

Arnold Kasar

Contributed by Guillermo Escudero
martes, 02 enero 2024
Last Updated martes, 02 enero 2024

Arnold Kasar es un pianista y productor de Berlín cuya música converge en la música clásica y la electrónica moderna. Su discografía incluye discos en solitario, en colaboración con otros artistas, música para películas y proyectos.

Kasar junto a Hans Joachim Roedelius acaban de lanzar su segundo álbum "Zensibility" (el primero fue "Einfluss", Deutsche Grammophon, 2017) a través del sello de Berlín 7K!.

Este fue un álbum sin ideas predeterminadas, cuyas piezas se desarrollan en un espacio de improvisación, a partir de un cuidadoso trabajo colaborativo, resultando en bellas piezas neo clásicas de piano y teclados ambientales que representan paz, amor, armonía, comprensión... lo que, en palabras de Hans Joachim Roedelius; "en estos tiempos oscuros debemos hacer todo lo que traiga esperanza", le comentaba a Kasar durante la realización del disco. La música de nuestro protagonista tiene un carácter cinematográfico, por lo que varias películas y series llevan la marca musical de Kasar, así como también en proyectos comerciales como el spot de lanzamiento de un teclado de la CASIO.

Arnold Kasar tiene un especial interés en la asociación del color y la música. En tal sentido "Zensibility" representa un color luminoso, como el amarillo de los campos de trigo del arte de carátula de este álbum, un disco delicado, bello y esperanzador.

<https://7k.k7store.com/>

<https://roedelius-official.bandcamp.com/album/zensibility>

<http://kasarmusic.de/>

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

Foto a la derecha: Sabine Michalak

Arnold Kasar is a pianist, composer and producer based in Berlin who converges on classical music and modern electronics. His discography includes his releases as solo artist, in collaboration with other artists, compositions for soundtracks and projects.

Kasar alongside Hans Joachim Roedelius have just released their second album "Zensibility" (the first one was "Einfluss", Deutsche Grammophon, 2017) through the Berlin based label 7K!.

This album didn't have predetermined ideas, where the songs were developed in a space of improvisation, based on a careful collaborative work, resulting in beautiful neo-classical piano pieces and ambient keyboard pieces that represent peace, love, harmony, understanding... that, in the words of Hans Joachim Roedelius; "In these dark times we must do everything that brings hope," he told Kasar during the making of the album. The music of our protagonist has a cinematic character, which is why several films and series carry Kasar's musical brand, as well as in commercial projects such as the launch spot for a CASIO keyboard.

Arnold Kasar has a special interest in the association of color and music. In this sense, "Zensibility" represents a luminous color, such as the yellow of the wheat fields, like the art cover of this delicate, beautiful and hopeful album.

<https://7k.k7store.com/>

<https://roedelius-official.bandcamp.com/album/zensibility>

<http://kasarmusic.de/>

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

Photo right: Sabine Michalak

¿Cómo surgió la idea de colaborar con Hans-Joachim Roedelius?

“Joachim y yo nos conocimos en 2012 a través de nuestro amigo Michael Martinek (músico y co-fundador de Fabrique Records). Me invitaron varias veces a formar parte de su festival. También asistí a algunos de sus conciertos en Berlín. En 2016, nos conocimos por primera vez para grabar juntos en su estudio en Austria”.

En las sesiones para componer las canciones de “Zensibility” no hubo nada predeterminado ni acordado previamente. Simplemente el silencio, el respeto por el otro y la apertura a la escucha, fueron adecuados para complementarse e intercambiar ideas. ¿Qué destacarías de este proceso creativo?

“Lo más destacado son las piezas que no cambié ni agregué nada, como “Sweet Spot”. Todas las piezas fueron el resultado de una improvisación conjunta; en la postproducción a veces reemplacé los datos del sintetizador grabados digitalmente con sintetizadores analógicos y efectos de reverberación añadidos”.

“Zensibility” es realmente un álbum para flotar en su música. Quizás debería ser la banda sonora de nuestra vida diaria. ¿Qué colores deberían estar presentes en este nuevo y ensoñador entorno?

“En mi mente tengo colores brillantes como el amarillo de la canola o el marrón claro del trigo de verano en el campo”.

En relación a tu pregunta de tu Bio (“¿Cuáles son entonces los colores para esta atmósfera oscura?”). Me atrevería a decir que estos colores se esconden en las sombras, pero muchos de ellos brillan por su total proximidad a las bellas notas de piano. ¿Cuál es tu opinión?

“Siento algo diferente cuando trabajo con Joachim, él aporta una fuerte fuerza positiva a la colaboración. Por ejemplo, dijo: “En estos tiempos oscuros debemos hacer todo lo que traiga esperanza”, eso es lo que representa este álbum: paz, amor, armonía, comprensión, verdad, bienestar, sinceridad, fe en dios, comprensión, alegría, conciencia plena”.

Haces tu propia música y compones música para películas. ¿Qué diferencias/similitudes hay entre componer tu música para un álbum o para una película?

