

Loula Yorke

Contributed by Guillermo Escudero
miércoles, 22 noviembre 2023
Last Updated lunes, 27 noviembre 2023

Loula Yorke es una compositora inglesa que trabaja con el sintetizador modular quien acaba de lanzar el single "It's been decided that if you lay down no-one will die", una pieza de arpegios cósmicos que es acompañada por un video que sirve de anticipo a su nuevo álbum "Volta", a publicarse en enero de 2024 por el sello Truxalis.

Loula comenzó en la música componiendo en guitarra canciones indie, proyecto que tuvo corta vida, para participar plenamente en un colectivo de música rave. Ocasionalmente participa en el programa radial "Beyond a Boundary" en la estación de radio CAMP. Fue reconocida con una Mención Especial de los prestigiosos Premios Oram y es miembro activa del programa de desarrollo de artistas Sound Generator.

Fue fuertemente influenciada por la música electrónica de mediados de los '90 y en especial por los subgéneros del drum'n'bass / jungle y breakcore. Pero lo que fue marcador para ella fue la experiencia que tuvo de probar un secuenciador de hardware en Barcelona en 2004, motivándola a trabajar con el sintetizador modular en lugar de elegir una solución de software.

Su desarrollo artístico comprende la composición, las acciones de arte y la performances de síntesis modular de experimentación electrónica. Loula se ha presentado en vivo en distintos escenarios como iglesias abandonadas hasta lugares como el Sonic Arts Research Center, Cafe Oto y Snape Maltings. También improvisa como OULAN junto con la poeta y vocalista Una Lee.

Loula Yorke muestra su improvisación electrónica sobre la marcha superando los límites a través de síntesis ondulantes, notas sostenidas, ruido cósmico y fragmentos granulares que penetran sutilmente en el cuerpo y la mente de los oyentes.

<https://loulayorke.com/>

<https://loulayorke.bandcamp.com/>

<https://truxalis.bigcartel.com/>

Loula Yorke is an English composer who works with the modular synthesizer. She just released the single "It's been decided that if you lay down no-one will die", a piece of cosmic arpeggios that is accompanied by a video that serves as a preview of her new album "Volta", to be published in January 2024 on the Truxalis label.

Loula starts making music by composing indie songs on the guitar, a project that was short-lived, before fully participating in a rave music collective. She occasionally participates in the radio program "Beyond a Boundary" on the CAMP radio station. Loula was recognized with a Special Mention from the prestigious Oram Awards and is an active member of the Sound Generator artist development program.

She was strongly influenced by the electronic music of the mid-90s and especially by drum'n'bass/jungle and breakcore subgenres. But what marks her was the experience of testing a hardware sequencer in Barcelona in 2004, motivating her to work with the modular synthesizer, rather than choosing a software solution.

Her artistic development includes composition, art actions and modular synthesis performances in electronic experimentation. Loula has performed live in various venues from abandoned churches to venues such as the Sonic Arts Research Center, Cafe Oto and Snape Maltings. She also improvises as OULAN along with poet and vocalist Una Lee.

Loula Yorke showcases her on-the-fly electronic improvisation pushing the boundaries through wavery synthesis, sustain notes, cosmic noise and granular snippets that subtly penetrate listeners' bodies and minds.

<https://loulayorke.com/>

<https://loulayorke.bandcamp.com/>

<https://truxalis.bigcartel.com/>

¿Cuándo empezaste a escribir/producir música y cuáles fueron tus principales influencias?

"Empecé con la guitarra en mi adolescencia y comencé a escribir canciones fuertemente influenciadas por PJ Harvey, pero era muy intermitente. A nivel técnico nunca fui un buen intérprete. Lo retomé durante unos meses cuando tenía poco más de 20 años después de una ruptura. Me abrí camino a través de un cancionero de Neil Young y luego creo que también estaba rodeada de música rave las 24 horas del día, los 7 días de la semana en ese momento, ya que vivía en una casa ocupada con mucha gente que hacía breakcore. Mi fase de música folk no fue muy bien recibida. Por esa época recuerdo que me quedé impresionada con el tema de Kid Spatula (uno de los apodos del dueño de Planet Mu, Mike Paradinas) 'Hard Love'. Ely Muff vivía en nuestra casa okupa en Old Street, Londres, y me encantaba su tema 'A veces a C-Drive simplemente no es suficiente'. Probé el secuenciador de hardware de alguien en una casa okupa en Barcelona en 2004 y eso funcionó, más que intentar hacer cosas con software. Nunca me puse a pensar en hacer música colocando íconos o porciones de cosas en una línea de tiempo visual".

¿Qué te atrae de componer en un sintetizador modular?

"La falta de una línea de tiempo visual. La libertad de hacer lo que sea, sin estar amarrada a ideas aceptadas sobre lo que constituye la música. El hecho es que es un flujo continuo de sonido con el que puedes trabajar y darle forma, ya sea el drone de un oscilador o algún ruido. Estás partiendo de algo. Me resulta mucho más fácil trabajar con eso".

En tu práctica musical combinas composición, acción y performance, incorporando piezas participativas de Live Art. ¿Podrías contarnos en qué consisten las piezas participativas de Live Art?

