

Acetone Magazine
Issue 5
Spring 04
Eastern Developments
Text: Kader Garrido

English Version

With a little help from my friends...for my friends.

Through his best known projects (Prefuse73, Savath + Savalas and the auto-cancelled Delarosa & Asora) Scott Herren has shown his considerable versatility when it comes to working in various musical styles such as hip-hop, folktronic, IDM, etc. However as he says himself, the most important thing isn't the style, or its models or boundaries, nor whether the material is commercial or not, nor even if it is innovative. The most important thing is how the music is felt and heard. This concept is put into practice on his idiosyncratic label, Eastern Developments, where, under this premise, he tries to give opportunities to projects which aren't easily received by other production/distribution channels.

The label is really a community of friends (and friends of friends) and has little of the formal structure of a company. Working in collaboration they release work made by the people close, and not so close to them, based on broad selection criteria.

After a few years gestation Eastern Developments was formally born in Atlanta in January 2002 to Herren and the designer Peter Rentz (Herren's childhood friend).

Unreleased projects

Carlos Niño, DJ, concert promoter and co-founder of the radio station/virtual community Dublab.com also plays an important part in the workings of EastDev. He played a key role on the label's first release "Boonghee Music, Vol. 1" (Eastdev001) by Hu Vibrational. This duo, made up of Adam Rudolph and Hamid Drake, gained recognition playing with people like Herbie Hancock, Yusef Lateef, Bill Laswell and Jah Wobble. They formed Hu Vibrational drawing on their broad background as performers and composers. They wanted to make dance music with real percussion.

Niño produced the work, directed the recording sessions and took care of the mixing with the help of Daedelus, who was also on side.

Completely produced using "real" percussion their music is a long way from the digital over-production and processing normally used in "dance" music. It shows the label's broad selection criteria.

Carlos Niño himself and fellow electronic musician, Fabian Ammon, make up Ammon Contact, one of the house's emerging projects. "Beats From Bina's House" (Eastdev003), the duo's first official piece of work is an instrumental hip hop record with minimalist vocation and classical inspiration combining sampling with instruments and varied percussion.

Kopernik is one of Eastern Development's most surprising projects. Formed by the bassist Tim Delaney (who featured on some of Savath + Savalas' tracks) and Brad Lewis, their homonymous album (Eastdev004) mix Delaney's acoustic double bass with Lewis' electronic instrumentals and digital processing to create dark and absorbing tracks. The record is practically devoid of beats, at times sober and intense, but at others sweet and melancholy.

Consolidated Artists

The label also works with recognised US artists as well as promoting new projects.

Dabrye, the renowned artist Tadd Mullinix's hip hop project, is one of them (Mullinix releases glitch-electronica under the name he was born with, produces and DJ's as James Cotton and uses the symbols SK-1 for drum'n'bass and ragga-jungle productions). On "Instrmntl" (Eastdev002) Dabrye combines his characteristic sonic synthesisism with more organic and instrumental sources.

Daedelus is another of the recognised, more experienced artists collaborating on the label. He is one of the most outstanding figures in avant-garde hip hop on the west coast. His highly acclaimed work "Invention" (Plug Research, 2002) features pieces of instrumental hip hop made up of orchestral jazz samples from the 30's and 40's. It has a classical aesthetic, a touch of pop and techniques and sounds reminiscent of IDM. After "Invention" Daedelus released various LPs and some maxis. "Household EP" (Eastdev005) is one of these. The record, released on Scott Herren's label, is in the same line but with greater emphasis on the rhythm and hip hop style.

Ahmad Szabo's "This Book is About Words" (Eastdev006) closes the first round of publications. A markedly atmospheric Herren production based around guitars and a laptop. A short (just under 20 minutes long) and seemingly simple record that actually contains many details worthy of appreciation.

Waiting List

"Circles" (Eastdev007) by Lori Scacco. Pianist and guitarist and ex-member of Seely. An old acquaintance of Scott's from the Atlanta independent rock circuit (he actually produced a Seely LP). A completely instrumental piece, with ethereal, minimal compositions based almost entirely around guitars and piano. Lori is currently tour guitarist for Savath + Savalas.

"Tunes Next Door to Songs" (Eastdev010) by Bear in Heaven. A project from the multi-instrumental composer and New York resident, Jon Philpot (ex Presocratics). Electro-acoustic pop with simple harmonies and melodies and elaborate instrumentals (guitars, drums, trumpet, vocals, piano, violin, synthesiser, digital electronics...). Jon plays nearly all of the featured instruments. He also went on tour with Savath + Savalas as part of the band.

