

BACH MEDITATION

An experiment with sound colours and transparency

As opposed to “performing” in a normal concert situation, I would like to explore Bach’s wonderful solo pieces TOGETHER with the audience, who is free to come, stay, and go during the three to four hours. My hope is, to reach deeper into the music and experience transformations, revelations, which result from a particular concentrated LISTENING on both sides.

MEDITATION is also the practise of peacefulness and gentleness.

Whilst practising in my studio, I had the revelation that if EVERY SINGLE NOTE in the Bach Solo Sonatas and Partitas is played, as if a whole world would be enclosed in it, the whole “soli deo gloria” not just in the music as a composition, the harmonies, the structure, the relationship of each bar to the next, but in EVERY single note itself - in its colour, its length, sound, depth, its floating in space - then I might reach an even more meditative space and a place where time seems to stop and one gets to the core of the music or perhaps existence itself.

From time to time, I will also play with Sordino (Mute) in order to experience some of the movements in an even more relaxed and subtle way. An approach which is very close to what Bach seems to have done himself, since he often played these works on the clavichord, which is one of the softest and most intimate instruments in the world.

For this project I will be joined by my husband Barry Guy on double bass who will occasionally insert a short improvisation between the Sonatas and Partitas and also add colorations to several solo pieces composed by György Kurtág which will fit beautifully into this meditative approach to Bach.

Wherever I will play Bach’s Sonatas and Partitas in this way, we all together will hopefully discover new dimensions of this deeply spiritual music.

Maya Homburger and Barry Guy make meditative magic in Vantaa

By David Karlin, 16 August 2016

I had not been planning on reviewing this concert, which closed this year's [BRQ Vantaa Festival](#). The idea of a three hour [Bach](#) "meditation", people

encouraged to come, go and eat during the proceedings, yoga mats provided, and the Bach "explored" by mixing it with [Kurtág](#), various other modern pieces and free jazz improvisation all sounded a bit radical for me. Worth a try – after all, if push comes to shove and I get given one piece of music to take to my desert island, it would probably be the D minor partita – but all a bit too weird for a review.

© [David Karlin](#)

But I feel I have to, because the concert worked its magic on me in ways that I completely failed to expect. Including the free jazz and the yoga mats – and may I just point out that I'm a fan of all sorts of jazz but have generally loathed the free variety, and that I don't do yoga.

There were some fundamentals working here. [Maya Homburger](#) played the Bach sonatas and partitas quite superbly on Baroque violin. My favourite performances in the past have been the modern violin, romantic, slightly folk-dance infused variety: I've often found the strictly Baroque HIP versions a bit dry. Homburger blew me away with her commitment: when she went for a phrase, she mounted a vivacious attack on it, followed by exquisite care

over the precise shape of the phrase. And she went for most of the phrases in the whole very long evening. It redefined my understanding of how you can get intensity out of a violin without using a big, romantic sound.

The second fundamental was the acoustic of St Lawrence's Church. I chose to sit up in the gallery, where the timbre of the violin was about as good as I've ever heard a violin sound, a seductive mixture of warmth and clarity. The double bass, played by Homburger's husband and long time duo partner Barry Guy, sounded just as good and, of course, the registers are so different that they didn't get in each other's way.

Having decided not to review the concert, I stopped following the programme pretty early on, and also went off to lie down on one of the yoga mats and close my eyes. I couldn't tell you which of the fill-in pieces were Kurtág, which were Cage, which were Guy's own compositions or improvisations (in all honesty, I don't know much Kurtág anyway). What I can say is that the way the pieces were assembled worked on me completely. I entered the sort of trance like state that when the familiarity of the Bach came, I was utterly spellbound. And I found Guy's bass playing simply joyful, as he used every trick in the jazz player's book to conjure different soundscapes from the instrument.

I left the concert two and a half hours in (it was getting late and it had been a long day), having reached a state of utter bliss. I'm told that it went on for another hour, including audience request encores. I cannot begin to imagine how Homburger has the stamina. And I now want to listen to some Kurtág.

BACH MEDITATION

ein Experiment mit Klangfarben und Transparenz

Mein Plan ist, die Violinsonaten und Partituren während 3 bis 4 Stunden in wunderschönen Kirchen oder an anderen speziellen und akustisch interessanten Orten zu spielen, wobei sich das Publikum frei fühlen kann, zu kommen, zu bleiben oder auch zu gehen.

Dabei soll auch ein Austausch über die Musik möglich sein, ebenso wie die Äußerung von Wünschen, wie z.B.: „Kann ich die Chaconne nochmals hören oder den langsamen Satz der A Moll Sonate“ .

Denn statt einer üblichen Konzertsituation würde ich gern Bachs wunderbare Solostücke ZUSAMMEN mit dem Publikum erforschen, tiefer in die Musik eintauchen und die Wandlungen erfahren, die vielleicht aus dem besonders konzentrierten Hören beider Seiten erfahrbar werden.

Meditation ist auch eine Methode, um inneren Frieden und Gelassenheit zu praktizieren.

Beim Üben in meinem Studio hatte ich die Eingebung, dass, wenn JEDE EINZELNE NOTE in Bachs Solo-Sonaten und Partituren so gespielt würde, als sei eine ganze eigene Welt in ihr enthalten, das gesamte „Soli deo Gloria“ in der Musik nicht nur als Komposition, als Harmonie, Struktur, als Beziehung jedes einzelnen Taktes zum nächsten, sondern wirklich in JEDER Note selbst – in ihrer Farbe, ihrer Länge, ihrem Klang, ihrer Tiefe, ihrem Schweben im Raum – dann könnte ich vielleicht einen noch tieferen Bewusstseinsraum erreichen und einen Ort, wo die Zeit stillzustehen scheint und man zum Kern der Musik, und vielleicht sogar des Lebens selbst, gelangt.

