

Al Karpenter

Contributed by Guillermo Escudero
miércoles, 04 octubre 2023
Last Updated jueves, 05 octubre 2023

Al Karpenter es una banda que proviene de la escena de Bilbao, País Vasco. Su música experimental está enraizada en los estilos, noise, punk, psicodelia y post-industrial. Aunque cuando su propuesta musical comienza a desplegarse, estos subgéneros quedan transfigurados y son sólo una referencia. Esencialmente porque los juegos de voces (gritos, spoken-word, retazos de diálogos y frases sueltas) crean una ambientación de performance, teatral y lúdica.

Los orígenes de Al Karpenter se remontan a 2005 cuando era el proyecto de Álvaro Matilla, oportunidad en la que grabó su primer demo como Krpntrs junto a la baterista Barbara Karpenter. En 2013, se separaron y Krpntrs continuó como un proyecto en solitario. De 2016 a 2018, Matilla y otros tres amigos se formaron como Al Karpenter Ensemble. En 2014, se une Mattin y junto a Matilla y Loty Negarti (músico, cineasta y poeta) realizan el sencillo "The Chosen One", publicado por Munster Records en 2017, además de otros dos LP's en los que colaboraron varios músicos amigos. En 2022, se unen Marta Sainz (bajo, voz) y Enrique Zaccagnini (percusión, voz), y junto a Álvaro Matilla (aka Al Karpenter, en voz, guitarra) y Mattin (contrabajo, ordenador, voz) se conforman como banda. Surge así urge la declaración: ¡Ahora todos somos carpinteros! Aludiendo a que se abre un espacio libre para experimentar como banda.

Al Karpenter tiene una discografía de un sencillo y cinco álbumes. Dos de ellos se publican este año por el sello ever/never records de Nueva York, estos son, "The Forthcoming" y Al Karpenter & CIA Debutante. En el primero participan el dúo folk radicado en Londres, Triple Negative, el artista experimental de Nueva York, Dominic Coles y el músico, escritor y cineasta de Los Ángeles, Sunik Kim. El álbum Al Karpenter y CIA Debutante (Nathan Roche en voz y guitarra y Paul Bonnet en electrónica) se gesta a partir de tocar juntos en Berlín y en los días siguientes al concierto, graban el disco.

Las influencias musicales que tiene el grupo incluyen un amplio abanico de artistas/bandas y géneros musicales. Desde The Velvet Underground, Billy Bao, Inquilino Comunista, pasando por Ash Ra Temple, Timothy Leary, Les Rallizes

Dénudés, The Cosmic Jokers, Nurse With Wound, Esplendor Geométrico, Reynolds, The Dead C y Álvaro Peña (primer disco), entre una diversidad de otrxs artistas. Este acervo cultural musical se ve reflejado en la experiencia, habilidades y creatividad musical de lxs miembros de Al Karpenter que se la juegan por una música rupturista, sin prejuicios e impredecible.

Agradezco el interés de lxs miembros de Al Karpenter en responder esta entrevista.

<https://evernever-records.bandcamp.com/album/the-forthcoming>

<https://www.facebook.com/AlKarpenter/>

<http://www.mattin.org/>

Al Karpenter is a band that comes from the scene of Bilbao, Basque Country. Their experimental music is rooted in

noise, punk, psychedelia and post-industrial styles. Although when his musical proposal begins to unfold, these subgenres are transfigured and are only a reference. Especially when the voice games (screams, spoken-word, snippets of dialogue and single phrases) create a performance, theatrical and playful atmosphere.

The origins of Al Karpenter date back to 2005 when it was Álvaro Matilla's project, when he recorded his first demo as Krpntrs with drummer Barbara Karpenter. In 2013 they separated and Krpntrs continued as a solo project. From 2016 to 2018, Matilla along with three other friends reunited as Al Karpenter Ensemble. In 2014, Mattin joined and together with Matilla and Loty Negarti (musician, filmmaker and poet) they made the single "The Chosen One" published by Munster Records in 2017, in addition to two other LPs in which several musician friends collaborated. (ace). In 2022, Marta Sainz (bass, vocals) and Enrique Zaccagnini (percussion, vocals) join, and together with Álvaro Matilla (aka Al Karpenter, on vocals, guitar) and Mattin (double bass, computer, vocals) formed the band. Thus, the statement arises: "We are all Karpenters now!" Alluding to the fact that a free space opens-up to experiment as a band.

