

Phillip Golub

Contributed by Guillermo Escudero
domingo, 21 agosto 2022
Last Updated lunes, 22 agosto 2022

Photo credit, Marena Lin

El compositor y pianista Phillip Golub afincado en Nueva York toca el piano desde los cinco años y compone desde su adolescencia. Con el paso del tiempo se focaliza en la interpretación y es así como debuta con su álbum “Filters” en el fino sello de Nueva York Greyfade.

Phillip desarrolla su música tanto en la improvisación como en la anotación, en solitario, o a través de Tropos, un quinteto de improvisadores y compositores que cofundó. También es miembro de Sarafand Ensemble de Layale Chaker. Phillip fue el dramaturgo musical y coordinador musical de una nueva ópera (Ifigenia), producto de una colaboración con Wayne Shorter y Esperanza Spalding. Sus composiciones se han interpretado en lugares como Merkin Hall (Nueva York), The Broad Stage (Santa Mónica, California) y en festivales como Tribeca New Music (Nueva York), Lake Champlain Chamber Music Festival y Hear Now Music Festival (Los Angeles).

En “Filters” que se editará a finales de octubre próximo, Phillip, cuya música tiene un carácter minimalista y pulcro, trabaja en la formación de loops de piano, con una sofisticada técnica, como una repetición manual que se convierte en una suerte de ritual, antes que un proceso tecnológico.

Quiero agradecer a Joseph Branciforte, fundador de Greyfade por gestionar esta entrevista y desde luego a Phillip Gollub por su interés y dedicación.

<https://www.greyfade.com/>,

<http://www.phillipgolubmusic.com/>

New York-based composer and pianist Phillip Golub has been playing the piano since he was five years old and composing since he was a teenager. Over time he focuses on the act of musical interpretation. Nowadays he debuts with his album "Filters" on the fine New York label Greyfade that will release next October 28th.

Phillip develops his music both in improvisation and notation, solo, or through Tropos, a quintet of improvisers and composers that he co-founded.

He is also a member of Layale Chaker's Sarafand Ensemble. Phillip was the musical dramaturg and music coordinator for a new opera (Iphigenia), a product of a collaboration with Wayne Shorter and Esperanza Spalding. His compositions have been performed at venues such as Merkin Hall (New York), The Broad Stage (Santa Monica, California) and at festivals such as Tribeca New Music (New York), Lake Champlain Chamber Music Festival and Hear Now Music Festival (Los Angeles).

Phillip, whose music has a minimalist and neat character, works on the formation of piano loops, with a sophisticated technique, like a manual repetition that becomes a kind of ritual, rather than a technological process.

I want to thank Joseph Branciforte, founder of Greyfade for arranging this interview and of course Phillip Gollub for his

interest and dedication.

<https://www.greyfade.com/>,

<http://www.phillipgolubmusic.com/>

¿Cuáles fueron las fuentes de inspiración musical para componer y producir tu propia música?

“Como ocurre hoy con la mayoría de los artistas, tengo muchas influencias de todos los estilos y épocas. Lo que decido estudiar y en lo que afino mis oídos varía drásticamente a medida que paso de trabajar de un proyecto a otro. Mis “Filtros” son quizás un poco diferentes de lo normal en el sentido de que escribí las piezas más como ejercicios donde más tarde me di cuenta de qué hacer con ellas. A menudo, cuando escribo algo, escucho muchas cosas para obtener ideas. Pero en este caso, estaba probando algunas ideas armónicas y solo después me di cuenta de que existía este potencial para convertir lo que había escrito en una composición basada en loops de larga duración. Aun así, aunque puede que no sean exactamente influencias directas, puedo decir con certeza que hubo una clara inspiración musical para “Filters”. El primero es un ejercicio para estirar el oído y escuché lo que el gran pianista de jazz Andrew Hill solía practicar. La idea de Hill era poner tríadas simples en el medio del piano con un tono no relacionado, arriba y abajo. Él buscaría nuevos sonidos de esa manera. Las composiciones en “Filters” toman prestada esta idea y la amplía. Otra inspiración es el pianismo de Ran Blake, otro gran pianista de jazz infravalorado. Ran tiene la profunda habilidad de combinar capas de sonido en el piano, utilizando diferencias de dinámica, registro, sostenido y densidad. También tomo prestado este tipo de pianismo de Blake, tratando a menudo de mezclar notas más bajas con el sonido ya resonante, de las notas más fuertes tocadas anteriormente. Es un fenómeno exclusivo del piano y que trato de explotar en “Filters”. Por último, mi música no podría existir sin las innovaciones de compositores como Erik Satie o Brian Eno. Pero sería un error decir que me inspiré directamente en ellos. En particular no soy un devoto de su música o de estilos similares y no los tuve en mente cuando compuse “Filters””

