

Maher Shalal Hash Baz

Text: Matías Rossi
Translation from Spanish: Cecily Doyle

English Version

A few details.

- Do you like to talk about your music?
- Yes, I do. It is sometimes bitter, though.

“Maher Shalal Hash Baz has always two sides. One is music for no musicians, very naive, non technical, and easy to play for everyone, I just make some format for the non musicians, This is one side of Maher, but another side is just music for me, for my desire”.

This is how Tori Kudo described Maher Shalal Hash Baz’s music on “This is our music”, the MTV show. Although he provides us with a clue as to what you can feel when you hear his records its only goes half way to describing his music. To go deeper into this world (and particularly into Kudo’s) is to enter a space overflowing with ideas, information and songs. There are lots of songs. In his Blog he writes: “I chose songs before recording. I have to say bye-bye to some vicious inspiration”, he replied to someone who was trying to understand the motivation behind his musical eloquence. His music has started to circulate more freely outside Japan since Stephen Pastel decided to release it through Geographic, the label he co-manages with Katrina Mitchell and Lawrence Bell.

“Tori’s always very conceptual. His approach to music is the most conceptual of anyone I know. He’ll establish an intellectual framework for something and then try to make something work within that... It’s always interesting, and they’re such a unique presence, there’s no-one really like Maher. They definitely occupy their own space” said Pastel in an interview you can read on http://worldsofpossibility.blogspot.com/2003_09_01_worldsofpossibility_archive.html

This space was, and continues to be, the result of an important series of concepts. Among them Catholicism has a determining presence. Certain elements are connected to Christianity, from the name the project was given (according to the Bible Maher Shalal Hash Baz was Isaiah’s son’s name) to some of the lyrics. Far from being a Catholic propagandist, Kudo seems to appropriate the text to use in his own personal way: “As for why I use words from the Bible, that’s because they are “quick, and powerful (enough to bewilder Shibayama), and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and are a discerners of the thoughts and intents of the heart”.

Kudo seems to divide his time and multiply his different activities: he gives piano concerts, he participates in improvisation sessions, he takes part in other musical projects and he makes ceramics. When asked about his plans for Maher, he replies: “I am organising Mahers especially at where the ending of the name of the city finishes as M. For instance, after my playing in Matsuyama, Hiroshima, or Roma, I organise Matsuyamaher, Hiroshimaher, and Romaher”.

“Tori’s music is completely personal. But part of his personality is to conceptualise many parts of Maher’s music. For instance, just now he’s really interested in having an equal emphasis on different instruments, especially the guitar and the bassoon, which in new Maher songs are both playing strong melody lines, which will be mixed at the same level. Tori explains this as following Keiji Haino’s interpretation of The Only Ones’ music, which he suddenly remembered years after he described what he (Haino) heard in it. In some of Maher’s new songs you might not think of this but once you’re aware of it you can’t help but keep noticing it. One of our friends described some of Maher’s new songs as pub rock; of course that’s The Only Ones’ influence coming through!”. (Stephen Pastel)

"We did one show in Muzenji (No-Talent). A note was arranged by email. It was only an E minor. At show time, Tori appeared with a girl that played its tonic, 3rd minor and the 5th on the electric bass over and over during the whole show. He played an instrument that consisted of a single string played with a bow. In turn, I used a sound post-card from Tokyu Hands and blew resonance on electric guitar with the sixth cord missing (Keith Richards' style). Then Tori played the drums. The other show we did was in Penguin House with Kaneko Jutok. It was organized by the great Hamamori Angie, Jyutoku lyrics' translator and the connection that brought me to Japan. Without her none of it would have been possible. For some reason they decided that everyone should do a song. I didn't have one so I offered to sing a "payada" that my Aunt Pampi had taught me when I was young. It goes: "Era de noche y llovía/ El sol rajaba la tierra/ A lo lejos se escuchaba el galopar de gallinas/ Era el Gaucho Poncho Espina/ montado en su vaca overa" (It was night-time and it was raining/ The sun scratched the earth/ In the distance you could hear the hens gallop/ It was the Gaucho Poncho Espina/ mounted on his Overo cow). Tori and the milonga E-B7 accompaniment we all did got along really good, little by little in rhythmic crescendo until conjuring a mezzo forte energetic triangle of all colors becoming transparent. Suddenly a woman from the audience started to dance and howl and her husband got up on stage writhing in ecstasy, so much that we could hardly play, they were so close. It was like one of those frequent, mild Tokyo earthquakes. You end up making friends with those earthquakes. Every time they happen you greet them and say 'Hi, it's been a while since I last saw you. I've missed you'". (Tomas Müller)

