

BPITCH CONTROL

Контроль качества

В течение последнего года Ellen Allien и ее берлинское предприятие Bpitch Control настойчиво пыталось нам доказать — «теперь мы делаем настоящее техно». Третий альбом Эллен «Thrills» расставил все точки над «i», он, и очевидно предшествующий ему микс «My Parade», ловко и уверенно довели до конца еще один виток в жизни лейбла. Взрастил лейбл и очередного танцпол-героя — шведа Томаса Андерсена, чьи двенадцатидюймовки попадают в чарты и распродаютя с бешеной скоростью. В Берлине Bpitch по-прежнему главный хайп, девушки поголовно ходят в майках и носят сумки с символикой Ellen. Думаю, даже если, гипотетически, весь мир вдруг потеряет к ним интерес, они будут абсолютно счастливы лишь благодаря интересу и поддержке своего любимого города.

Эллен, расскажи немного о своем последнем альбоме «Thrills». Интересно, как ты сама воспринимаешь его, и связана ли для тебя эта работа каким-либо образом с предыдущими альбомами «Stadtkind» и «Berlinette».

Думаю, что основа «Thrills» — это, прежде всего, прозрачная идея. Это своего рода решение, которое я приняла во время работы над ним. После «Berlinette» мне больше не хотелось делать сложную, «навороченную» музыку, в которой много экспериментальных звуков, абстрактно принимаемых решений и изломанного исковерканного брейкбита. Я и сейчас очень люблю этот саунд, но, сделав это однажды, поняла, что не понимаю, куда двигаться дальше в этом направлении. На «Thrills» я пыталась найти очень глубокий, при этом жесткий и неповоротливый, по-настоящему техноидный язык, который был бы просто не способен формулировать какие-то поп-влияния, или, во всяком случае, делал бы это очень неуклюже. Мне очень нравится то, что получилось в итоге. Кроме того, сам процесс создания этой музыки принес мне огромную массу удовольствия!

Если попытаться установить связь «Thrills» с моими предыдущими альбомами, — возможно, она имеет место. Но самое главное для меня в моих трех альбомах то, что они дают мне ощущение непрекращающихся внутренних перемен, чувство того, что я все время делаю нечто новое. «Stadtkind» был дебютом, «Berlinette» — его последователем, то есть в каком-то смысле не менее важным. Теперь, когда вышел мой третий лонгплей, «Thrills», я полностью освободилась от этих подсчетов и соображений — я просто делаю музыку и чувствую себя очень уверенно в том, что делаю. Мне больше не нужно беспокоиться и думать о своей аудитории, обо всех возможных ожиданиях прессы и тому подобном. «Thrills» для меня, наверное, символ моей уверенности в своих силах, моего ощущения окружающего мира и моего способа жить своей жизнью. Конечно, все 3 альбома довольно разные в смысле различных подходов к созданию саунда, оборудования и прочего. Пожалуй, это то, что я люблю при создании музыки больше всего — поиск новых необычных возможностей взаимодействия человека и ма-

шины. У «Berlinette» был очень техничный и абстрактный саунд, альбом звучал в большой степени повинувшись software, компьютеру — в то время мне очень нравилась эта эстетика. «Thrills» повернулся в сторону аналогового звучания, он смотрит в направлении истоков техно-музыки и в то же время стремится найти нечто новое с помощью уже испробованных многими средств.

Не могу не спросить тебя о старых машинках ARP 2600 и TB-808, которые ты использовала на «Thrills». Пресса, говоря о твоей пластинке, часто делает на этом основной акцент, говоря о том, что это показательное, по-настоящему культовое hardware. Мне интересно, насколько для тебя было важно использовать именно эти синтезаторы?

Откровенно говоря, я искала оборудование, которое было бы необычным для меня. Мне очень хотелось получить максимум удовольствия от самого продюсинга. Я терпеть не могу скуки — особенно, если проводишь целый день перед экраном, двигая мышкой. После определенного периода времени это может страшно надоест. Особенно если речь идет о музыке, которая будет заставлять людей двигаться — я сама хочу двигаться в то время, пока работаю над ней. В итоге я нашла синтезаторы Oberheim и ARP 2600 и драм-машину TB-808. Да, еще маленькую Kalimba! Это совершенно замечательные и очень забавные напарники, я уверяю тебя! Весь мой рабочий процесс заключался в том, что я лишь касалась клавиш и кнопок и, кроме того, постоянно переключала кабели — в итоге я передвигалась вокруг этих машинок и касалась их (смеется). Никаких плагинов и бесконечно затягивающей, графически визуализированной музыки на экране... Ты просто даешь инструментам говорить на своем языке. Я даже старалась избегать использования вокала, и там, где он есть, я говорила или пела прямо через звук машинок — это именно то, чего мне очень хотелось. Каждый альбом делался очень по-своему, в этом и есть главный thrill!