Al Karpenter holds a discography of one single and five albums. Two of them were published this year by the ever/never records label from New York, these are: "The Forthcoming" and Al Karpenter & CIA Debutante. The first one features London-based folk duo Triple Negative, New York experimental artist Dominic Coles and Los Angeles musician, writer, and filmmaker Sunik Kim. The album "Al Karpenter and CIA Debutante" (Nathan Roche on vocals and guitar and Paul Bonnet on electronics) was created from playing together in Berlin and a few days later they recorded the album.

The group's musical influences include a wide range of artists/bands and musical genres. From The Velvet Underground, Billy Bao, Inquilino Comunista, through Ash Ra Temple, Timothy Leary, Les Rallizes Dénudés, The Cosmic Jokers, Nurse With Wound, Esplendor Geometrico, Reynolds, The Dead C and Álvaro Peña (first record), among a diversity of other artists. This musical cultural heritage is reflected in the experience, skills and musical creativity of the members of Al Karpenter who strive for disruptive, unprejudiced and unpredictable music.

I appreciate the interest of Al Karpenter's members in replying to this interview.

<https://evernever-records.bandcamp.com/album/the-forthcoming>

<https://www.facebook.com/AlKarpenter/>

<http://www.mattin.org/>

¿Cómo surgió la idea de formar Al Karpenter?

Al (Álvaro Matilla): “Bueno, el proyecto empezó a finales del año 2005, cuando grabé mi primer demo como Karpenters - en realidad Krpntrs - y tuve la idea de formar una banda con eso. No lo logré hasta que mi amiga Barbara me ayudó cuando se convirtió en la baterista de Krpntrs -. Después de que nos separamos en 2013, el proyecto en solitario comenzó de nuevo y ahora somos cuatro personas. Hubo un tiempo, de 2016 a 2018, en el que tocaba con otros tres amigos como Al Karpenter Ensemble. Desde 2022, Al Karpenter soy yo con Mattin, Marta y Enrique. ¡Ahora todos somos carpinteros!”

Mattin: «Al Karpenter comenzó como un proyecto de Al. Alrededor de 2013, Loty Negarti, un increíble músico, cineasta y pensador vasco, me dijo: «Al está trabajando muy duro y haciendo música fantástica, pero no recibe suficiente atención, ¿deberíamos ayudarlo?». Así que el año que vino, en 2014 Al, Loty y yo grabamos en Algorta el single «The Chosen One» que salió en 2017 en Munster Records y obtuvo muy buenas críticas y comentarios. Luego grabamos dos LP más con muchas colaboraciones de amigos y en 2022 finalmente nos convertimos en banda cuando se nos unieron Marta Sainz y Enrique Zaccagnini e hicimos una gira, tocando en el festival Sonic Protest de París, Café Oto de Londres y The Space en el PRSC de Bristol. Esta gira fue crucial para conocer y tocar con Sunik Kim, Dominic Coles y Triple Negative».

Enrique (Zaccagnini): «Siempre me interesó mucho el trabajo de Mattin y el de Al, a los dos los conocí hace bastantes años y procuré seguir sus trabajos en discos y actuaciones. Compré el primer single de Al Karpenter y me pareció genial, luego Al me invitó a participar en «Musik From a Private Hell». Por último, entrar en el grupo fue como cumplir un sueño. Me gusta mucho la frase: «¡Ahora todos somos carpinteros!».

Marta (Sainz): «Conocía los proyectos de Al y Mattin desde sus primeras grabaciones, sus trabajos individuales me parecían realmente interesantes. Había improvisado un par de veces con ellos en el Zarata Fest (Bilbao), con Erzsebet y Delusion Of The Fury. La primera vez que escuché Al Karpenter me gustó muchísimo, Al me había invitado a aparecer en «Musik from a private hell», así que cuando Mattin me propuso formar parte de Al Karpenter y hacer una gira por Francia, Inglaterra y Alemania ¡fue genial!!!!».

En el comunicado de prensa del álbum «The Forthcoming» hay una cita de Mattin que dice «El sentimiento de exuberancia, caos y fragmentación se confronta con los placeres de hacer música colectiva».

¿Podrías explicar esta declaración?

Mattin: «Después de la pandemia, todo parecía demasiado y muy intenso, pero al mismo tiempo era increíble tocar música junto a buenos amigos. Fue una sensación única apreciar el poder de la creación musical colectiva después de un par de años de aislamiento físico.

