

JazzReview.com (USA) – Glenn Astarita

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Even though this album by Swiss artist Christoph Erb (reeds) and Chicagoans, Jim Baker (synth & piano) and Michael Zerang (percussion) is often centered on avant-garde sound-shaping implementations, their keen use of space looms as an added instrument. Therefore, it's not always what is stated that counts because the trio leaves room for interpretation and as a result, the program isn't clouded with excesses or superfluous content. Indeed, unorthodox and spiked with minimalism, the musicians explore the capabilities of their instruments via this polytonal endeavor that tenders an undulating environment, spawned by buzzing frameworks and laconic tonal swashes.

The electro-acoustic foundation is an amalgamation of gruff timbres, analog electronics and oddball breakouts. It's perhaps a bit more playful in scope and not overly-cerebral, although these two factors align rather effectively during the course of events. "Tauch," is a prime example of the trio's craft, yet each piece offers various perspectives. Here, Erb's sublime and at times haunting bass clarinet lines ride atop Baker's accenting piano phrasings, tinted by Zerang's colorific percussion work instilled with creaky cymbals and liquefying type qualities.

"Tauch" skirts the perimeter of various fronts. Whether the musicians propose a wistful gait or allude to dour circumstances, the invention and vibrancy translates into a buoyant flow, dappled with subtle surprises. Moreover, the artists goad each other during their dialogues amid spurious developments and fragmented subplots.

Not for the casual listener, but the group's musical mutations summon a concentrated interpretation of the material. Hence, the listening experience may be akin to solving a puzzle, where more clues are divulged on subsequent spins.

Skug Journal für Musik – Curt Cuisine

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Auslotungen. Das ist wohl die beste Umschreibung für das, was hier passiert. Auslotungen in Sound und Struktur, in Harmonie und Disharmonie. Das klingt entsprechend ... sperrig, eruptiv, manchmal brutal, manchmal nervig, selten ruhig und sanft. Es klingt aber immerhin nie unspektakulär, nie halbherzig, nie unüberlegt. Hier haben sich drei einander ergänzende Klangtüftler und Freigeister gefunden, am Tenorsaxophon Christoph Erb, am Synthesizer und Piano Jim Baker und Michael Zerang als Multiperkussionist. Dass man bei diesem Soundgewitter (Schabgeräusche, Kratzen, Quietschen und Drüberblasen sind häufige Soundpartikel) mitunter an zerklüftete Kraterlandschaften denkt, oder an eine Zukunft, in der die Menschen nur noch manisch tanzende Nervengerippe sind, muss man dabei selbstverständlich in Kauf nehmen. Wie sagt man so schön? Ein herausforderndes Hörerlebnis. Aber eben doch: ein Erlebnis.

The Sound Projector – Ed Pinsent

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Go Fish

Fell's album might be called "skeletal" in more ways than one, and one might be tempted to read its complex lines as blueprints for compositions yet to be built. For more superb improvisation of quite a different sort, you must hear Erb / Baker / Zerang (VETO-RECORDS EXCHANGE 001), an album which documents the studio meeting in June 2011 of Swiss saxophonist Christoph Erb with two Chicago players, the drummer Michael Zerang, and Jim Baker, who contributes piano and analogue synth. For starters, the combination of woodwinds with live electronics has always been a personal preference with this listener, and I find Baker's elegant and refined synth utterances compliment Erb's blowful bell-ringing blasts quite superbly, while Zerang rings in with sharp punctuation and paragraph breaks which also add to the thoughtful prose of the Swiss tenorman. It's a warm and unhurried session, not a cold or inhuman tone uttered across 46 minutes, nor do the players scuttle

around the room as though their knee-length socks were filled with termites. Erb has a sumptuous tone on his sax, and possesses many useful techniques for production of abstract music, such as sucking and gulping effects and a way of “bending” his notes so they seem to actively curve around the room like Puck putting a girdle around the earth. John Abbey did the recording and the mixing, and to his credit he keeps each instrument crisply separated on the tape, allowing us to savour the lovely acoustic blends executed by the musicians; all the performances really shine forth. Issued in a nice shaped card package with a silkscreen design on the cover, and the fish-themed imagery will allow me to file it next to the Incus LP Hook Drift and Shuffle, the concept improv LP about deep sea fishing whose cover art featured many fish hooks.

