

Louis Jucker & Le Nouvel Ensemble Contemporain

Contributed by Guillermo Escudero
miércoles, 23 agosto 2023
Last Updated jueves, 24 agosto 2023

El suizo Louis Jucker es un multifacético artista, cantante, cantautor, activista punk, miembro del grupo hardcore-punk, Coilguns, co-fundador del sello Hummus Records y de la asociación Mono Hobo, una plataforma de producción que conecta a artistas de todas las disciplinas para talleres, grabaciones y actuaciones. Es creador de sus instrumentos: máquinas de escribir, sintetizadores, xilófono, theremín, efectos, señales de radio, los que son guardados en viejas maletas o viejos estuches. Estos soportes se relacionan con la sensación de transportarse, de viajar y evocar las historias que transcurren. Además, en palabras de Jucker, estos instrumentos le permiten "empezar a soñar de nuevo con otra música, otros sonidos, otra poesía".

La música de Louis Jucker & Le Nouvel Ensemble Contemporain en su álbum "Suitcase Suite" (Hummus Records, 2023), despliega un pop elegante con raíces en el post-rock, la electrónica y la vanguardia.

Queremos agradecer a Matthieu Burel por gestionar esta entrevista y a Louis Jucker por compartirnos su visión musical.

<https://hummus-records.com/product-tag/louis-jucker/>

<https://hummusrecords.bandcamp.com/album/suitcase-suite>

<https://www.louisjucker.ch/>

<https://louisjucker.bandcamp.com/>

Front page photo credits: Prune Simon-Vermot

Inside photo credits: Pablo Fernández

The Swiss Louis Jucker is a multifaceted artist, singer, songwriter, punk activist, member of the hardcore-punk group, Coilguns, co-founder of the Hummus Records label and the Mono Hobo association, a production platform that connects artists from all disciplines. for workshops, recordings, and performances. He is the creator of his instruments such as typewriters, synthesizers, xylophone, theremin, effects, radio signals, those that are kept in old suitcases or old cases. These backings are related to the sensation of being transported, of traveling and evoking the stories that take place on the journey. Furthermore, in Jucker's words, these instruments allow him to “start dreaming again of other music, other sounds, other poetry.”

The music of Louis Jucker & Le Nouvel Ensemble Contemporain on their album "Suitcase Suite" (Hummus Records, 2023), displays an elegant pop with roots in post-rock, electronica and the avant-garde.

We are grateful to Matthieu Burel for arranging this interview and to Louis Jucker for sharing his musical vision with us.

<https://hummus-records.com/product-tag/louis-jucker/>

<https://hummusrecords.bandcamp.com/album/suitcase-suite>

<https://www.louisjucker.ch/>

<https://louisjucker.bandcamp.com/>

Front page photo credits: Prune Simon-Vermot

Inside photo credits: Pablo Fernández

¿Qué motivó tu interés en escribir y producir tu propia música?

“Empecé a producir música alrededor de 2008 diría yo. Empecé a hacerlo de esta manera porque me atraían los micrófonos, las perillas y los equipos, pero principalmente porque sentía que mi música era demasiado rara o personal para ser mezclada o diseñada por otra persona. Me asustaban los técnicos de sonido “profesionales”, en su mayoría hombres, que parecían tener una opinión sobre lo que sonaba bien o mal, qué instrumento sonaba bien, etc. Necesitaba tener espacios libres, requería encontrar mi propio camino y, sobre todo, necesitaba que mi música sonara lo más cercana posible a lo que tenía en mente. Necesitaba protección. Escuchar una pista mezclada “correctamente” (lo que significa que contiene las emociones sónicas que estoy buscando) se siente como una terapia curativa para mí. Es un refugio”.

¿Cómo surgió la idea de hacer los instrumentos musicales en maletas?

“El mismo concepto. Construir mi propio instrumento hace posible nueva música. Esos instrumentos en maletas no necesitan ser mejores o más interesantes que otras cosas hechas por mí. Solo necesitan ser diferentes; solo necesito que me gusten y me importen. Entonces puedo empezar a soñar de nuevo con otra música, otros sonidos,

otra poesía. Odio la sensación de tener a la industria de la música, o a la historia de la música mirándome. Simplemente estoy tomando otro camino. Se necesitan pensar mucho y cariño para crear estos objetos, los que terminan conteniendo toda esa energía. Entonces puedo usar eso como base para crear arte que vibre y conmueva a las personas, porque uno puede sentir la generosidad y el cuidado que está involucrado. Al igual que un pastel casero, no necesita ser el mejor o el 'correcto', solo necesita estar hecho con amor y tiempo y quien sea que lo coma seguramente sentirá esas cosas por dentro».

¿Nos podría contar acerca del colectivo Le Nouvel Ensemble Contemporain?

"Es un ensamble de mi ciudad natal, La Chaux-de-Fonds, que tiene una trayectoria de treinta años. Reúne a intérpretes con formación clásica quienes se enfocan en la música experimental de los siglos XX y XXI. Me pidieron que escribiera un trabajo para ellos, así que les respondí: OK, pero estaré en el escenario con ustedes, cantaremos juntos, y construiré todos los instrumentos, para que nadie ande buscando el virtuosismo. Todos seremos iguales, igualmente perdidos en un nuevo territorio y allí estaremos. Son personas (del ensamble) y artistas muy talentosos y de mente abierta. Me entregaron mucha pasión. Es genial".

¿Hubo algún artista/banda particularmente influyente para ti?