La realidad parece cada vez más compleja y fragmentada, pero en lugar de asustarse por este sentimiento, uno puede canalizarla haciendo música, para dirigir la intensidad hacia la realización de hacer juntos una música extraña. Esto nos ayuda no sólo a superar las dificultades de nuestros tiempos sino también a comprenderlas. Para mí, nuestros discos son una cristalización de nuestra comprensión subjetiva de esta realidad fragmentada».

Al: "Estoy de acuerdo con esa idea de canalizar todo lo que me rodea para hacer algo artístico, como música, por ejemplo".

Enrique: "Me siento muy afortunado de ser parte de este grupo y disfrutar actuando, viajando y experimentando con mis colegas".

¿Qué bandas/artistas han sido referentes para la música que ustedes hacen?

Al: "Para mí, bandas como Sonic Youth, The Velvet Underground, The Doors y The Stooges fueron muy importantes. Siempre me han interesado formas musicales como el "no-wave", el "kraut-rock" o el "free jazz". También han habido otros muchos artistas como Neil Young, Captain Beefheart, Nico o John Cale, y también algunas bandas y artistas locales - Atom Rhumba, El Inquilino Comunista, Josetxo Grieta, Eten o Billy Bao -, que me han influido a través de los años".

Martin: "Ciertamente nuestros colaboradores, otras influencias son Matana Roberts, Junko, Bill Dietz, Circle X, Speaker Music, Y Pants, Eskorbuto, Tirzah, AR Kane, Vulpess, Pan Daijing, Prince Far I Y las referencias que se han mencionado en algunos de nuestras reseñas recientes: "Infinitive Twins" de Royal Trux, Hype Williams, Ash Ra Temple & Timothy Leary, Henry Flynt, Altemative TV, Dead C, Fushitsusha, Red Crayola, Brigitte & The Hansen Experience y Areski & Brigitte Fontaine".

Marta: "Handle, Still House Plants, Maria Zerfall, Swans, Les Rallizes Dénudés, Jeanne Lee, Carmen Maki, La Monte Young, Amenra, The Cosmic Jokers, Colette Magny, Nurse With Wound, Letha Rodman Melchior, Henry Cow, Kim Gordon, Xenakis, Idea Fire Company, The Fall, Esplendor Geométrico, Leif Elggren, Angel Bat Dawid, Life Without Buildings".

Enrique: "Black Unity Trio, AKT3, Reynolds, Suicide, Atomizador, Nurse With Wound, Mikami Kan, The Door and the Window, Esplendor Geométrico, Chie Mukai, Syd Barret, Lucio Capece, Alvaro Peña (primer disco), Smegma, Marginal Consorts, Terry Jennings, Mekons, Shizuka, Vomir, Harry Partch, Leandro Barzabal, Art Bears, Goriky, Vaselinas, Alvin Lucier, Popol Vuh, Senyawa, Incapacitants, Officine, Rudimentary Penni, Chrome, Burnt Friedman, Neptunianmaximalism, Lasse Marhaug, Lou Reed / John Cale, Mikel "XEDH", Henry Flynt, Popol Vuh, Coil, Carles Santos, John Duncan, Derribos Arias, Psychic TV"

Escuchando vuestra música, la improvisación juega un rol predominante. ¿Cuál es el proceso de "armar" una canción?

Mattin: "A menudo comienza con ideas que Al ha grabado y que podríamos tocar juntos. Luego trabajo en la postproducción. En ocasiones el material puede proceder de grabaciones anteriores que Al ha realizado con otros colaboradores de Bilbao. O podríamos tener algunas ideas y enviárselas a Al para que grabe su voz. Con CIA Debutante tocamos todos juntos en mi estudio y luego trabajé en la postproducción. Pero esto está cambiando ya que ahora trabajamos como banda. Y Al, Marta y Enrique tienen muchísimos registros e intereses diferentes. Nuestra metodología es como un bricolaje sónico abierto, sin una idea predeterminada de qué es lo que estamos construyendo o haciendo. ¡Todos somos Karpenters del sonido!"

Al: "Bueno, como dijo Mattin, hay algunas ideas que me muestra para grabar una voz en ellas si son buenas. El proceso consiste en agregar a todos a esa parte y luego él hace la mezcla... La grabación con CIA Debutante fue muy interesante. Esto ocurrió durante la mañana del 2 de mayo de 2022 en el Abject Musik Studio en Berlín y fue divertido".