Vital Weekly Nr. 812 – Dolf Mulder

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Veto Records is a small Swiss label specialized in improvised music. It is based in Lucerne, the city where Christopher Erb lives, one of the participants on this release. Zerang and Baker have their base both in Chicago. So we are talking here of a swiss-american meeting. Erb plays tenor sax and bass clarinet. Zerang maybe known to you as a drummer. Jim Baker plays analog synths and piano. They recorded a session of very concentrated and disciplined music in a studio in Chicago. They produce a type of improvised, non-jazz music that we know to come from (somewhere in) Europe. Yes, it may be correct to say that this kind of improvisation had its roots in Europe. Nowadays however this kind of improvisation gives no longer a clue of its geographical origin. Globalization has had its effect. The three players give way to some very nice and inspired improvisations, it is only a bit of humor and irony that I miss. A bit too serious. But a lot of intense and fine interplay is to be enjoyed here. With Baker providing out the time but totally on its place analogue sounds from some old synthesizer. I was immediately into it from the very first moment and stayed so. A very captivating and communicative work.

THE WATCHFUL EAR – The gathered thoughts of Richard Pinnel
ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Tonight a CD by three names I only really know from a distance, the Chicago trio of Christoph Erb, (tenor sax and bass clarinet) Jim Baker (Analogue synth and piano) and Michael Zerang (multiple percussion). The release is part of a series of discs capturing improvise music in Chicago released on the Swiss Veto label for some reason. This untitled album is the first of two I have received here, the other being as solo by Erb. Each of them tend to stretch my attention a little as they veer between a kind of grittily talkative free improv and more jazz based forms. The trio disc is my favourite of the two, so I will focus on that one here.

Across the seven tracks here there is a healthy array of musical dynamics. Much of the album is music is quite busy and talkative, leaving little room for silence, but on some tracks, like the carefully paced, thoughtful Fesch it all slows down and we are presented with a quite different concern. While my personal tastes lean towards a more spacious arrangement and a slower pace, it is not uncommon for me to enjoy music that doesn't fall into these categories if it retains a sense of vibrancy and, crucially a sense of clear structure rather than merely an adrenalin fuelled free for all. For the most part this trio manage to do this throughout the album, and in the case of one or two of the pieces they really do hit the spot. In places they also lean towards a more jazzy, nearly melodic shape, such as on the second piece, the awkwardly named Opisthoproctidae, where Baker leaves his synth, maybe the most interesting element of the album to sprinkle piano figures about over Zerang's scratchy percussion. These areas of the album grab me less, simply because they feel less energised with tension, and, quite frankly, are just less to my taste.

This is a mixed bag then. It frustrated me somewhat listening, simply because when it did hit the spot for me it showed great promise, some very subtle interchanges of sound between the trio and a nice feeling for the pieces as a whole, their development from opening to ending. I found myself listening very carefully to the opening seconds of each track, wondering which way they might go, chatty exuberance or restrained discussion. Overall the album

swung a little too near the former for me to really want to play it again any time soon, but in places, and in particular on Fesch I enjoyed it quite a bit. Still, certainly a release that will have its market, and very nicely packaged in a lovingly screen printed card slipcase.

Jazzman Magazine, Paris – François Marinot

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

S'il est souvent de mauvaise foi d'accuser le jazz conventionnel de s'enfermer dans ses clichés, tant il est vrai que le cliché, comme le standard, est au cœur même de son objet (et après tout, ne voit-on pas de fervents militants du radicalisme en musique se passionner sans se lasser pour les immunables clichés du rugby ou de la corida). Dans le domaine de la free music dont l'objet est la dénonciation du cliché, l'arrivée de boîtes entières de musique plus ou moins bruitistes, plus ou moins hirsutes, nous laisse souvent pantois, tant les tics stimulant leur nature convulsive peine à nous les faire les distinguer les unes des autres. Et l'on est d'autant plus ravi lorsqu'un disque sort du lot comme celui-ci. Erb, c'est le saxophoniste suisse Chirstoph Erb. Baker et Zerang, ce sont deux figures de l'avant-garde de Chicago: le percussionniste Michael Zerang et le pianiste et joueur de synthétiseur analogique Jim Baker. Sept pièces de longueurs moyennes (entre quatre et neuf minutes) s'imposent à notre attention et à nos sens par leurs caractères bien distincts, d'un bruitisme minimal et nerveusement pointillé à la lisibilité d'élans mélodiques à la Cecil Taylor, en passant par une sorte de balade sonique. Elles ont en commun de reposer sur une formidable écoute mutuelle, sur une prodigieuse palette timbrale, sur une maîtrise instrumentale fascinante jusque dans les détournements sonore les plus imprévus, sur l'extrême fluidité de textures de phrasés et de discours toujours cohérents mais réinventant leur cohérence de pièce en Pièce. Capivant et jouissif !