“Para un álbum, a veces trabajo en diferentes ideas durante un largo período de tiempo hasta que todas las piezas en su orden tienen para mí sentido dramático. Compongo música de cine de manera similar, pero la música tiene un efecto completamente diferente junto con las imágenes. El director y luego los espectadores ven ambas cosas de manera muy diferente que en un álbum, por lo que se toman decisiones artísticas completamente diferentes a las de la producción de un álbum. Las piezas de mis álbumes se utilizan a menudo en películas y series y siempre me sorprende lo bien que funcionan. Funcionan en películas, aunque a veces en un contexto completamente diferente al que yo las vi”.

Respecto al comunicado de prensa, ¿podrías explicarnos en qué consiste el trabajo de algoritmos basados en IA para explorar los límites entre la composición clásica y las texturas sonoras posmodernas?

“Desde el álbum ‘The Piano Has Been Smoking’ (Fabrique Records, 2012) he estado usando algoritmos de sintetizador que generan estructuras de sonido basadas en datos que he configurado. Entonces me proponen algo y yo elijo si usarlo o cómo integrarlo en mi música. Me gusta trabajar así porque el efecto sorpresa y la diferencia con la estructura normal crean una tensión a la que doy respuesta. Los sintetizadores analógicos o digitales más antiguos también tienen este tipo de programas. Por estas razones, siempre he tenido una actitud positiva hacia la IA. Ahora hemos llegado a la etapa en la que la música es completamente generada por IA. Esto es otra cosa y tenemos que hablar sobre si esta tecnología nos ayudará como músicos y oyentes o si empeorará todo el desarrollo”.

¿Nos podrías comentar sobre tus próximos proyectos?

“Joachim y yo tocaremos juntos en Londres el 8 de abril de 2024 en el Jazz Café. Luego estaré trabajando en un nuevo álbum en solitario, que debería lanzarse en otoño de 2024. También quiero volver a trabajar con ritmos y voces y he encontrado a un cantante fantástico como socio. Será un proyecto de dúo, eso es todo lo que puedo decir por el momento y que espero que se enteren”.

Guillermo Escudero

Diciembre 2023

How did the idea of collaborating with Hans-Joachim Roedelius come about?

“Joachim and I got to know each other in 2012 through our friend Michael Martinek (musical artist and runs Fabrique Records). I was invited to be part of his festival a few times. I also went to some of his concerts in Berlin. In 2016, we met for the first time to record together in his studio in Austria.”

In the sessions to compose the songs for "Zensibility"; there was nothing predetermined or previously agreed upon. Simply the silence, the respect for the other and the openness to listening, was adequate to complement each other and exchange ideas. What would you highlight about this creative process?"

"My highlights are the pieces that I didn't change or add anything to, such as "Sweet Spot." All the pieces were the result of joint improvisation; in post-production I sometimes replaced the digitally recorded synthesizer data with analog synthesizers and added reverb effects."

"Zensibility" is really an album to float in its music. Maybe it should be the soundtrack of our daily lives. What colors should be present in this new and dreamy environment?

"In my mind's eye, I have bright colors like the yellow of rapeseed or the light brown of summer wheat in the field."

In relation with your question of your Bio ("So what are the colors for this dark atmosphere?"). I would dare to say that these colors hide in the shadows, but many of them shine because of their total proximity to the beautiful piano

notes. What's your opinion?

"I feel something different when working with Joachim, he brings a strong positive force to the collaboration. For example, he said 'In these dark times we must do everything that brings hope,' that's what this album stands for: peace, love, harmony, understanding, truth, welfare, heartfulness, faith in god, understanding, joy, mindfulness."

You make your own music and compose music for films. What differences/similarities are between composing your music for an album or for a film?

"For an album, I sometimes work on different ideas over a long period of time until all the pieces in their order make dramaturgical sense to me. I compose film music in a similar way, but the music has a completely different effect together with the images. The director and later the viewers see both very differently than with an album, which is why completely different artistic decisions are made than with an album production. Pieces from my albums are often used in films and series and I am always surprised how well they work in films, even if sometimes in a completely different context than I saw them."

Regarding the press-release, could you please explain us in what consist of the work with AI-based algorithms for explore the boundaries between classical composition and postmodern sound textures?

“Since the album ‘The Piano Has Been Smoking’ (Fabrique Records, 2012) I have been using synthesizer algorithms that generate sound structures based on data that I have set. So, they propose something to me and I choose whether to use it or how to integrate it into my music. I like to work like that because the surprise effect and the difference from the normal structure creates a tension that I respond to. Older analog or digital synthesizers also have such programs. For these reasons, I have always had a positive attitude towards AI. Now we’ve reached the stage where the music is completely AI-generated. This is something else and we need to talk about whether this technology will help us as musicians and listeners or whether it will make the whole development worse.”

Please tell us about your upcoming projects.

“Joachim and I will be playing together in London on April 8, 2024, at the Jazz Café. Then I’m working on a new solo album, which should be released in fall 2024. I also want to work with beats and vocals again and have found a fantastic singer as a partner. It will be a duo project, that’s all I can say at the moment, but hopefully you’ll hear about it.”

Guillermo Escudero

December 2023