Marta: "Mattin además de aportar ideas, realiza un trabajo de post-producción anárquicamente fascinante y Al es un creador inagotable con un fraseo aparentemente simple pero fulminante. Durante la composición en los ensayos, la música espontánea es protagonista".

Enrique: "Al es un músico extraordinario, con una capacidad de creación sobresaliente en cualquier territorio musical, sin prejuicios, es capaz de darle sentido a cualquier idea. Mattin convierte un concepto en un sonido interesante. Su conocimiento, su interés y su técnica consiguen construir temas absolutamente rompedores y atemporales. Marta, tiene una gran capacidad para crear, mucho trabajo de formación musical y mucha experiencia como improvisadora".

¿Cuáles son los tópicos recurrentes que ustedes consideran en sus canciones.

AI: "En general, suelo escribir sobre mis obsesiones, fascinaciones, mis particulares pesadillas y otras emociones humanas abstractas, pero en 'The Forthcoming' escribí sobre algunos traumas y enfermedades que sufrí, como la aorafobia y la brontofobia. Sentí que tenía que hacerlo después de una reunión con Mattin, quien estaba frustrado por una tormenta. Después de eso hice letras más personales. Nunca antes hablé ni escribí sobre esas cosas";.

Mattin: "Tengo la impresión de que nuestro primer LP 'If We Can't Dream, They Won't Sleep!!' fue directamente político, mientras que en el segundo, 'Musik From A Private Hell' trató cuestiones existenciales y los efectos psicológicos de la pandemia de COVID-19. Ambos LP son las respuestas a un momento y contexto específicos. Veo a 'The Forthcoming' como una combinación de estas dos perspectivas con el cambio climático convirtiéndose en un protagonista oculto. Algunas de las canciones tratan de aorafobia (miedo a los relámpagos) y brontofobia (miedo a los truenos) y con el cambio climático estamos viendo un aumento de las tormentas y catástrofes climáticas. Para mí, la portada trata de este tema. Sin embargo, 'The Forthcoming' también muestra una forma de esperanza en el futuro que no se basa en la religión, sino en el potencial de la creación musical colectiva";.

Entiendo que varios de ustedes en AI Karpenter vienen de la escena experimental de Bilbao. ¿Cómo ha sido esto de abrirse camino con vuestra música en Berlín?

AI: "Para mí Bilbao es muy importante. Durante unos años hubo un local llamado Larraskito al que fui por primera vez en el invierno de 2007. Fue el día después de una presentación de Billy Bao (Mattin, Xabier Erkizia & Alberto L. Martín) + Karpenters (Barbara Karpenter y yo, que duró más de seis años). Ese lugar era el verdadero hogar del underground de Bilbo, realmente tuve una conexión intensa y eso se puede escuchar en los primeros trabajos de AI Karpenter y otros proyectos como Mubles - que incluía a Xedh, Loty Negarti, Kakonfunk, Carlos Valverde y yo -, los que se pueden escuchar en plataformas digitales como Archive, Soundcloud, Vimeo o YouTube.

Bueno, conozco mejor el 'Bilbo Underground', la escena DIY ('hazlo tú mismo') de Bilbao. Las cosas aquí necesitan de un gran esfuerzo para tener éxito y obtener buenos comentarios, pero siempre hay interés de artistas extranjeros que siempre quieren venir aquí para tocar en vivo";.

Mattin: «En Bilbao hay bastante gente interesada en la música experimental. Del 2007 al 2019 existió un local en un taller de una nave industrial llamado Larraskito que ha sido crucial para generar una escena underground y experimental. Muchos de los músicos que han colaborado anteriormente en Al Karpenter, como Loty Negarti, María Seco, Joxean Rivas, Seiji Murayama y Chie Mukai, han tocado en Larraskito. Una figura muy importante en Bilbao relacionada con Larraskito es Mikel Xedh, que lleva muchos años organizando el festival Zarata Fest. Todos hemos tocado en este festival en diferentes formaciones. Podríamos decir que Mikel es un catalizador para unir a las personas y animarlas a probar cosas sin miedo al fracaso o al éxito. Creo que este espíritu podría describirse como una apertura radical en lo que respecta a materiales y enfoques donde se anima a las personas a colaborar independientemente de ser parte de tal o cual escena en particular. Tanto en Larraskito como en Zarata Fest tu podrías tener un encuentro muy rico entre la improvisación, punk, música contemporánea, ruido, performance, poesía y cine expandido. Este espíritu también está conectado con un ambiente amigable y la voluntad de ayudarse mutuamente. Por ejemplo, después de cada concierto en Larraskito se preparaba una cena para todos, incluido el público. Este gesto generoso nos ayudó a conocernos mejor. Después del cierre de Larraskito, mucha gente se juntó para conseguir un nuevo espacio que se llama Espora.