Von Zeit zu Zeit werde ich auch mit Sordino (Mute) spielen, um verschiedene der Sonaten Sätze auf eine gelöstere und subtilere Weise zu erfahren. Ein Anliegen, dem sich, wie mir scheint, Bach selbst annäherte, da er diese Werke auch auf dem Clavichord spielte, das eines der sanftesten und intimsten Instrumente der Welt ist.

Für dieses Projekt begleitet mich mein Mann, Solo Bassist und Komponist Barry Guy, der ab und zu kurze Improvisationen zwischen Bachs Meisterwerke einflechten wird. Zusammen als Duo werden wir auch einige von Barry Guys Kompositionen für Barockvioline und Kontrabass und wunderbare Miniaturen des ungarischen Komponisten György Kurtág aufführen.

Wo immer ich eingeladen bin, Bachs Sonaten und Partituren in dieser Weise zu spielen, hoffe ich, dass wir alle neue Dimensionen dieser tiefen, spirituellen Musik erfahren werden.

Maya Homburgers und Barry Guys meditative Magie in Vantaa
David Karlin, 16. August 2016

Ich hatte eigentlich gar nicht vor, über dieses Konzert zu schreiben, das als Abschluss des diesjährigen BRQ Vantaa Festivals stattfand. Der Gedanke einer dreistündigen Bach ‚Meditation‘, der Vorschlag ans Publikum während des Geschehens zu kommen, zu gehen, zu essen - die Yoga-Matten bereit liegend, und Bach zu ‚erforschen‘ in einer Kombination mit Kurtág, verschiedenen anderen modernen Stücken und Free Jazz Improvisation – all das klang mir ein bisschen zu radikal. Sicherlich einen Versuch wert – denn wenn es drauf ankäme, und ich ein einziges Musikstück auf eine einsame Insel mitnehmen könnte, dann wäre es wahrscheinlich die d-Moll Partita - aber trotzdem alles ein bisschen zu schräg für eine Rezension.

Dennoch habe ich das Gefühl, ich sollte etwas schreiben, denn die Magie des Konzerts hat mich auf eine Art und Weise berührt, die ich überhaupt nicht erwartet hatte. Einschließlich des Free Jazz und der Yogamatten - und ich möchte erwähnen, dass ich ein Fan von Jazz aller Art bin, aber der freien Variante immer eher abgeneigt war, und dass ich kein Yoga praktiziere.

Ein paar grundlegende Dinge waren hier wichtig. Maya Homburger spielte die Bach Sonaten und Partiten ganz herausragend auf der Barockvioline. Meine Lieblingskonzerte in der Vergangenheit waren die moderne Geige, die romantische, leicht ‚volkstümliche‘ Variante, die streng barocke, historische Aufführungspraxis fand ich oft etwas trocken. Homburger hat mich mit ihrer Hingabe mitgerissen: wenn sie einen Satz anging, attackierte sie ihn mit aller Leidenschaft, gepaart mit außerordentlicher Sorgfalt für die genaue Form des Satzes. Und so hat sie die meisten Sätze dieses sehr langen Abends behandelt. Es hat mein Verständnis neu definiert davon, wie man Intensität aus der Geige schöpfen kann, ohne einen großen, romantischen Klang zu verwenden.

Das zweite wichtige Element war die Akustik der St.-Laurentiuskirche. Ich hatte einen Platz oben in der Galerie gewählt, wo der Klang der Geige mit der Beste war, den ich je gehört habe, eine verführerische Mischung aus Wärme und Klarheit. Ebenso gut klang der Kontrabass, gespielt von Homburgers Ehemann und langjährigem Duo-Partner Barry Guy, und naturgemäß sind beider Register so unterschiedlich, dass sie sich gegenseitig nicht beeinträchtigten.

Da ich ja eigentlich nicht über das Konzert schreiben wollte, hatte ich das Programm schon bald nicht mehr verfolgt und mich auf eine der Yogamatten gelegt und die Augen geschlossen. Ich könnte nicht sagen, welche der Zwischenstücke Kurtág, Cage, Guys Eigenkompositionen oder Improvisationen waren (ehrlich gesagt kenne ich auch nicht viel von Kurtág). Was ich aber sagen kann ist, dass die Art und Weise, wie die Stücke zusammengestellt wurden, mich völlig überzeugt

hat. Ich geriet in einen tranceartigen Zustand, so dass ich, als die vertrauten Klänge Bachs einsetzten, völlig gefangen war. Und Guys Bassspiel schien mir voller Freude, wie er nach allen Regeln der Kunst des Jazzmusikers verschiedene Klanglandschaften aus dem Instrument zauberte.

Ich verließ das Konzert nach zweieinhalb Stunden (es wurde spät für mich nach einem langen Tag) und hatte einen Zustand vollkommener Glückseligkeit erreicht. Wie ich hörte, dauerte es noch eine weitere Stunde, einschließlich der vom Publikum gewünschten Zugaben. Unvorstellbar, Homburgers Stamina. Und jetzt höre ich mir etwas von Kurtág an.