"Pressure EP" (Eastdev009) by Leb Laze (alias Ryan Rasheed). Accompanying DJ and personal friend of Prefuse73. This EP (His first maxi) is an underground hip hop track containing various versions and remixes.

What's next

Some of the possible future projects to come are: an Eliot Lipp LP (Chicago instrumental hip hop with jazz and post-rock influences), Daedelus's pop-bossanova-hiphop project, The Long Lost, an Osso Bucco LP (digital ambient noise), a label compilation and an LP from their latest "acquisition" Nobody (aka Nadie, acclaimed young DJ and West Coast instrumental hip hop producer).

Graphic Developments

EastDevs has strong links with the graphic arts. Apart from Peter Rentz's influence (or even that of Scott Herren, who also studied graphic design) the label's links to the visual world go way back. Graffiti artists from an early age, they have since linked musical production with plastic phenomenon. GraphicHavoc, the design collective/studio that Peter belongs to, takes care of the label's graphic and visual identity but other artists and designers are also invited to participate in the development of projects' images. Great importance is given to graphic artists on the web and on the rest of the label's publications. The designers Carolina Chávez, George Estrada and Ben Loiz, the well-known photographer Maya Hayuk or the illustrators Kozyndan are some of the visual artists to have participated on the label. As well participating in some of the audio visual projects the artists will also feature in a book the label is editing, compiling and exhibiting some of the associated artist's work, in the same vein as their musical projects.

Versión en Castellano

Con una pequeña ayuda de mis amigos... para mis amigos.

Scott Herren ha demostrado a través de sus proyectos más conocidos (Prefuse73, Savath + Savalas y el auto cancelado Delarosa & Asora) una gran versatilidad para aproximarse con éxito a distintos estilos musicales como hip-hop, folktrónica, IDM, etc. Sin embargo, él mismo afirma que lo importante no son los estilos o sus patrones y fronteras, tampoco si un material posee un particular gancho comercial o ni siquiera si es innovador, sino que lo que realmente importa es cómo se siente y se entiende la música. Éste mismo concepto es puesto en práctica en la idiosincrasia de su sello, Eastern Developments, donde bajo esa premisa se busca dar la oportunidad a trabajos que no tenga fácil receptividad en otros canales de producción/distribución.

El sello es realmente una comunidad de amigos (y amigos de amigos) con poca estructura formal de empresa. Basado en la colaboración se edita a gente cercana (y no tan cercana), apoyándose en criterios abiertos.

Aunque la idea tenía varios años de gestación, en enero del 2002 nació formalmente Eastern Developments en Atlanta a través de Herren y del diseñador (y su amigo de la infancia) Peter Rentz.

Proyectos inéditos

Carlos Niño, Dj, productor, promotor de conciertos y co-fundador de la estación de radio/comunidad virtual Dublab, también es una pieza importante en el funcionamiento de EastDev. Él fue clave en el EP "Boonghee Music, Vol. 1" (Eastdev001) de Hu Vibrational, la primera referencia del sello. Formado por Adam Rudolph y Hamid Drake, este dúo era conocido por haber tocado con gente como Herbie Hancock, Yusef Lateef, Bill Laswell y Jah Wobble. Con este amplio background como ejecutantes y compositores crearon el proyecto de Hu Vibrational con la idea de hacer música de baile con percusión real.

Niño produjo el trabajo, dirigió las sesiones de grabación y además se encargó, con la ayuda del también allegado Daedelus, de la mezcla.

Completamente realizado con percusión "real", este disco se aleja de la sobreproducción digital o procesamiento que se acostumbra emplear en trabajos de música "de baile", y sienta la premisa de una visión amplia de criterios del sello.

El propio Carlos Niño junto con el también músico electrónico Fabián Ammon Alston forman Ammon Contact, otro de los proyectos emergentes de la casa.

El primer trabajo oficial del dúo es el EP "Beats From Bina's House" (Eastdev003) un disco de hip hop instrumental de vocación minimalista e inspiración clásica, que combina el uso del sampler con instrumentación y percusión variada.

Uno de los proyectos más sorprendentes de Eastern Developments es Kopernik. Formado por el bajista Tim Delaney (también partícipe de algunos de los trabajos de Savath + Savalas) y Brad Lewis, su álbum homónimo (Eastdev004) combina como elementos fundamentales el contrabajo acústico de Delaney con las instrumentaciones electrónicas y el procesado digital de Lewis para crear un trabajo oscuro y absorbente. Un disco prácticamente desprovisto de beats, sombrío e intenso, pero dulce y melancólico por momentos.