Vivo en Berlín y en 2022 dimos un par de conciertos con Al Karpenter, uno en Chemnitz y otro en Berlín que tocamos con CIA Debutante, el 1 de mayo en Arkaoda. Al día siguiente grabamos el LP colaborativo con CIA Debutante y los días siguientes trabajamos en mi estudio y fue entonces cuando grabamos «The Forthcoming».

Enrique: «Berlín es un lugar fundamental para la música innovadora en Europa, cada día, en muchos espacios/salas, puedes escuchar música interesante».

Marta: «En Bilbao hay una escena de improvisación y experimentación realmente activa. Me encanta hacer improvisación libre en Berlín, hay lugares increíbles como el PAS Petersburg Art Space».

¿Cuáles son los próximos pasos para Al Karpenter?

Al: «Estamos trabajando en un nuevo disco con Mikel Xedh y también tenemos previstos algunos conciertos.

Enrique: «Hacer conciertos y trabajar en el nuevo disco, un proyecto arriesgado e ilusionante».

Marta: “Trabajar en los nuevos temas con el músico Mikel Xedh!”

Mattin: “Estamos trabajando en un nuevo disco llamado ‘Greatest Heads’ que contará con colaboraciones de Mikel Xedh. También tenemos una gira corta en febrero con CIA Debutante. Tocaremos en el Café Oto de Londres, en París y en el Cave 12 de Ginebra y difundiremos nuestro mensaje: ‘Todos somos carpinteros del amor’, ¡pero no somos muy buenos en eso!”

Guillermo Escudero

Octubre 2023

How did the idea of forming Al Karpenter come about?

Al (Álvaro Matilla): "Well, the project started at the end of the year 2005, when I recorded my first demo as Karpenters - actually Krpntrs - and I had the idea of forming a band with that. I didn't have succeed with until my friend Barbara helped me when she became the drummer of Krpntrs -. After we split in 2013, the solo project started again, and now we are four people. There was a time, from 2016 to 2018, when I was playing with three other friends as Al Karpenter Ensemble. Since 2022, Al Karpenter is me with Mattin, Marta and Enrique. We're All Karpenters now!"

Mattin: "Al Karpenter started as a project by Al. Around 2013 Loty Negarti, an amazing Basque musician, filmmaker and thinker said to me: "Al is working so hard and doing fantastic music, but he is not getting enough attention, we should help him!". So next year in 2014 Al, Loty and I recorded in Algorta the single "The Chosen One" which came out in 2017 in Munster Records and got some very nice reviews and comments. Then we recorded two more LPs with many collaborations from friends, and in 2022, we finally became a band when Marta Sainz and Enrique Zaccagnini joined us and we did a tour, playing at Sonic Protest festival in Paris, Cafe Oto from London and The Space at PRSC in Bristol. This tour was crucial for meeting and playing with Sunik Kim, Dominic Coles and Triple Negative."

Enrique (Zaccagnini): "I was always very interested in Mattin's and Al's work, I met both quite a few years ago and tried to follow their work on records and gigs. I bought Al Karpenter's first single and thought it was great, then Al invited me to participate on "Musik From a Private Hell". Finally, joining the band was like fulfilling a dream. I really like the phrase: "We are all Karpenters now!"

Marta (Sainz): "I knew Al and Mattin's projects from their first recordings, their individual works seemed really interesting to me. I had jammed a couple of times with them at Zarata Fest (Bilbao), with Erzsebet and Delusion Of The Fury. The first time I heard Al Karpenter I really liked it, Al had invited me to appear on "Musik from a private hell", so when Mattin proposed me to join Al Karpenter and tour France, England and Germany it was great!!!!"

In the press release for "The Forthcoming" album there is a quote by Mattin: "The feeling of exuberance, chaos and fragmentation is confronted with the pleasures of collective music making". Could you please explain this statement?

