inventions
Moisés P. Sánchez



MV003
**Roberto Gerhard:
La noche de San Juan**
Miguel Baselga