JazzFlits (NL) Nr. 169 – Hermann te Loo

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Improvisatie in de 21ste-eeuw is toch anders dan in de 20ste. Dat is een van de conclusies bij het beluisteren van de cd ‘Chicago Recordings’. Hoewel percussionist Michael Zerang deel uitmaakt van het Chicago Tentet van saxmonster Peter Brötzmann, horen we hier geen power-freejazz. Maar de terughoudendheid en precisie van dit ad hoc-trio kenmerkt zich ook niet door de abstractie van bijvoorbeeld Derek Bailey of John Butcher. De stukken op ‘Chicago Recordings’ zijn zeer afwisselend, en variëren van de oersoep van stukken als ‘Silur’ en ‘Devon’ (niet toevallig de namen van geologische tijdperken) tot de bijna-melodieën die de Zwitserse rietblazer Christoph Erb op basklarinet neerzet in ‘Fesch’. Vooral de analoge synthesizerklanken van Jim Baker maken de klankwereld van dit trio uniek. Maar ook de bedachtzaamheid van het drietal verdient lof. Als Baker zich aan de piano zet, speelt hij de boel nooit vol, maar laat ruimte aan zijn medespelers, een kwaliteit die de andere twee ook bezitten. Dat doet uitkijken naar de andere opnamen die Erb voor zijn eigen Veto Records in de Windy City maakte.

Le son de Grisli – par Guillaume Belhomme

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Sur cet échange qui date du 11 juin 2011, Michael Zerang improvise en compagnie de Jim Baker (synthétiseur analogique, piano) et Christoph Erb (instruments à vent). Si Zerang est celui des trois qui fait le plus œuvre d’inventions et si Erb sait se montrer surprenant aussi bien au saxophone ténor qu’à la clarinette basse, ne leur reste plus qu’à espérer que Baker parvienne lui aussi à convaincre. Fantasque au synthétiseur mais souvent démonstratif, pâtissant d’une inspiration aléatoire au piano, il peut tout de même, de temps à autre, rendre la rencontre irréprochable.

His Voice – by Z. K. Slabý

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Pojem improvizace není zdaleka jednoznačný. Pokoušíme-li se o průsečíky přístupů k volnému improvizování, shledáváme, že jiný je styl anglický (nejvýrazněji zachycený na Emanemu nebo psi records), německý (s rozlišením na oba minulostní samostatné státy) nebo turecký (jak ho slýcháme na re:konstrukt records). Ve Švýcarsku zatím nejtypičtější směřování neznám, je to oblast značně rozmanitá, ale možná, že východiskem může být do určité míry veto-records (zatím s otazníkem).

Album Erb / Baker / Zerang, nahrané v chicagském Kingsize Studiu v červnu 2011, není ovšem typické; po boku švýcarského tenorsaxofonisty a basklarinetisty Christopha Erba (vedoucího souboru erb_gut, Veto, BigVeto a Lila) se totiž nahrávání zúčastnili dva muzikanti přímo z Chicaga: Jim Baker (člen Extraordinary Popular Delusions, který hrál s kdekým od Kena Vandermarka po Freda Lonberga-Holma) u analogového syntezátoru a klavíru a Michael Zerang (který má na svém kontě více jak osmdesát titulovou diskografii a jehož jméno je spojeno jak s improvizací, tak s free jazzem, současnou komorní hudbou a experimentálním divadlem) se škálou perkusi. A tato příležitost zavdala příčinu, aby Erb, rezident z Lucerne, nejvýraznější tvář veto-records, podnítil založení speciální řady tohoto labelu, příznačně pojmenované Exchange. Kdybych měl volit pojmenování desky, nabízel by se mi titul Od Siluru k Devonu, což jsou zahajující a závěrečná komprovizace. Tedy třetí a čtvrtý útvar prvohor (v tomto pořadí), rámcující vnitřní směřování od Opisthoproctidae k Ogccephalu.