Artistas consolidados

Así como se promueven nuevos proyectos, en el sello también cuentan con algunos personajes reconocidos de la música de EEUU.

Uno de ellos es Dabrye, el proyecto hip-hop del renombrado Tadd Mullinix (quien también publica electrónica de glitches con su nombre de nacimiento, produce y pincha dance como James Cotton, y emplea las siglas SK-1 para publicar drum'n'bass y ragga-jungle). En "Instrmntl" (Eastdev002) Dabrye combina el sintetismo sonoro característico de sus producciones con fuentes más orgánicas e instrumentales.

El otro de los colaboradores con trayectoria y reconocimiento previos a sus trabajos es Daedelus, una de las figuras más resaltantes del avant-hip-hop de la costa oeste. Daedelus ha sido largamente aclamado por su trabajo, "Invention" (Plug Research, 2002), una construcción de piezas de hip-hop instrumental a base de samples de jazz orquestal de los años 30s y 40s, con una estética clásica, aproximación pop, y técnicas y sonidos propios de la IDM. Luego de "Invention" Daedelus ha publicado varios LP y algunos maxis. Uno de éstos es "Household EP" (Eastdev005). El trabajo en el sello de Scott Herren es una continuación estilística, pero con mayor acentuación de los ritmos y en el carácter hip-hop en los temas.

Cierra la primera etapa de publicaciones, el trabajo de Ahmad Szabo "This Book is About Words" (Eastdev006). Una producción marcadamente atmosférica del propio Herren, basada en el trabajo con guitarras y un portátil. Un breve disco (a penas alcanza los 20 minutos de duración) de apariencia sencilla pero con muchos detalles para apreciar.

Lista de espera

"Circles" (Eastdev007) de Lori Scacco. Pianista y guitarrista ex-miembro de la banda Seely. Antigua conocida de Scott del circuito de rock independiente de Atlanta (él incluso llegó a producir un LP de Seely). Un trabajo completamente instrumental, de composiciones etéreas y minimales basadas casi exclusivamente en guitarras y piano. Actualmente Lori es guitarrista de la gira de Savath + Savalas.

"Tunes Next Door to Songs" (Eastdev010) de Bear in Heaven, proyecto del compositor y multi-instrumentista residenciado en NYC Jon Philpot (ex Presocratic). Pop electro-acústico de armonías y melodías sencillas pero con instrumentaciones muy elaboradas (guitarras, baterías, trompetas, voces, pianos, violines, sintetizadores, electrónica digital...) Casi todos los instrumentos son ejecutados por el propio Jon. También participa de la gira de Savath + Savalas como parte de la banda.

"Pressure EP" (Eastdev009) de Leb Laze (alias de Ryan Rasheed). Dj acompañante y amigo personal de Prefuse73. Este, su primer maxi, es un track de hip-hop underground en varias versiones y remezclas.

Lo próximo

Algunos de los posibles próximos trabajos a editar son: un LP de Eliot Lipp (hip-hop instrumental de Chicago con influencias de jazz y post-rock), el proyecto de pop-bossanova-hiphop de Daedelus llamado The Long Lost, un Lp del norteamericano Osso Bucco (noise digital ambiental), un recopilatorio del sello, y un LP de su último "fichaje" Nobody (aka Nadie, afamado joven Dj y productor de hip-hop instrumental de la costa oeste).

Graphic Developments

EastDevs posee un fuerte vínculo con las artes gráficas. Además de la evidente influencia por Peter Rentz (o incluso por el propio Scott Herren que también estudió diseño gráfico), la relación del sello con el mundo visual es más antigua. Desde edades precoces se dedicaban a hacer graffiti y desde entonces relacionaban la producción musical con los fenómenos plásticos. El estudio/colectivo de diseño al que pertenece Peter, llamado GraphicHavoc, se encarga de toda la identidad gráfica y visual del sello, pero también se invita a otros artistas y diseñadores a participar en el desarrollo de la imagen de los proyectos. Tanto en la web como en el resto de la información de sello, se le otorga una gran importancia a los artistas gráficos. Los diseñadores Carolina Chávez, George Estrada y Ben Loiz, la reconocida fotógrafa Maya Hayuk o los ilustradores Kozyndan, son algunos de los artistas visuales que han participado con sus trabajos. Además de haber intervenido en algunos proyectos audiovisuales se está preparando la edición de un libro, donde en semejanza a lo que ocurre con la música, se recopile y muestre el trabajo de algunos de los artistas vinculados.