"I had the privilege of touring with Tori and his entourage during the recent tour of Japan with Movietone. The line-up changed every single show depending on friends of the band in each particular city...but never consisted of less than a dozen musicians! Tori would actually compose and transcribe new songs on the road and give the music to the musicians during their soundcheck! The result was like a discordant orchestra conducting itself...one of the most truly organic sounds I have heard for a long time!". (Chris Cole)

"It was late that month. The otherwise trusty Japanese postal service hadn't brought me my copy of The Wire. Instead a curious letter showed up from this guy called Tori Kudo. He gets The Wire too, it says, and he was quite surprised when my sub sheet showed up with his copy and that someone living in Ehime-Ken also reads The Wire. Sometimes The Wire picks up on his band Maher Shalal Hash Baz. He'd drawn a picture of Ehime with arrows pointing to our respective homes at almost opposite ends of the prefecture and a whale spurting waters I wrote him back. We traded CDs. He said mine sounded of the primal Australian jungle. I couldn't begin to explain the revelation contained within the discs he sent me. 5 spluttering, stuttering versions of "king of the north" the 40 seconds of each take requiring repeated listens as each turn of phrase and hesitant vocal tic grew more and more addictive. Still more songs - pure and resplendent. Open Field. With a window. Open Field. With no Child. I take the train up to Matsuyama. Tori is displaying some of his "pottery" there. I found scone mix thrown as bowls and glazed in sugar and egg whites; a cast of Tori's face emerging from mud; small buildings pierced by airplanes and a sign that reads "I am the Kind of Irony. I Do Not Fear Adjacent Islands".

We drive around to someone's house for some soup. On the way Tori points out the powerlines against a background of red sky and mountains. "Once" he says "I wrote a composition for violins" He launches into a long and detailed explanation of how he used the powerlines for the staff with the mountain peaks indicating pitch, duration, dynamics... "I thinking what a top idea. So how did it sound I ask him "oh, it was rubbish" he answers, quickly with a curious grin. We slow down as not to get too close to the car in front. Imperial flags are flying and Tori warns its best not to get too close. You hit one of those cars and your life will be miserable from then to forever. We turn off into a side street and then into another smaller side street eventually emerging onto a narrow road barely wide enough to hold Tori's tiny K-truck. I ask if he knows where he's going. "Oh yes, there is a shorter way this way" - but the little road reaches its end in the middle of the field. "y'know, my friends in Tokyo. They had a name for me" he says "They called me Short-Cut Kudo". (John Chantler)

Versión en Castellano

Algunos detalles.

-¿Te gusta hablar sobre tu música?

-Sí. Aunque a veces es un poco amargo.

“Maher Shalal Hash Baz tiene siempre dos lados. Uno es música para no músicos, muy naive, sin técnica y fácil de tocar para todos. Yo sólo hago el formato para los no músicos. Éste es un lado de Maher, pero el otro lado es música para mí, por mi deseo”. Así es como Tori Kudo describía la música de Maher Shalal Hash Baz en el programa de MTV “This is our music”. Aunque con estas palabras consigue realmente dar pistas de lo que se puede percibir al oír sus discos, también es cierto que resulta imposible acotarlo a ellas. Profundizar en el mundo de Maher (y en general en el de Kudo) es entrar en un espacio desbordado de ideas, información y canciones. Muchas canciones. En su blog se puede leer “elijo canciones antes de grabarlas. Tengo que decirles adiós a algunos vicios de la inspiración”, como respuesta a alguien que quería conocer el motivo de su incontinencia creativa.

