

Joseph Branciforte

Contributed by Guillermo Escudero
jueves, 04 enero 2024
Last Updated jueves, 04 enero 2024

Una entrevista con Joseph Branciforte sobre su nuevo álbum "LP2" con Theo Bleckmann.

"La improvisación es central, pero siempre con una intención compositiva responde el músico y productor electrónico e ingeniero de sonido Joseph Branciforte (piano eléctrico Fender Rhodes, sintetizador modular, software max/msp, sintetizador análogo korg ms20 y vibráfono), quien en esta entrevista explica el proceso de creación de "LP2" (Greyfade, 2023) que realizó junto a Theo Bleckmann (voz y electrónica). Ambos están afincados en Nueva York.

La primera colaboración entre Branciforte y Bleckmann fue con su disco "LP1" (Greyfade, 2019) que incluía cuatro pistas de sesiones de improvisación de carácter ambiental y minimalista. "LP2", su segundo álbum, viene a ser el complemento y continuación del primero, creando así una simbiosis entre lo orgánico y lo análogo/digital.

Joseph fundó a principios de 2019 el sello Greyfade que incluye trabajos en solitario de nuestro entrevistado y en colaboración con otros artistas como Kenneth Kirschner y trabajos individuales de Phillip Golub y Christopher Otto. Especial mención son el cuidadoso arte de las carátulas de los discos, su estética minimalista y la calidad sonora de los mismos. En tal sentido, Branciforte tiene como propósito para este año editar los discos junto a un libro de tapa dura que incluirá una descarga digital de alta resolución del álbum, ensayos extensos, fotografías, partituras musicales y visualizaciones de datos.

"LP2" presenta a dos escultores del sonido cuyos delicados arreglos invitan a una experiencia inmersiva

conmovedora.

<https://josephbrancifortetheobleckmann.bandcamp.com/album/lp2>

<https://www.greyfade.com/catalog/006>

Foto a la derecha: de izquierda a derecha Joseph Branciforte y Theo Bleckmann

An interview with Joseph Branciforte on his new album "LP2" with Theo Bleckmann.

“Improvisation is central, but always with a compositional intent” replies musician, electronic producer, and sound engineer Joseph Branciforte (Fender Rhodes electric piano, modular synthesizer, max/msp software, korg ms20 analog synthesizer and vibraphone) in this interview to explain the process of creating “LP2” that he carried out together with Theo Bleckmann (voice and electronics). Both are based in New York.

The first collaboration between Branciforte and Bleckmann was their album “LP1” (Greyfade, 2019) which included four tracks of improvisation sessions of an ambient and minimalist nature. “LP2”, their second album, is the complement and the follow-up of the first one, thus creating a symbiosis between organic and the analog/digital textures.

Joseph at the beginning of 2019 founded the Greyfade label which includes solo works by our interviewee and in collaboration with other artists such as Kenneth Kirschner and individual works by Phillip Golub and Christopher Otto. Special mention goes to the careful art covers of the albums, their minimalist aesthetics and sound quality. In relation with this, Branciforte's goal for this year is to publish the albums along with a hardcover book that will include a high-resolution digital download of the album, extensive essays, photographs, musical scores and data visualizations.

“LP2” showcases two sound sculptors whose delicate arrangements invite to a poignant immersive experience.

<https://josephbrancifortetheobleckmann.bandcamp.com/album/lp2>

<https://www.greyfade.com/catalog/006>

Photo right: from left to right: Joseph Branciforte and Theo Bleckmann

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

“He estado haciendo música de diversas formas desde que tenía 10 años, así que lo siento bastante natural. Cuando tenía veinte y tanto años me hice conocido profesionalmente como productor e ingeniero de grabación... desde entonces he tenido que buscar conscientemente el tiempo y el espacio mental para hacer mis propias grabaciones. Sin embargo, tan pronto como me meto en el proceso de trabajar en un nuevo álbum, mi entusiasmo infantil por la música se apodera de mí y me siento con mucha energía para profundizar. Escribir y producir mi propia música es donde siento que puedo expresarme más plenamente. Así que realmente trato de dedicarle el mayor tiempo posible”.