«Puedo citar a Dieter Roth. hizo hermosas maletas toscas llenas de equipos de música y otros dispositivos para hacer arte. Siempre estaba creando cosas, todo al mismo tiempo y en todas las direcciones. Su enfoque a la música fue directo, punk, atrevido y conmovedor. Podía coger un instrumento y tocarlo, luego tal vez en el camino aprendería a manejar el instrumento, pero eso no era fundamental ni necesario para crear música. Estaba haciendo arte desde el primer momento».

¿Combina tu música con otras formas de arte?

«Sí, también me gusta trabajar en todas las direcciones. Hicimos una edición de vinilo triple hecha a mano súper cuidada del disco, con papel marmolado, un folleto complejo y otras cosas. Me gusta escribir, grabar y mezclar música, pero esa también es una oportunidad para crear objetos hermosos. Los instrumentos que construyo no solo me

interesan por el sonido que pueden generar, sino también por la forma en que se ven, el mundo visual que transmiten».

En la canción "March of The Fallen Scions", que también tiene un video excepcional, las máquinas de escribir golpean un ritmo marcial similar a un tambor, que contrasta con las notas del xilófono y el remolino del theremín. ¿Cual es tu opinion?

«Creo que gracias :-). esta música fue concebida como una pieza orquestal. Diseñé los instrumentos para que asumieran funciones específicas en el esquema musical. Las máquinas de escribir forman una banda de música; El metalófono asume tareas melódicas y la maleta con forma de theremin puede evolucionar a lo largo de la canción desde los cortes de la guitarra principal, hasta líneas de sintetizador de bajo que destrozan el subwoofer. Al construir los instrumentos, De alguna manera, ya estaba haciendo los arreglos de las canciones».

¿Puedes contarnos de tus próximos proyectos?

«¡Haré una gira por el disco! como solista, o junto con cinco miembros del Nouvel Ensemble Contemporain. También mostraré los instrumentos en pequeñas exposiciones. Además, lanzaré una compilación de bandas suizas tocando música en instrumentos en maleta. Esto nunca termina.»

Guillermo Escudero

Agosto 2023

What encouraged your interest in writing and producing your own music?

"I started producing music by myself in ~2008 I'd say. I began doing in this way because I was of course attracted by microphones, knobs, and gear, but also and mainly because I felt my music was too weird or personal to be mixed or engineered by someone else. I was scared by 'professional' sound technicians, mostly males, who seemed to have an opinion on what was sounding right or wrong, what instrument was good sounding and so on. I needed free spaces, I needed to find my own path and most of all I needed my music to sound as close as possible to what I had in mind. it needed protection. to hear a track mixed 'correctly' (which means that contains the sonic emotions I'm seeking) feels like a healing therapy to me. it's a shelter."

How did come about the idea of the making of the suitcases's musical instruments?

"Same concept. To build my own instrument makes new music possible. Those suitcase instruments don't need to be better, or more interesting than other self-made stuff. they just need to be different; I just need to like them and care about them. So then I can start dreaming again of other music, other sounds, other poetry. I hate the feeling of having the music industry or the music history looking at me. I'm just taking another path. It takes a lot of thoughts and love to create objects, and they end up containing all this energy. Then I can use that as a basis to create art that vibrates and touches people, because one can feel the generosity and the care involved. Just like a homemade pie, doesn't need to be the best or the 'correct' one, it just needs to be made with love and time, and whoever eats it will surely feel those things inside."

Could you tell us about Le Nouvel Ensemble Contemporain collective?

"They are a thirty years old ensemble based in my hometown, La Chaux-de-Fonds. It gathers classical-trained interpreters that all focus on XX & XXI experimental music. They asked me to write a work for them, so I replied: ok, but I will be on stage with you, we will sing songs together, and I will build all the instruments, so no one will be chasing virtuosity. we will all be equal, equally lost in a new territory, and there we will meet. They are such talented and open-minded people and artists. they gave me a lot of passion back. It's a blast."

Were there any artists/bands particularly influential for you?

"I can quote Dieter Roth. he made beautiful rough suitcases packed with music gear and other devices to make art. he was always creating stuff, everything at the same time, in all directions. his approach to music was direct, punk, daring and touching. He would take an instrument and play it, then maybe on the way learn how to handle the instrument, but that was not fundamental or even necessary to create music. He was making art from the get-go."

Do you combine your music with other art forms?

“Yes, I like to work in every direction as well. we made a super detailed handmade triple vinyl edition of the record, with marbled paper, a complex booklet, and other goodies. I like to write, record and mix music, but that is also an opportunity to craft lovely looking objects. The instruments I build are not only interesting me for the sound they're able to generate, but also for the way they look, the visual world they convey.”

On the song "March of The Fallen Scions" - which is also an outstanding video - the typewriters beat out a martial snare drum-like rhythm, that counterpoints the xylophone notes and swirling theremin. What's your opinion?

“I think thank you :-). this music was conceived as an orchestral piece. I designed the instruments to take specific functions in the music scheme. Typewriters form a marching band; metallophone takes melodic duties, and the theremin-like suitcase can evolve throughout the song from lead guitar licks to subwoofer-smashing bass synth lines. By building the instruments I was already kind of arranging the songs in a way.”

Can you tell us about your upcoming projects?

“I will tour the record! as a solo artist, or together with five members of the Nouvel Ensemble Contemporain. An also put on small exhibitions of suitcase instruments. Also, I will release a compilation of Swiss bands playing music on suitcase instruments. This never ends.”

Guillermo Escudero

August 2023

