

Lisa Stenberg

Contributed by Guillermo Escudero
jueves, 07 septiembre 2023
Last Updated jueves, 07 septiembre 2023

Photo credit: Thron Ullberg

Lisa Stenberg es compositora y música sueca que reside en Estocolmo y trabaja con paisajes sonoros y composiciones electroacústicas enraizadas en los estilos drone y electrónica experimental. Su práctica la lleva a cabo en performances en vivo y en sitios-específicos, presentándose en edificios y entornos acústicos que frecuentemente son espacios arquitectónicos grandes, con una larga reverberación. Es miembro del reconocido Fylkingen (una asociación sin fines de lucro dirigida por artistas para la música y el arte experimentales fundada en 1933, con sede en Estocolmo) y compositora del mundialmente conocido Elektronmusikstudion EMS de Suecia.

Esta entrevista se da en el contexto del lanzamiento de su reciente álbum “Monument” (Fylkingen Records, 2023), un disco expansivo que invita a una experiencia inmersiva y envolvente, evocando espacios sonoros naturales y urbanos. Especial énfasis hace Stenberg respecto de la experiencia encarnada, la que se produce cuando el propio espacio se convierte en parte del espacio de escucha, cuando la fuente de sonido y su entorno se unen; dar forma a un espacio y ser moldeado por éste. Esta experiencia es esencialmente enriquecedora cuando Lisa Stenberg toca el Synthi 100 y el Synthi 200, sintetizadores de principios de los ‘70 que poseen un amplio abanico de texturas y timbres.

Agradecemos a Ed Benndorf de la distribuidora de Berlín, Dense, su gestión para con esta entrevista y desde luego a Lisa Stenberg por compartir sus ideas sobre su música.

<https://lisastenberg.com/>

<https://fylkingen.bandcamp.com/album/monument>

<http://fylkingen.se/en/about>

Lisa Stenberg is a Swedish composer and musician based in Stockholm who works with soundscapes and electroacoustic compositions rooted in drone and experimental electronic styles. Her practice is carried out in live and site-specific performances, appearing in buildings and acoustic environments that are often large architectural spaces, with long reverberation. She is a member of the renowned Fylkingen (an artist-run, non-profit association for experimental music and art founded in 1933, based in Stockholm) and a composer of the world renowned Elektronmusikstudion EMS from Sweden.

This interview takes place in the context of the release of her recent album "Monument" (Fylkingen Records, 2023), an expansive album that invites an immersive and enveloping experience, evoking natural and urban sound spaces. Stenberg places special emphasis on the embodied experience, which occurs when the space itself becomes part of the listening space, when the sound source and its environment come together; give shape to a space and be shaped by it. This experience is essentially enriching when Lisa Stenberg plays the Synthi 100 and Synthi 200, early '70s synthesizers that have a wide range of textures and timbres.

Thanks to Ed Benndorf who runs the Berlin based Dense distribution for arranging this interview and of course to Lisa Stenberg for sharing her thoughts about her music.

<https://lisastenberg.com/>

<https://fylkingen.bandcamp.com/album/monument>

<http://fylkingen.se/en/about>

La canción "Healer" de tu último álbum "Monument" aparentemente incluye el sonido del mar. Se siente que el ir y venir del mar es como un baño que cura, limpia e invita a quedarse en ese lugar. ¿Cómo influye en tu música el entorno natural?

“Healer fue la primera pieza que compuse en Synthi. Es una grabación de una sola toma basada en gran medida en la utilización de generadores de ruido. Las ondas generadas por Synthi son definitivamente sonidos en los que sumergirse durante mucho tiempo. Diferentes tipos de entornos pueden tener un fuerte impacto en mí, incluidos los espacios urbanos. Crecí con la naturaleza a la vuelta de la esquina. Era un mundo sensual en el que estar y probablemente moldeó la forma en que percibo el entorno. Puedo fácilmente quedar atónita, casi obsesionada, por algo como los paisajes de montaña, así como por todos los detalles de una sola roca. Es imaginable que también afecte mi música en algún sentido, pero creo que está en un nivel algo más oculto y subconsciente que en una interpretación literal del mundo”.

¿Cómo te sentiste atraída por componer/producir tu propia música?

“Supongo que fue una atracción natural. Crear música fue básicamente sinónimo de cómo entré en la música desde el principio. Cuando era niña, hacer música y cantar era espontáneo, una forma de estar en el mundo. Pero también creé una relación fundamental, íntima y profunda con la música que exploré más a fondo cuando era adulta”.

Supongo que tocar los sintetizadores Synthi 100 o Synthi 200 debe tener cierta complejidad. ¿Cuáles fueron los aspectos más complejos (si los hubo) que tuviste que resolver?

Nunca utilicé el secuenciador digital de 256 pasos, me parecía complejo o más bien un poco incompleto. Cada vez que alguien me lo mostraba, no se comportaba como estaba previsto, así que tomé la decisión pragmática de excluirlo porque simplemente no tenía tiempo para explorarlo lo suficiente. El proceso de composición en general se caracterizó por la condición esencial de que debía interpretar la música en vivo en el EMS Synthi 100 en la Sala de Conciertos Megaron de Atenas, sin tener acceso al instrumento para practicar tanto. Éste fue probablemente el parámetro más complejo”.