En relación con el álbum debut “LP1”, siento que “LP2” es más aireado que terrenal. Consideremos, por ejemplo, el tema inicial “1.13” con su textura ambiental o la voz alada de Theo Bleckmann en los temas “1.13”, “7.21” y “9.23”. ¿Cuál es tu opinión?

“Es interesante. En realidad no tiendo a pensar en términos de este tipo de metáforas. Pero supongo que estoy de acuerdo en que “LP2” es un poco más etéreo a veces (¡aunque las piezas cortas del álbum me

parecen bastante 'terrenales'!) '1.13' fue en realidad la prueba de sonido para las sesiones de grabación de 'LP1' en 2018, pero terminó incluyéndose en 'LP2' porque no pude hacerlo funcionar dentro de la secuencia de ese álbum. A menudo, el material en sí sugiere su propia forma, en lugar de que yo intente moldearlo para que se ajuste a un objetivo preconcebido. Por lo tanto, cualquier cualidad como 'aire' o 'terrenal' son estrictamente subproductos, más que algo consciente.

¿Cuál es el proceso para componer un álbum? ¿Es a través de la improvisación o cada uno de ustedes tiene alguna idea preconcebida que compartir?

"Para mis colaboraciones con Theo Bleckmann ('LP1' / 'LP2'), la improvisación es central, pero siempre con una intención compositiva. He trabajado en la construcción de un sistema en el entorno de software max/msp para loopear y dar forma a sonidos sobre la marcha, de modo que la línea entre improvisación y composición sea borrosa. Aunque el material se genera espontáneamente, los elementos musicales pueden reaparecer y transformarse, lo que da la sensación de desarrollo y orden. También dedico mucho tiempo a la postproducción eliminando material sobrante y, a veces, incluso reordenando secciones dentro de una improvisación, para que el álbum pueda funcionar como una narrativa como un todo. En 'LP2', también incorporamos algo de material compuesto para algunas piezas, como '9.23', pero incluso allí, era más como un boceto musical, que podría usarse como punto de partida para la improvisación y la orquestación".

¿Podrías hablarnos brevemente sobre la activa escena musical experimental de Nueva York?

"La escena es bastante activa y diversa, desde improvisación libre y jazz hasta música electrónica clásica y experimental contemporánea. Podrías ver fácilmente 3 ó 4 espectáculos interesantes cada noche. También es un lugar muy caro para vivir, por lo que los músicos tienen que asumir otros roles para llegar a fin de mes. Esto hace que sea difícil mantenerse al día con todo lo que sucede. Me siento afortunado de tener mucha exposición a la escena musical aquí a través de los artistas que vienen a trabajar conmigo en mi estudio".

¿Combinas tu música con otras formas de arte?

“Tengo un gran interés en el diseño visual. He diseñado las portadas y los paquetes de vinilo para todo el catálogo de Greyfade hasta ahora. Me da otra salida para dar forma a la experiencia de la música o proporcionarle un contrapunto”.

¿Cómo fue tocar junto a Ryuichi Sakamoto?

"Ryuichi abordó la actuación de una manera completamente abierta, intrépida, casi infantil. Había una sensación de que cualquier cosa que sucediera en el escenario, por mundano que fuera, podía incorporarse a algo hermoso y trascendente".

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

“Actualmente estoy editando un nuevo álbum mío con el tecladista belga Jozef Dumoulin y estoy muy entusiasmado. Eso debería salir en 2024 en Greyfade. Hablando de Greyfade, el sello está experimentando con un nuevo formato de lanzamiento de álbum en 2024: un libro/álbum de tapa dura. Cada libro contendrá una descarga digital de alta resolución del álbum, ensayos extensos, fotografías, partituras musicales, visualizaciones de datos, etc. Es algo que he querido hacer durante algunos años y estoy deseando publicarlo. Los dos primeros lanzamientos serán discos que arreglé y produje para mis amigos Taylor Deupree y Kenneth Kirschner”.