Pokusnictví, kterému se zmíněná trojice oddává, má svým zněním k jakýmsi pradávným proměnám dost blízko. Hned v úvodu slyšíme vedle vyluzování hlukových trsů i trojí šramocení, morzeovkové špílcování, atmosféra se proměňuje od hvízdonění, pilování, škvírcení, chrutí či poklepávání (nikoli po ramenou) až k polouzamknuté brutalitě, do rozvířované jednotvárnosti jsou pumpovány zvukové stříky, zatloukání vystrídá nerozví(nu)té harašení. Nicméně nejde pouze o nahodilé poloběsnění (ta polo nepoužívám náhodně, naprostého výbuchu jako by se hudebníci

obávali, proto ta určitá zdrženlivost), všichni tři na sebe průběžně reagují a dodržují nastolenou pospolitost.

Hned ve druhém čísle přebírá klavír jakoustakous melodičnost a přinutí reagovat i ostatní nástroje, které se tak přiznávají ke svému obvyklejšímu znění. A mezi těmito odlišnými přístupy oscilují i ostatní exkurze: tu jsou jemnější, křehčí, zamkléjší, cítíme v nich mini-ekvilibristiku, prezentovanou s ostychem, jednotlivé tóny, vyvolávané mezi pauzami, tu přejdou do jednolitějšího pohvizdování (Fesch), tu jsou zahloubanější a semknutější, což souvisí s výraznější a důraznější souhou (Tauch), tu jde o hračičkářský, cinkající a skřípající impro-minimalismus, zadrhávající, nicméně dychtivý (Sakana = japonská rybí chuťovka), tu zase o rozkurážený, útočný, oponující, avšak poněkud uskřinutý vrzající vehikal, vplouvající do závěrečného výbojněho, vzdorovitého, vemlouvavého vrčivého rytmu, ústícího v perpetuálnější rovině a v zahoukání sirény lodi před odplutím. Kam? Asi do příštího alba řady Exchange, které má být Erbovi věnováno sólově.

Rozmanitost tedy zůstává i tady. Něco tu provokuje, něco ruší, něco vzlíná a nutí k pozornosti. Každopádně poslech tohoto alba nepokládám za nadarmo utracený čas.

Freistil (A) Magazin für Musik und Umgebung

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

Lust auf eine Zeitreise? Dann ist die neueste veto-records-Studiosession genau das Richtige. Vorausgesetzt, man erwartet keine gemütliche Reise ins New Orleans der 20er Jahre, sondern ein galaktisches Wurmloch, das 444 Millionen Jahre in die Vergangenheit führt. Geradewegs ins Erdzeitalter Silur – oder in die Soundlandschaft des gleichnamigen Openers, der mit seinen punktuell gesetzten Geräuschen einem kargen Wüstenpanorama gleicht. Ganze drei Minuten dauert es bis zur ersten Oase, in der Christoph Erb endlich einige Pflanzen sprießen lässt: Behutsam verwandelt er die Geräusche seiner Bassklarinette in Töne und setzt sich damit – zumindest für kurze Zeit – gegen Jim Baker (Synthesizer und Piano) und Michael Zerang (Perkussion) durch. Im folgenden Track „Opisthoproctidae“ taucht das Trio in die Tiefen des Meeres ab, wo die Fauna langsam zum Leben erwacht. Das

Spiel wird melodischer, Baker fängt am Piano jazzige Phrasen und Harmonien ein, um sie wenig später wieder aus den Augen zu verlieren. Behutsam beginnt das Saxofon zu antworten. Langsam entspinnt sich ein intensiver Dialog, der von Zerangs abstraktem Geräuschteppich kontrastiert wird und am Höhepunkt abrupt verstummt. Auch die übrigen Stücke des Albums spielen mit der Erwartungshaltung des Hörers und loten sowohl die Stille als auch die klanglichen Möglichkeiten der Instrumente aus. Den vorläufigen Schlusspunkt bildet „Devon“: Das nächste Erdzeitalter hat begonnen, die fragmentarische Struktur des Openers hat sich zu einer schroffen Klangfläche geschlossen. Ein anstrengender, aber lohnender Prozess. Auch für den Hörer. (eder)