Me parece que el loop es uno de los principales elementos que te permiten hacer una composición. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

“Sí, ciertamente. Aunque esta es la primera composición que he escrito que adopta completamente el loop como una característica central de la música, utilizo la repetición en muchas de mis composiciones, no solo en “Filters”. Encuentro fascinante la repetición. Las cosas nunca significan lo mismo la segunda vez, ni la tercera ni la cuarta, y así sucesivamente. Los loops también tienen una cierta sensación “digital” que me parece muy interesante. En el mundo de hoy, después de todos los sonidos que hemos escuchado, los loops están en todas partes, en gran parte de nuestra música. Nuestras computadoras Apple incluso vienen con loops de batería, bajo y guitarra preinstalados. Luego, tomar a un ser humano real y tocar lo mismo una y otra vez, como un fenómeno completamente analógico, de repente puede volverse sorprendente y extraño. Cualquier oyente puede entender en forma intuitiva que una máquina podría repetir muy fácilmente las frases que escribí con unos simples clics de un botón o enhebrar una cinta. Sin embargo, de alguna manera significa algo muy diferente, algo mucho más sugerente, cuando una persona toca físicamente lo mismo una y otra vez”

En relación a tu álbum debut 'Filters', ¿qué significa 'el prisma de su lúcido pianismo'?

'Bueno, esta es una frase que Joe (Joseph Branciforte, (dueño del sello Greyfade) y yo usamos para describir el sonido de la música a los oyentes potenciales. Creo que captura la esencia del tipo de piano que estoy tocando en este disco. Puede ser difícil hablar de música y sonido con palabras. Como dicen algunos: 'escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura'. Las dos palabras clave de esta frase, - 'prisma' y 'lúcido', son palabras asociadas con la luz y la claridad. Un prisma refracta la luz en un espectro, al igual que las capas, o los flujos de música internos y externos, en 'Filters'. Estas capas se tocan en el piano con diferentes dinámicas y diferentes tipos de toque. Algo que es lúcido es claro y enfocado. Solo puedo esperar que mi forma de tocar el piano pueda describirse con precisión de esta manera. Creo que también describe la grabación en sí misma: la ingeniería de grabación, la mezcla y la masterización, que creo que se hicieron maravillosamente para producir pistas con un sonido realmente estelar. Espero que la composición, la interpretación y la producción estén a la altura de la descripción de esta frase'.

En términos simples, ¿podría explicar el significado de 'corriente externa' y 'corriente interna'?

"La composición va y viene entre dos grupos de música, a los que llamo la corriente exterior y la corriente interior. Siempre oímos una o dos notas de la corriente exterior, y luego una o dos notas de la corriente interior, y luego otra vez la exterior, y así sucesivamente. La música de corriente interna es siempre acordes simples alrededor del medio del piano. Por lo general, se trata de tríadas (como acordes mayores o menores). A veces son acordes disminuidos o sus, también a veces se les añade una séptima. Por sí solos, son sonoridades que suenan muy simples'.

'Envolviendo la corriente interior está la corriente exterior. La música de la corriente exterior siempre suena con dos notas: una siempre más alta que la nota más alta de la corriente interior, como una especie de melodía, y otra siempre más baja que la nota más baja de la corriente interior, como un bajo. Las dos transmisiones generalmente no suenan al mismo tiempo, excepto por algunos momentos en los que sí lo hacen. Pero todas las notas en las dos corrientes siempre se mueven juntas. Por ejemplo, nunca tienes la melodía de la corriente exterior moviéndose en un momento diferente al del bajo'.

«Con el propósito de tocar «Filters», tengo que dar a las corrientes internas y externas, un carácter diferente de pianista a fin de distinguirlas y permitir que sus sonidos sostenidos se mezclen de una manera hermosa. También tengo que mover mis manos y dedos de tal manera que cada nota o acorde de cada flujo esté conectado (legato) con la siguiente nota o acorde del flujo. Esto significa que a veces tengo que intercambiar los dedos en teclas ya presionadas o usar el pedal de sostenuto para sostener ciertas notas cuando mis manos físicamente no pueden hacerlo».

¿Hay en «Filters» espacios de improvisación?