Fuera de Japón, esta música comenzó a circular con mayor fluidez desde que Stephen Pastel decidiera publicarla a través de Geographic, el sello que dirige junto con Katrina Mitchell y Laurence Bell. “Tori es siempre muy conceptual. Su acercamiento a la música es el más conceptual que conozco. Él establece un marco intelectual para algo y luego intenta que lo demás funcione dentro de éste... Es siempre interesante, tiene una presencia única, realmente no hay nadie como Maher. Definitivamente, ocupa su propio espacio”, decía Pastel en una entrevista que se puede encontrar en

http://worldsofpossibility.blogspot.com/2003_09_01_worldsofpossibility_archive.html

Este espacio fue (y continúa siendo) creado a través de una importante serie de conceptos. Entre ellos, la religión católica tiene una presencia determinante. Desde cómo fue bautizado el proyecto (según La Biblia, Maher Shalal Hash Baz fue el nombre que recibió el hijo de Isaías) hasta algunas de sus letras, ciertos datos tienen una conexión con el cristianismo. Lejos de un propagandista católico, Kudo parece apropiarse de este texto para utilizarlo de forma personal: “Me preguntan por qué utilizo palabras de la Biblia, es porque son rápidas, poderosas (capaces de desconcertar a Shibayama) y más mordaces que cualquier espada de doble filo. Penetran hasta partir el alma y el espíritu y las articulaciones y la médula en dos, y perciben los pensamientos e intenciones del corazón”.

Al parecer, Kudo divide su tiempo y multiplica sus diferentes actividades: da conciertos de piano, participa en sesiones de improvisación, participa en otros proyectos musicales y hace cerámica. Ante la pregunta sobre qué está planeando con Maher, responde “estoy organizando Mahers especiales en donde los nombres de las ciudades terminen con ‘ma’. Por el momento, después de tocar en Matsuyama, Hiroshima o Roma, organizaré Matsuyamaher, Hiroshimaher y Romaher”.

“La música de Tori es completamente personal. Pero parte de su personalidad es conceptualizar muchas partes de la música de Maher. En este momento, él está muy interesado en hacer igual énfasis en instrumentos diferentes, especialmente en la guitarra y el fagot, que tocan las líneas fuertes de melodía en las nuevas canciones de Maher y estarán mezcladas en el mismo nivel. Tori dice que esto le viene de recordar lo que años atrás le escuchó decir a Keiji Haino acerca de la música de The Only Ones. En algunas de las nuevas canciones de Maher quizás no sea muy notorio, pero una vez que lo percibes no puedes dejar de oírlo. Unos de nuestros amigos describió a algunas de las nuevas canciones de Maher como pub rock, por supuesto esa es la influencia de The Only Ones que aparece”. (Stephen Pastel)

“Un show fue en Muzenji (‘No-Talento’). Se arregló una sola nota por email, que era tan solo Mi menor. A la hora del show Tori apareció con una chica que tocó su tónica, 3era menor y quinta de esa nota en bajo eléctrico durante todo el concierto.

El ejecutó un instrumento que consistía en una sola cuerda ejecutada con un arco. Por mi parte, usé tarjeta postal sonora de Tokyu Hands y resonancia soplada en guitarra eléctrica sin la sexta cuerda (al estilo Keith Richards). Luego Tori tocó la batería.