Mattin: "After the pandemic, everything felt that it was too much and too intense, but at the same time it felt amazing to be playing music together with good friends. It was a very unique feeling to appreciate the power of collective music-making after a couple of years of physical isolation.

Reality seems ever more complex and fragmented but rather than getting scared from this feeling, one can channel it by making music, to direct the intensity towards doing weird music together. This helps us to not only get through the difficulties of our times but also to understand them. For me, our albums are a crystallization of our subjective understanding of this fragmented reality."

Al: "I agree with that idea of channeling all that's around me into making some artistic thing, like music, for example."

Enrique: "I feel very fortunate to be part of this group and to enjoy performing, travelling and experiencing with my colleagues."

Which bands/artists are a reference for the music you do?

Al: "For me, bands like Sonic Youth, The Velvet Underground, The Doors and The Stooges were very important. I'm always interested in musical forms like "no-wave", "kraut-rock" or "free jazz". Also there have been so many other artists as Neil Young, Captain Beefheart, Nico or John Cale, and also some local bands and artists - Atom Rhumba, El Inquilino Comunista, Josetxo Grieta, Eten or Billy Bao -, that have influenced me thru the years."

Mattin: "Certainly our collaborators, other influences are Matana Roberts, Junko, Bill Dietz, Circle X, Speaker Music, Y Pants, Eskorbuto, Tirzah, AR Kane, Vulpess, Pan Daijing, Prince Far I And the references that have been mentioned in some of our recent reviews: Royal Trux's "Infinite Twins", Hype Williams, Ash Ra Temple & Timothy Leary, Henry Flynt, Alternative TV, The Dead C, Fushitsusha, Red Crayola, Brigitte & The Hansen Experience and Areski & Brigitte Fontaine."

Marta: "Handle, Still House Plants, Maria Zerfall, Swans, Les Rallizes Dénudés, Jeanne Lee, Carmen Maki, La Monte Young, Amenra, The Cosmic Jokers, Colette Magny, Nurse With Wound, Letha Rodman Melchior, Henry Cow, Kim Gordon, Xenakis, Idea Fire Company, The Fall, Esplendor Geométrico, Leif Elggren, Angel Bat Dawid, Life Without Buildings."

Enrique: "Black Unity Trio, AKT3, Reynolds, Suicide, Atomizador, Nurse With Wound, Mikami Kan, The Door and the Window, Esplendor Geométrico, Chie Mukai, Syd Barret, Lucio Capece, Alvaro Peña (first album), Smegma, Marginal Consorts, Terry Jennings, Mekons, Shizuka, Vomir, Harry Partch, Leandro Barzabal, Art Bears, Goriky, Vaselines, Alvin Lucier, Popol Vuh, Senyawa, Incapacitants, Officine, Rudimentary Penni, Chrome, Burnt Friedman, Neptunianmaximalism, Lasse Marhaug, Lou Reed/John Cale, Mikel "XEDH", Henry Flynt, Popol Vuh, Coil, Carles Santos, John Duncan, Derribos Arias, Psychic TV."

Listening to your music, improvisation plays a predominant role. What is the process to "put together" a song?

Mattin: "It often starts with ideas that AI has recorded then we might play together, and then I work on postproduction. Sometimes the material might come from previous recordings that AI has done with other collaborators from Bilbao. Or we might have some ideas and send them to AI to record his voice. With CIA Debutante we played all together in my studio, and I then worked in post-production. But this is changing as we are now working as a band. And AI, Marta and Enrique have so many different registers and interests. Our methodology is like an open sonic bricolage without a predetermined idea of what is it that we are building or making. We are all Karpenters of sound!"

AI: "Well, as Mattin said, there are some ideas that he shows me for a voice to record on them if they are good for it. The process is to add everyone to the part, and then he mixes it... The recording with CIA Debutante was very

exciting. It was during the morning of May 2nd of 2022 at Abject Musik Studio, Berlin, and it was fun.”

Marta: “Mattin not only comes up with ideas, but also does anarchically fascinating post-production work, and AI is an inexhaustible creator with an apparently simple but brilliant phrasing. During the composition in rehearsals, the spontaneous music is the protagonist”.

Enrique: “AI is an extraordinary musician, with an outstanding ability to create in any musical territory, without prejudice, he is able to make sense of any idea. Mattin turns a concept into an interesting sound. His knowledge, his interest and his technique manage to build absolutely groundbreaking and timeless songs. Marta has a great capacity to create, a lot of musical training and a lot of experience as an improviser.”