«No, aunque puede depender de tu definición de improvisación. Los cinco loops que componen los «Filters» están completamente definidos en términos de los tonos que se producen, en qué orden y el orden de las secciones que componen cada loop general. Sin embargo, aún queda mucho por definir. El ritmo de las notas es el aspecto más obvio que no está completamente definido. Muestro las duraciones de cada nota aproximadamente simplemente por lo cerca o lejos que aparecen en la página. Pero el tiempo de cada frase varía ligeramente con cada repetición. Este es un concepto central de la pieza: que habrá diferencias en el microtiempo en cada paso por el material. Otro parámetro donde siempre habrá diferencias es la dinámica. Tengo una idea aproximada en mi cabeza acerca de qué notas serán más fuertes y más suaves, generalmente la corriente externa más fuerte y la corriente interna más baja, pero cuánto, y la sonoridad de las notas en los acordes, puede cambiar un poco cada tiempo. Entonces, no considero que esta sea improvisación. Pero estos aspectos ciertamente tampoco están todos compuestos. Sería muy interesante escuchar a otro pianista interpretando «Filters», ya que la partitura realmente no dice qué hacer al respecto».

¿Combinas tu música con otras formas de arte?

«No he hecho esto mucho, pero realmente me gustaría. He trabajado una vez antes con un coreógrafo y me gustaría hacerlo más. Creo que parte de mi música iría muy bien con la danza o con la animación y espero poder probar esto más pronto. También algún día me gustaría colaborar con un artista visual y un poeta para hacer música que esté destinada a ser escuchada mientras se pasan las páginas de un libro en momentos específicos de la música.»

Pero, en su mayoría, estas ideas siguen siendo solo ideas. Espero que se puedan concretar pronto”.

¿Cuáles son tus próximos pasos?

“Con ‘Filters’, espero que el disco y el programa de lanzamiento del álbum que estoy haciendo en The Owl Music Parlour en Brooklyn, Nueva York, ayuden a futuras presentaciones creativas de este trabajo. ‘Filters’ es un conjunto de música que creo que siempre debe interpretarse y presentarse de una manera un poco ‘alternativa’. En el show de lanzamiento del álbum, la audiencia tendrá la oportunidad de crear frascos de vegetales en escabeche para llevar a casa, por una pequeña donación voluntaria... algo de larga duración y desarrollo lento, como mi música. Mientras ellos hacen esto, yo realizaré los loops. También hice la música durante tres horas con un conjunto de 13 piezas en una iglesia grande en Brooklyn, con los músicos sentados alrededor del espacio. Espero poder llevar este tipo de experiencias musicales alternativas a más audiencias después de que se haya lanzado el disco”.

“Además de ‘Filters’, también tengo otros proyectos en varias etapas. Pronto estaré grabando un conjunto muy diferente de música para quinteto: guitarra, violonchelo, piano, bajo y batería. Tengo otro disco que saldrá en marzo en Endectomorph Music con mi banda llamada ‘Tropos’. Son improvisaciones en dúos y tríos con piano, voz y batería. Y más :)”.

Guillermo Escudero

Agosto 2022

What were the sources of musical inspiration to compose and produce your own music?

“As with most artists today, I have many influences from across styles and time periods. What I decide to study and steep my ears in varies drastically as I move from working on one project to another. My “Filters” are perhaps a bit different than normal in that I wrote the pieces more as exercises and only later realized what to do with them. Often, when I’m writing something, I am listening to many things to get ideas. But in this case, I was testing some harmonic ideas out and only later realized that there was this potential to turn what I had written into a longform loop-based composition. Still, though they may not exactly be direct influences, I can still certainly say that there was some clear musical inspiration for “Filters”. The first is an ear-stretching exercise that I heard the great jazz pianist Andrew Hill used to practice. Hill’s idea was to put simple triads in the middle of the piano with an unrelated pitch above and below it. He would look for new sounds that way. The compositions on “Filters” borrow this idea and expand upon it. Another inspiration is the pianism of Ran Blake, another great underrated jazz pianist. Ran has the profound ability to blend layers of sound on the piano, by using differences of dynamics, register, sustain, and density. I also borrow this type of pianism from Blake, by often trying to blend quieter notes into the already ringing sound of previously played louder notes. It is a phenomenon that is unique to the piano that I try to exploit throughout “Filters”. Lastly, my music could not exist without the innovations of composers like Erik Satie or Brian Eno. But it would be wrong to say I was directly inspired by them. I am not a particular devotee of their music or the music of similar styles and I did not have them in mind when I composed “Filters”.”

As far as I'm concerned the loop is one of the main elements that allow you for making a composition. What's your opinion about it?

"Yes, certainly. Although this is the first composition, I have written that fully embraces the loop as a central feature of the music, I use repetition in many of my compositions, not just 'Filters'. I find repetition fascinating. Things never mean the same thing the second time, nor the third or fourth, and so on. Loops also have a certain 'digital' feeling which I find very interesting. In today's world, after all the sounds we have heard, loops are everywhere, in so much of our music. Our Apple computers even come with drum, bass, and guitar loops preinstalled. To then take a real human being and play the same thing over and over again, as a fully analog phenomenon, can suddenly become startling and strange. Any listener can understand intuitively that a machine could very easily repeat the phrases that I wrote with a few simple clicks of a button or threading of some tape. However, it somehow means something very different, something much more suggestive, when a person physically plays the same thing over and over."