Bad Alchemy – Rigobert Dittmann

ERB / BAKER / ZERANG (Veto-Records / Exchange 001):

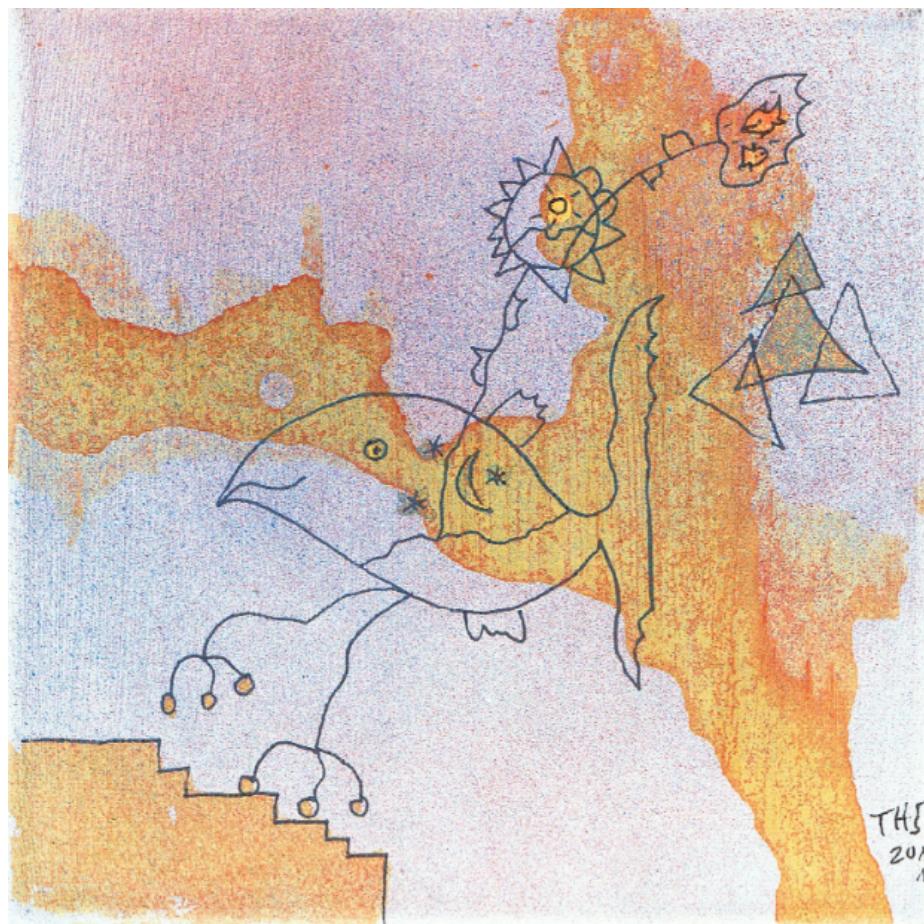
'Tauch' ist so etwas wie der Richtungspfeil dieser sich der Städtepartnerschaft Luzern-Chicago verdankenden Begegnung. Hinab ins paläozische 'Silur' und 'Devon', hinab zu Gespensterfischen und Seefledermäusen. Auch 'Sakana', die fischigen Snacks, die Japaner zu Sake knabbern, sind eine Meeresfrucht. Der Tenorsaxophonist & Bassklarinettist Christoph Erb, der seine Schafe in erb_gut, in Lila und in Veto hütet, jeweils mit Julian Sartorius an den Drums, ist als Schweizer an sich den erdgeschichtlichen Verwerfungen näher als dem Meer. Jim Baker, der Piano & Analogsynthesizer spielt, ist eine Konstante in Ken Vandermarks Territory Bands, während für den Aktionsradius des Drummers Michael Zerang allenfalls 'global' halbwegs ausreicht. Mit verstopftem Tenorsax, Synthiegezwirbel und perkusiven Geräuschen verkörpern die Drei zuerst gedämpfte erdplasmatische und vulkanische Kräfte. Die Instrumente kommen nur von ihrer bruitistischen Seite her in Gebrauch. Erst für 'Opisthoproctidae' lässt Baker die Finger spielerisch über die Pianokeys schwänzeln, auch Erb nuckelt jetzt melodiös, während Zerang weiterhin mit Blechdeckeln schabt. Die Extreme berühren sich nicht boß, sie verschmelzen, als wären sprudelnder Spielfluss und geräuschhafte Spielerei, im richtigen Licht besehen, ein und dasselbe. 'Fesch' ist ein Beinahe nichts aus vorsichtigen Tupfern, blubbernd, pfeifend, tockend, klimpernd ist schon zuviel gesagt. Auch bei 'Tauch' zeigt