Guillermo Escudero

Enero 2024

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

"I've been making music in various forms since I was 10 years old, so it feels quite natural to me. In my twenties I became known professionally as a producer and recording engineer... since then I've had to consciously carve out the time and mental space to make my own recordings. As soon as I get into the process of working on a new album, however, my childlike excitement for music takes over and I feel very energized to dig in. Writing and producing my own music is where I feel I can express myself most fully, so I really try to make time for it as much as I can."

In relation to the debut album "LP1," I feel "LP2" is more airy than earthly. Considering the opener track "1.13" with its ambient texture or Theo Bleckmann's winged voice in the tracks "1.13," "7.21" and "9.23," for example. What's your opinion?

“That’s interesting. I actually don’t tend to think in terms of these kinds of metaphors. But I guess I’d agree that ‘LP2’ is a bit more ethereal at times (although the short pieces on the album feel quite ‘earthy’ to me!) ‘1.13’ was actually the soundcheck for the ‘LP1’ recording sessions back in 2018, but it ended up on ‘LP2’ because I couldn’t get it to work within the sequence of that album. Oftentimes the material itself suggests its own shape and form, rather than my trying to mold it to fit a preconceived goal. So, any qualities like ‘airy-ness’ or ‘earthy-ness’ are strictly byproducts, rather than anything conscious.”

Which is the process for composing an album? Is it through improvisation, or does each of you carry some preconceived idea to share?

“For my collaborations with Theo Bleckmann (‘LP1’ / ‘LP2’), improvisation is central, but always with a compositional intent. I’ve worked on building a system in the max/msp software environment for looping and shaping sounds on the fly, so the line between improvisation and composition is blurred. Although the material is spontaneously generated, musical elements can recur and be transformed, which gives the sense of development and order. I also spend a lot of time in post-production removing excess material and sometimes even re-ordering sections within an improvisation, so that the album can work as a narrative whole. On ‘LP2’, we did also bring in some composed material for a few pieces, like ‘9.23’ – but even there, it was more like a musical sketch, which could be used as a jumping off point for improvisation and orchestration.”

Could you briefly tell us about New York’s active experimental music scene?

“The scene is quite active and diverse, from free improvisation & jazz to contemporary classical and experimental electronic music. you could easily see 3 or 4 interesting shows every night. It’s also a very expensive place to live, so musicians have to take on other roles to make ends meet. This makes it hard to keep up with everything that’s going on. I feel lucky in that I get a lot of exposure to the music scene here through the artists that come to work with me at my studio.”

Do you combine your music with other art forms?

"I have a strong interest in visual design. I've designed the covers & vinyl packages for the entire Greyfade catalog so far. It gives me another outlet for shaping the experience of the music or providing a counterpoint to it."

How was it like to play alongside Ryuichi Sakamoto?

"Ryuichi approached performing in a completely open, fearless, almost childlike way. There was a sense that whatever happened on the stage, however mundane, could be incorporated into something beautiful & transcendent."

What are your upcoming projects?

"I'm currently editing a new album of mine with Belgian keyboard player Jozef Dumoulin that I'm really excited about. That should be out in 2024 on Greyfade. Speaking of Greyfade, the label is experimenting with a new album release format in 2024: a hardcover book / album. Each book will contain a high-resolution digital download of the album, longform essays, photographs, musical scores, data visualizations, etc. It's something I've wanted to do for a few years and am looking forward to getting out there. The first two releases will be records that I arranged & produced for my friends Taylor Deupree and Kenneth Kirschner."

Guillermo Escudero

January 2024