Музыканты Wpitch Control в целом стали звучать более техноидно последний год, правда? У меня при этом от очередной пластинки не раз

возникало ощущение, что вы просто соревнуетесь всем офисом — кто более изобретательно сделает олдскульный техно-трек, который при этом будет звучать крайне современно...

Это очень просто, я люблю танцевать, когда я двигаюсь под музыку, я могу ощущать свое тело целиком и моя голова забывает обо всем меня волнующем. С моей точки зрения это одна из основных целей музыки в принципе! И для меня очень важно попытаться поймать и передать то же самое с помощью релизов Wpitch Control. Я просто стараюсь выпускать музыку, которая, прежде всего, разговаривает с телом и дает немного пищи для ума. Я называю такой подход «brainish» или «brain dance» (смеется). К тому же, тот факт, что я ди-джей, способствует тому, что я выпускаю в основном танцевальную музыку, потому что я сама нахожусь в поисках музыки, которую я могла бы играть в своих сетях. Если музыкант хочет выпустить лонгплей, он должен быть «listenable», то есть его должно быть можно слушать дома, но при этом он обязательно должен, так или иначе, функционировать и в клубе. Недавно я создала саблейбл «Мето» для возможности продвигаться глубже в этом направлении. Если у артиста, так или иначе, есть хороший материал ему нужно всячески помогать в этом, даже если это будет отличный от Wpitch саунд.

В ближайшем будущем, насколько я знаю, ты начинаешь собственную fashion-линию. Это давнее увлечение?

Давнее, скорее желание. Когда мне было 18, я училась на дизайнера одежды приблизительно год. Помню, что изучала кройку, различные материалы и развитие моды в целом... Наверное, тогда для меня еще не настало время заняться этим серьезно, я бросила учебу, потому что мне было нудно — в голове было столько разных идей, и я просто не могла усидеть на месте! Но, так или иначе, тема одежды и моды плотно переплетена со всей моей жизнью и карьерой. В эстетическом смысле, конечно же. Было время, когда я не видела ничего в своей жизни кроме джинс и футболки, fashion в более полноценном смысле начал появляться в моей жизни, когда я начала много ездить, участвовать

в фотосессиях, играть все больше и больше сетов на гастролях. Fashion постепенно стал для меня очень тонким и важным инструментом, помогающим представить себя, донести определенный мессадж. В какой-то момент я почувствовала желание снова заняться этим. Следующим летом «еае», я надеюсь, увидит свет. Это доставляет кучу удовольствия, особенно, будучи неразрывно связано с музыкой, с электронной культурой в целом.

Я, честно говоря, услышав о твоей линии одежды, подумал, что это будет скорее простые футболки или свитера с нетривиальной поп-арт графикой в духе ваших дизайнеров... Выходит, ты решила заняться этим серьезно! Да, мне правда нравится работать и придумывать крой и материалы, моделировать то, как одежда сидит на человеке. Хотя, конечно, количество ошибок, совершаемых при этом, как ты можешь себе представить, довольно впечатляющее... (смеется). Одежда — это очень важная для меня вещь, это моя вторая кожа. Когда смотрюсь в зеркало в плохом настроении, мне часто нужно просто переодеться, и день дальше идет как по маслу. Я думаю, одежда это то, что может заставить тебя чувствовать себя лучше. И я очень хотела бы поддержать и развить эту идею со своей стороны!

Расскажи немного подробнее о дизайнерах, с которыми работает лейбл. Оформление альбомов Vpitch зачастую довольно шедеврально и изощренно в контексте современного graphic design. Насколько я знаю, ваши штатные дизайнеры Pfadfinderei — одно из самых лучших и интересных дизайн-бюро в Германии... Вообще, насколько я понимаю, для инди-лейбла вопрос концепта, дизайна продукции имеет первостепенное значение, потому как любому инди очень важно продавать релизы и завоевывать свое собственное, ни на что не похожее, лицо. Обложки альбомов идут в ногу с музыкой в каком-то смысле. Мы изначально пытались создать нашу собственную эстетику, и графика здесь не менее важна, чем сама музыка, именно она формирует первичный образ артиста, самой музыки. И потом, звучащий компакт-диск или пластинка уже более детально и глубоко накладывается на этот образ. Это очень похоже на fashion-аспект, обложка хранит качественное, но при этом не менее хрупкое и драгоценное, содержимое. На самом деле это очень интересная

тема, потому как с помощью комбинирования оформления обложки с одной и той же музыкой можно доносить совершенно разные мессаджи! Так что можно сказать, что Vpitch Control — это не только музыка, скорее это, как ни банально, определенный образ жизни, видения мира. Мы все очень близки, для нас всех очень важно то, что мы делаем, — мы живем своей жизнью ровно так, как сами того хотим! Да, ты совершенно прав, — Pfadfinderei наши любимые дизайнеры и, кроме того, ви-джей, мы работаем с ними уже очень давно — именно Хонца Таффелт из Pfadfinderei придумал наш логотип. Кроме них есть еще один дизайнер из Франции и две берлинских девушки Steffie and Steffie, именно они полностью оформили «Thrills»... Так или иначе, графика — это просто еще один путь, благодаря которому человек может оставить след, запечатлеть навсегда свои эмоции. Разве не для этого мы все это делаем?