das Trio tiefgründig geräuschhafte Zähnchen und kann sich gurrend, mit weiterhin wenig mehr als Zweifingerpiano und Zerangschen Schabgeräuschen von glatten und rauen Kanten kaum aus seiner verträumten Lethargie aufraffen. Für 'Sakana' pingt, glöckelt und nadelt Zerang eine Zenstimmung, Baker quallt mit dem Synthie. Erb pfeift und schrillt schon hier nicht wirklich seelenbefriedet, um dann bei 'Ogcecephalus' erst recht bassklarinettisch zu rumoren, während seine Partner gründelnd den Seeboden aufschürfen. 'Devon' schließt den Bogen bruitistisch, mit Synthiegeblubber und -geflöte, schroffem, fauchendem und stoßendem Quäken, Röhren und Schrillen und ominösem Hantieren von Zerang, und lagert sich gebündelt in einem Halteton ab. O pistho proc? Ti dae!

[BA 71 rbd]

Bad Alchemy / Improv-Sphere Thurry /
Schläpfer's review in a painting

ERB / BAKER / ZERANG

Improv Sphere – Julien Héraud
Erb / Baker / Zerang (Veto-Records / Exchange 001)

Exchange est une nouvelle sous-partie du label suisse Veto Records, et leur première publication réunit à Chicago le suisse Christoph Erb (clarinette basse et saxophone ténor) pour une résidence aux côtés de deux musiciens chicagoans, Jim Baker au piano et au synthétiseur analogique, et Michael Zerang aux percussions. Une belle rencontre placée sous les étoiles de l'improvisation libre européenne, d'un free jazz américain récemment épuré et d'un esprit aventureux sans complexe. L'univers de ce trio est innovant sans l'être en fait, si Baker fait parfois penser à Thomas Lehn dans ses moments les plus extravertis ou à Cecil Taylor pour ses mouvements dynamiques, le phrasé du saxophoniste suisse n'est pas sans rappeler non plus l'autre géant new-yorkais, Ellery Eskelin. En définitive, seul le percussionniste adopte un jeu véritablement hors norme fait d'instruments multiples qui s'enchaînent les uns après les autres sans qu'on ait le temps de les reconnaître, une succession de timbres qui colle au dynamiques du piano, ou qui génère peut-être les différentes dynamiques de ce trio. Ceci-dit, c'est dans les différentes énergies, les multiples ambiances, et grâce à la facilité déconcertante que chacun a de se mouvoir à l'intérieur de ses terrains interactifs que cet album est surprenant. Le dialogue navigue entre un primitivisme sauvage, une attention sereine à l'espace, au silence et à l'interaction, une construction mélodique savante et une recherche dynamique et sonore singulière. Le trio plonge parfois dans un de ces paramètres, ou n'en choisit qu'un seul qui devient dès lors exacerbé et véritablement puissant, ou touchant, c'est selon...

Un univers assez singulier qui, à ses meilleurs moments, nous plonge dans des terrains sauvages et primitifs extrêmement intenses et puissants; ou qui fait jouer une interaction toujours sensible et attentive mais pas forcément passionnante. En tout cas, chaque moment où l'intensité atteint des paroxysmes souvent impressionnants et vertigineux vaut largement le coup d'oreille. Un trio qui ne sort pas complètement des sentiers battus tout en les interprétant de manière personnelle et inégale, mais qui sait néanmoins créer des tensions puissantes et des timbres

particuliers, aussi particuliers que les ambiances sauvages les plus réussies de cet album.