¿Puedes contarnos sobre las características de los sitios específicos en los que te gusta trabajar?

La experiencia encarnada es central. Los espacios que ofrecen inmersión y formas interesantes para que la música se desarrolle y se fusione son inspiradores y atractivos para trabajar. A menudo se trata de espacios arquitectónicos más grandes con una larga reverberación.

Tu música tiene un largo desarrollo que llama la atención por sus timbres y texturas. ¿Qué criterios utilizas para producir estos sonidos y sus atmósferas?

“No hay criterios predeterminados para mi música en esos aspectos.

A menudo, la propia fuente sonora, con sus cualidades específicas inherentes, sugiere una determinada forma de ser moldeada o mejorada. Lo escucho e intento trabajar con lo que ya está ahí”.

¿Combinas tu música con otras formas de arte?

“De vez en cuando interpreto la música de ‘Monument’ en una versión audiovisual con imágenes que he creado en colaboración con un diseñador de movimiento. La combinación con diferentes formas de arte se produce principalmente a través de una estrecha colaboración con artistas de otras disciplinas. En el contexto de presentaciones en vivo, a menudo trabajo con diseñadores de iluminación para activar la sala en la que se interpreta mi música. También he tenido colaboraciones con coreógrafos, bailarines y otros artistas escénicos”.

¿Puedes contarnos sobre tus próximos proyectos?

“Recientemente interpreté una nueva pieza Svartmalm och kraftfält - en metallurgisk apoteos (Mineral de hierro y campos de fuerza - una apoteosis metalúrgica) en uno de los festivales de arte más interesantes de Suecia

actualmente, ubicado en el norte de Suecia en el pueblo de Vitsaniemi. El siguiente paso es una colaboración con un poeta, una pieza que entrelaza texto y música. También empezaré a trabajar en otros dos encargos: una pieza puramente electroacústica y música compuesta para un cuarteto de guitarras eléctricas”;

Guillermo Escudero

Septiembre 2023

The song "Healer" from your last album "Monument" apparently include the sound of the sea. It is felt that the coming and going of the sea is like a bath that heals, cleanses, and makes you want to stay in that place. How influences your music the natural environment?

"Healer was the very first piece I composed on the Synthi. It's a one-take recording largely based on utilizing the noise generators. The waves generated by the Synthi are definitely sounds to immerse yourself in for a long time. Different kinds of environments can have a strong impact on me, including urban spaces. I grew up with nature at my doorstep. It was a sensual world to be in and it probably shaped the way I'm perceiving surroundings. I can easily get stunned, almost obsessed, by something like mountain landscapes as well as all the details of a single rock. It's imaginable that it also affects my music in some sense, but I think it's on a somewhat more hidden, subconscious level rather than a literal interpretation of the world."

How you felt drawn to compose/produce your own music?

It was a natural attraction, I guess. Creating music was basically synonymous with how I entered music from the very beginning. As a child it was spontaneous music-making and singing, a way of being in the world. But I also created a fundamental, intimate, and deep relationship with music that I explored further as an adult.

I guess that playing the Synthi 100, or the Synthi 200 synthesizers must have some complexity. What were the most complex aspects - if any - that you had to sort it out?

"I never used the 256-step digital sequencer, it seemed intricate, or rather a bit sketchy. Every time someone would introduce me to it, it didn't behave as intended, so I made the pragmatic decision to exclude it as I simply didn't have the time to explore it enough. The composition process in general was characterized by the essential condition that I was to perform the music live on the EMS Synthi 100 at Megaron Athens Concert Hall, without having access to the instrument to practice as much. That was probably the most complex parameter."

Can you please tell us about the characteristics of the specific sites you like to work on?

“The embodied experience is central. Spaces offering immersion and interesting ways for the music to unfold in and merge with are inspiring and engaging to work in. Often that is bigger architectural spaces with long reverberation.”

Your music has a long development that strikes by its timbres and textures. What criteria you use to produce these sounds and its atmospheres?

“There are no particular predetermined criteria for my music in those aspects.

Often the sound source itself, with its inherent specific qualities, suggests a certain way of being shaped or enhanced. I listen to it and try to work with what’s already there.”

Do you combine your music with other art forms?

“Occasionally I perform the music of ‘Monument’ in an audiovisual version with visuals I’ve created in collaboration with a motion designer. The combination with different art forms mostly occurs through close collaboration with artists of other disciplines. In the context of live performances, I often work with light designers to activate the room in which my music is performed. I have also had collaborations with choreographers, dancers and other performing artists.”

Can you tell us about your upcoming projects?

“Recently I performed a new piece Svartmalm och kraftfält - en metallurgisk apoteos (Iron ore and force fields - a metallurgical apotheosis) at one of Sweden's most interesting art festivals presently, located in northern Sweden in the village of Vitsaniemi. Next up is a collaboration with a poet, a piece weaving text and music together. I will also start working on two other commissions: a pure electroacoustic piece and music composed for an electric guitar quartet.”

Guillermo Escudero

September 2023