What are the recurring themes that you capture in your songs?

AI: “Overall, I usually write about my obsessions, fascinations, particular nightmares and other abstract human emotions, but in 'The Forthcoming' I wrote about some traumas and diseases I suffered, like astraphobia and brontophobia. I felt like I had to do it after a meeting with Mattin who was frustrated by a storm, and after that I made more personal lyrics. Never talked or wrote about those things before.”

Mattin: “I get the impression that our first LP ‘If We Can't Dream, They Won't Sleep!!’ was more directly political while on the second one ‘Musik From A Private Hell’ dealt with existential issues and the psychological effects of the COVID-19 pandemic. Both LPs are responses to a specific time and the context. I see “The Forthcoming” as a combination of these two perspectives with climate change becoming a hidden protagonist. Some of the songs deal with astraphobia (fear of lightings) and brontophobia (fear of thunders) and with climate change we are seeing an increase of storms and weather catastrophes. For me, the cover deals with this thread. However, ‘The Forthcoming’ also shows a form of hope in the future which is not based on religion but on the potential of collective music making.”

As I’m concerned in AI Karpenter several of you come from the experimental Bilbao scene. What has it been like to make your way in Berlin with your music.

Al: "For me Bilbao is very important. For some years there was a place called Larraskito where I went for the first time in the winter of 2007. It was the day after a gig from Billy Bao (Mattin, Xabier Erkizia & Alberto L. Martín) + Karpenters (Me & Barbara Carpenter, which lasted over six years). That place was the real home of the "Bilbo Underground", I really had an intense connection with it and that can be heard in the early Al Carpenter's and other projects - works like Mubles - which included Xedh, Loty Negarti, Kakonfunk, Carlos Valverde and myself -, the ones that can be listened to on digital platforms like Archive, Soundcloud, Vimeo or YouTube.

Well, I know better the "Bilbo Underground", the DIY scene from Bilbao, and things here need a big effort to succeed and get good feedback, but there is always an interest from foreign artists that always want to come here to play live.

Mattin: "In Bilbao, there are quite a great number of people interested in experimental music. From 2007 to 2019 there was a place in a workshop of an industrial warehouse called Larraskito which has been crucial for generating an underground and experimental scene. Many of the musicians who have collaborated in Al Carpenter before, like Loty Negarti, María Seco, Joxean Rivas, Seiji Murayama and Chie Mukai, have played at Larraskito. A very important figure in Bilbao connected to Larraskito is Mikel Xedh, who has been organizing the Zarata Fest festival for many years. All of us have played in this festival in different formations. We could say that Mikel is a catalyst for bringing people together and encouraging them to try things out without fear of failure or success. I think this ethos could be described as a radical openness regarding materials and approaches where different people are encouraged to collaborate independently of being part of this or that particular scene. Both in Larraskito and Zarata Fest you could find a very rich encounter between improvisation, punk, contemporary music, noise, performance, poetry and expanded cinema. This ethos is also connected to a friendly mood and willingness to help each other. For example, after each concert at Larraskito, dinner was cooked for everybody including the audience. This generous gesture helped us to get to know each other better. After Larraskito closed, many people got together in order to get a new space which is called Espora.

I live in Berlin and in 2022 with Al Carpenter played a couple of concerts, one in Chemnitz and one in Berlin which we played with CIA Debutante on the 1st of May at Arkaoda. Next day we recorded the collaborative LP with CIA Debutante and the days after we worked in my studio and that is when we recorded "The Forthcoming";

Enrique: "Berlin is a key place for innovative music in Europe, every day, in many venues, you can listen to interesting music."

Marta: "In Bilbao there is a really active improvisation and experimentation scene. I love doing free improvisation in Berlin, there are amazing places like PAS Petersburg Art Space."

What are the next steps for Al Karpenter?

Al: "We are working on a new record with Mikel Xedh and we are also having some concerts planed."

Enrique: "Doing concerts and working on the new album, a risky and exciting project."

Marta: "Working on the new songs with the musician Mikel Xedh!"

Mattin: "We are working on a new record called "Greatest Heads" which will have collaborations from Mikel Xedh. We have also a short tour in February with CIA Debutante. We will play in Cafe Oto in London, Paris, and Cave 12 in Geneve and spread our message: "We are all karpenters of love," (but) we are just not very good at it!"

Guillermo Escudero

October 2023