На твоём вебсайте появилась информация о твоём текущем сотрудничестве с Matthew Dear, кроме того, ты планируешь совместный проект с Apparat? Насколько я знаю, вы уже немного сотрудничали с Сашей во время создания «Berlinette»...

С Мэттью мы работаем через интернет, я или он меняем или добавляем новые партии трека, потом отсылаем друг другу и думаем над этим дальше. Он уже полностью закончил свою часть, на следующей неделе моя очередь. Сейчас я работаю над ремиксом для Safety Scissors. После того, как закончится мой осенний тур, я начну работать над следующим лонгплеем с Сашей (Apparat). Это сейчас лишь вопрос времени. Для «Berlinette» Саша дал мне только один луп для трека. Четыре барабанных удара: раз, два, три, четыре — и все. Так что сотрудничеством это назвать трудно. На «Berlinette» мы работали вместе с Хольгером Зильшке (Smash TV).

Планы Vpitches на осень?

Главная новость — дебютный альбом наших любимых Modeselektor в октябре! Fat, fat, fat! Они гениальная группа, одни из лучших лайв-артистов, так что берегитесь (смеется)! Все остальное я пока храню в тайне, релизов будет много, но даты еще не намечены. Периодически заходите на www.bpitchcontrol.de, и все узнаете!

Paul Kalkbrenner «Self»

Пауль Калькбреннер, школьный друг Саши Функе, на своих альбомах всегда любил создавать своеобразную киноатмосферу. В буклете диска были подробно описаны сцены, которые, по мнению режиссера Калькбреннера, визуализировали его композиции: здесь имелся главный герой, под именем Р, и было расписано, как меняются планы камеры. Возможно, корни подобной кино-заангажированности Пола можно найти в его многолетней работе на берлинском телевидении, где он занимался видеомонтажем. В любом случае, в этой приятной утренней техно-музыке, саундтрек заподозрил даже непосвященный.

Ellen Allien «Berlinette»

Пожалуй, главный релиз лейбла во всех отношениях. Щелчки, скрипы, дигитальные пассажи, органично впле-

тенные в простые электронные мелодии. Посреди композиций вдруг вырастают печальные и красивые гитарные аккорды. Много оцифрованного, слегка металлического вокала Эллен, который словно эхо отражается от впечатляющих звуковых нагромождений. Музыка нежная и уютная, несмотря на ярко выраженную экспериментальность происходящего. На альбом трудно повесить ярлык «экспериментальный» или, скажем «техно», это, прежде всего, поп-музыка. Именно «Berlinette» привлекла и вывела на качественно новый уровень отношения лейбла к окружающим миром. После этой пластинки релизов Vpitch Control стали ожидать с повышенным вниманием.

Sascha Funke «Bravo»

Первое, на что наткнулось повышенное внимание спустя 4 месяца после «Ber-

linette», был альбом «Bravo» ближайшего соратника Эллен — Саши Функе. Девиз этого парня — «Techno is always that what you make of it», Саша делает из него красивые, временами грустные и сентиментальные, мелодии с абсолютно не наигранным примитивизмом сочетающиеся с фирменным «слеповым» битом лейбла. Музыка, органичная и милая, состоит из прозрачных слоев и минималистичного техно-ритма. При этом сам альбом довольно разнородный — несколько треков еще 3 года назад выходили в качестве боевиков малоизвестного тогда лейбла Kompakt, некоторые же — практически группа The Notwist, вокал Маркуса Ахера так и просится сюда.

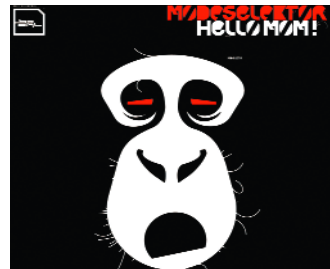
Smash TV «Bits For Breakfast»

Хольгер Зильшке до сих пор продюсировал вместе с Эллен все ее альбо-

мы. Соответственно его последний лонгплей «Bits For Breakfast» звучит даже более, как бы это сказать..., «навороченно», чем музыка последней. Хольгер далеко ушел со времен своего танцпольного боевика «What About Me» и довольно полно раскрывает тему того, что может современное software, если задаться целью и умело его применить к танцполу.

Modeselektor «Hello Mom!»

Выход дебюта этих веселых ребят, долгожителей лейбла и его лучшего live-act, Modeselektor назначен на октябрь. Как писал немецкий de Bug: «если эти ребята приглашены играть на вечеринку, первым делом убедитесь, что вы на нее тоже попадете». Modeselektor — та секция Vpitch, которая целиком ответственна за переосмысление фанка со всеми из него вытекающими последствиями.