In relation with your debut album 'Filters', what does it mean 'the prism of his lucid pianism'?

"Well, this is a phrase that Joe (Joseph Branciforte, head of Greyfade label) and I used to describe the sound of the music to potential listeners. I think it captures the essence of the type of piano playing I am doing on this record. It can be hard to talk about music and sound with words. As some say: 'writing about music is like dancing about architecture.' Both of the key words in this phrase - 'prism' and 'lucid' - are words associated with light and with clarity. A prism refracts light into a spectrum, much like the layers, or inner and outer streams of music, in 'Filters'. These layers are performed on the piano with different dynamics and different kinds of touch. Something that is lucid is clear and focused. I can only hope that my piano playing could accurately be described this way. I think it also describes the recording itself - the recording engineering, mixing, and mastering - which I believe were done beautifully to produce really stellar sounding tracks. I hope that the composition, the performance, and the production live up to the description of this phrase."

In simple terms could you please explain the meaning of 'outer stream' and 'inner stream'?

'The composition goes back and forth between two groups of music, which I call the outer stream and the inner stream. We always hear one or two notes of the outer stream, and then one or two notes of the inner stream, and then the outer again, and so on. The inner stream music is always simple chords around the middle of the piano. Usually these are triads (like major or minor chords). Sometimes they are diminished or sus chords too and sometimes a seventh is added. On their own, they're very simple sounding sonorities. Enveloping the inner stream is the outer stream. The outer stream music always sounds with two notes: one always higher than the highest note of the inner stream, like a kind of melody, and one always lower than the lowest note of the inner stream, like a kind of bass. The two streams usually don't sound at the same time, except for a few moments where they do. But all the notes in the two streams always move together. For example, you never have the melody of the outer stream moving at a different time than the bass.'

'In order to perform 'Filters', I have to give the outer and inner streams a different pianist character to distinguish them and allow their sustaining sounds meld together in a beautiful way. I also have to move my hands and fingers in such a way to make every note or chord of each stream connected (legato) to the next note or chord in the stream. This means I sometimes have to exchange fingers on already depressed keys or use the sostenuto pedal to hold certain notes when my hands physically cannot.'

Are in 'Filters' spaces of improvisation?

'No, although it may depend on your definition of improvisation. The five loops that make up 'Filters' are fully defined in terms of the pitches that occur, in what order, and the order of the sections that make up each overall

loop. However, much is still left undefined. The pacing or rhythm of the notes is the most obvious aspect that is not fully defined. I show the durations of each note approximately simply by how close or far apart they appear on the page. But the timing of each phrase varies slightly with every repetition. This is a core concept of the piece: that there will be differences in microtiming every pass through the material. Another parameters where there will always be differences is dynamics. I have an approximate idea in my head about which notes will be louder and softer -- usually the outer stream louder and the inner stream quieter -- but how much, and the voicing of the notes in the chords, can change quite a bit every time. So, I don't exactly consider this improvisation. But these aspects are certainly not all composed either. It would be very interesting to hear another pianist perform "Filters", since the score really does not say what to do in these regards.

Do you ever combine your music with other art-forms?

"I haven't done this very much but I really would like to. I have worked with a choreographer once before and I would like to do this more. I think some of my music would go very well with dance or with animation and hope I get to try this more soon. I also would like to collaborate with a visual artist and a poet one day to make music that is meant to be listened to while turning the pages of a book at specific times in the music. But, mostly these ideas are still just ideas. I hope they can be realized soon."

What are your next steps?

"With "Filters", I hope that the record and the album release show I am doing at The Owl Music Parlor in Brooklyn, NY help lead to future creative presentations of this work. "Filters" is a set of music that I believe should always be performed and presented in a bit of an "alternative" way. At the album release show, the audience will have the opportunity to create jars of pickled vegetables to take home with them, for a small voluntary donation ... something long durational and slowly developing, just like my music. While they're doing this, I will be performing the loops. I have also done the music with a 13-piece ensemble in a large church in Brooklyn for three hours, with the musicians sitting all around the space. I hope to be able to bring these types of alternative musical experiences to more audiences after the record has been released."

“Other than ‘Filters’, I have other projects in various stages, too. Soon, I will be recording a very different set of music for quintet: guitar, cello, piano, bass, and drums. I have another record coming out in March on Endectomorph Music with my band called ‘Tropos’. These are improvisations in duos and trios with piano, voice, and drums. And more :).”

Guillermo Escudero

August 2022