El otro show lo compartimos con Kaneko Jutok, en Penguin House, un concierto organizado por la gran Angie Hamamori, traductora de las letras de Jyutoku y el nexo por el cual llegué a Japón. Sin ella nada hubiera sido posible. Por alguna razón, se eligió que cada uno haga una canción. Yo no tenía canción alguna, por lo tanto me ofrecí para cantar una payada que me había enseñado mi tía Pampi cuando era chico. Dice: ‘Era de noche y llovía/ El sol rajaba la tierra/ A lo lejos se escuchaba el galopar de gallinas/ Era el Gaucho Poncho Espina/ montado en su vaca overa’. Tori y el acompañamiento de milonga Mi-Si7 que hicimos entre todos se llevó muy bien, poco a poco in crescendo rítmico hasta evocar un triangulo energético mezzo forte de todos los colores volviéndose transparentes. De pronto una señora en la audiencia se puso a bailar y aullar, y el marido de ésta se metió en el escenario, moviéndose extasiado, tanto que casi apenas podíamos tocar, los teníamos muy cerca. Era algo parecido a los suaves terremotos que ocurren frecuentemente en Tokio. Uno termina haciéndose amigo de esos terremotos. Cada vez que hay uno lo saludas y le dices ‘Hola, hace tiempo que no nos veíamos. Te estaba extrañando ya’”. (Tomás Müller)

“He tenido el privilegio de estar de gira con Tori y sus ‘acompañantes’ durante un reciente tour por Japón con Movietone. La formación cambiaba cada show, dependiendo de cuántos amigos de la banda había en cada ciudad... pero nunca consistía en menos de una docena de músicos. Tori también componía y transcribía nuevas canciones en la carretera y se las mostraba a sus músicos durante la prueba de sonido. El resultado era una orquesta discordante conducida por él mismo... Uno de los sonidos más realmente orgánicos que he podido oír en mucho tiempo”. (Chris Cole)

“Ya acababa el mes. El otrora confiable correo japonés no me había traído mi número de The Wire. En su lugar apareció una curiosa carta de un tal Tori Kudo.

Él también recibe The Wire, dice, le ha sorprendido mucho recibir mi hoja de suscripción junto con su copia de la revista y que alguien que vive en Ehime-Ken también lea The Wire. A veces The Wire se fija en su banda, Maher Shalal Hash Baz. Había hecho un dibujo de Ehime con flechas, apuntando a nuestras respectivas casas, que quedan en puntos opuestos de la prefectura y una ballena echando agua le dibujé yo. Intercambiamos CDs. Dijo que el mío sonaba como la jungla australiana. No puedo ni comenzar a explicar la revelación contenida en los discos que él me envió. Cinco balbuceantes versiones tartamudas de ‘King of the North’, los 40 segundos de cada toma requieren varias escuchas, tantas como cada giro de frase, y el vacilante tic vocal es cada vez más adictivo. Hay más canciones, puras y resplandecientes. ‘Open Field. With a window. Open field. With no Child.’ Cojo el tren a Matsuyama. Tori exhibe su trabajo en cerámica allí. Descubro la mezcla de un bollo glaseado con azúcar y claras de huevo. Un molde con la cara de Tori emerge del barro. Pequeños edificios atravesados por aviones y un letrero que dice ‘Soy el rey de la ironía, no temo a las islas adyacentes’.

Fuimos a la casa de alguien y tomamos sopa. En el camino, Tori señaló las líneas de alta tensión sobre un fondo de cielo rojo y montañas.

‘Una vez –dijo-, hice una composición para violines.’ Comenzó una detallada explicación de cómo usa los cables de alta tensión, con los picos de las montañas indicando el pitch, duración y dinámica... Yo pensé que era una idea buenísima. Le pregunté cómo sonaba eso. ‘Oh, era una porquería’, contestó rápidamente con una gran sonrisa. Bajamos la velocidad para no acercarnos demasiado al coche de adelante. Banderas imperiales ondean y Tori advierte que es mejor no acercarse demasiado. Si chocas con uno de esos coches, tu vida será miserable desde ese momento y para siempre. Nos metimos en una calle secundaria y luego en una calle más pequeña para terminar luego en una estrecha carretera en la que apenas cabía el k-truck de Tori. Le pregunto si sabe adónde va. “Oh, sí, por aquí es más corto”, pero el camino acaba en el medio del campo. “Sabes, mis amigos en Tokio tienen un nombre para mí –dice-, me llaman ‘Short-Cut Kudo’ (Atajo Kudo)”. (John Chantler)