"¡Sí! Hago una declaración artística audaz sobre el deseo de combinar ideas y prácticas en todas las disciplinas. Estoy interesada en tomar prestadas ideas de Live Art donde la actuación consiste en realizar movimientos físicos en

contraste con la 'actuación' teatral. También estoy interesada en 'acción' usando el significado que obtiene de 'activismo', como en hacer declaraciones políticas, en particular sobre género y feminismo. Ligado a esto, dirigí un proyecto de tecnología de música analógica que construía mini osciladores analógicos con chicas adolescentes/no binarias, que de alguna manera se transformó en la creación e interpretación de partituras tipo Fluxus. De esto surgieron algunas 'acciones de interpretación', podríamos llamarlas, algunas con una audiencia pública presente, otras no, enmarcadas en torno a los sintetizadores analógicos que tenían. Hicieron cosas que iban desde una 'Disastrous Disco', pasando por la creación de un laboratorio de científicos locos, hasta un ritual de ruido en una iglesia desconsagrada que terminó con un sistema de sonido ruidoso tocando techno, mientras los jóvenes lanzaban cañones de confeti y comían pastel'.

En tu proyecto paralelo OULAN trabajas con la poeta y vocalista Una Lee. Aquí prevalecen tanto el texto como el sonido. Parece que sampleas su voz y la procesas, generando un nuevo lenguaje e incluso cambiando el texto. ¿Puedes explicar este proceso?

'Una elige sus textos y proceso su voz en vivo usando varios módulos en mi sintetizador; hasta ahora ha sido un procesamiento de textura granular mezclado principalmente con dub delay. A veces simplemente dejamos que su voz sea natural y la 'acompañó' con música improvisada. Pero estamos a punto de hacer algunos conciertos la próxima semana en Irlanda usando algunos procesos nuevos (¡para nosotras!) más interactivos, lo cual es muy emocionante. Acabo de adquirir un seguidor de envolvente, por lo que las puertas y envolventes de su voz hablante disparará y modulará el procesamiento de sonidos y efectos en el sintetizador, por lo que habrá un loop de retroalimentación allí por primera vez. ¡Suenan increíbles!'

¿Cómo combinas la composición e improvisación? ¿Lo haces tanto en el estudio como en tus presentaciones en vivo?

'La composición surge de la improvisación. Pero luego supongo que hay improvisación dentro del marco de una composición. Así que podría ser de cualquier manera \u00a1Sí, lo hago tanto en el estudio como en presentaciones en vivo. Para mí, improvisar con un sintetizador modular al menos, tiene un significado bastante diferente a improvisar con un instrumento acústico tradicional, porque con mi instrumento siempre fluirá el sonido (a menos que presione un botón de silencio en el mezclador o algo así). es que la improvisación es, literalmente, la base de la síntesis modular. Es inevitable, o más bien, es la razón - en primer lugar - para hacer música con este sistema '.

¿Cuáles han sido tus mejores experiencias tocando en vivo y por qué?

“En términos de confianza y sensación de que me estoy conectando con mi material, los conciertos que he tenido desde que regresé de una pausa autoimpuesta este verano (es noviembre de 2023 mientras escribo), han dejado fuera de juego a todos los demás. Eso es porque ahora estoy tocando material que he compuesto y practicado mucho que me encanta mucho. En términos de la mecánica de todo esto, tiendo a disfrutar mucho los conciertos en los que tengo una mesa grande y resistente, monitores decentes, un buen sistema de sonido que no necesita ser puesto al máximo. Una cosa nueva que he encontrado al tocar material más compuesto, es que tengo que afinar mis osciladores ahora, lo cual lleva tiempo: Mis instrumentos tienen que estar enchufados en algún lugar y dejarlos solos. Los conciertos que cuentan con mucho tiempo y espacio son geniales”.

¿Cuáles son tus próximos pasos?

“Seguir haciendo y tocando música, sigue conectándome con los oyentes. Estoy autoeditando en Bandcamp y también tengo un par de lanzamientos en proceso para sellos. Intento tocar en vivo y conectar mis sonidos con el cuerpo y mente de las personas, en espacios físicos tanto como pueda.”

Guillermo Escudero

Noviembre 2023

When did you start writing/producing music - and what were your main influences?

"I started with the guitar in my teens and started writing songs heavily influenced by PJ Harvey – but it was very on and off. On a technical level I was never a good player. I picked it back up for a few months in my early 20s after a breakup. I fought my way through a Neil Young songbook then I think \uD83D\uDE05 I was around rave music 24/7 at that time too, as I was living in a squat with a lot of people who made breakcore. My folk music phase didn't go down too well. Around that time, I remember being blown away by the Kid Spatula (one of the monikers of Planet Mu's owner Mike Paradinas) track 'Hard Love'. Ely Muff lived in our squat in Old Street, London, and I loved his track 'Sometimes a C-Drive just isn't enough'. I had a go with someone's hardware sequencer in a squat in Barcelona in 2004-ish, and that clicked more than trying to make stuff with software. I never got my head around making music by placing icons or slices of things on a visual timeline.”

What draws you to compose in a modular synthesizer?

“The lack of a visual timeline. The freedom to do whatever, unmoored from accepted ideas about what constitutes music. The fact that it's a continuous stream of sound that you can work with and shape, whether that be the drone of an oscillator or some noise. You're starting from something. I find that much easier to work with.”

In your musical practice you combine composition, action, and performance art, incorporating participatory Live Art pieces. Could you tell us what the participatory Live Art pieces consist of.

"Yes! I make a bold artistic statement about wanting to blend ideas and practices together across disciplines. I'm interested in borrowing ideas from Live Art where performance is about going through physical motions in contrast to theatrical 'acting'. I'm also interested in 'action' using the meaning it gets from 'activism', as in making political statements, in particular about gender and feminism. Bound up with this, I ran an analogue music tech project building mini analogue oscillators with teenage girls/non-binary youth, which kind of morphed into making and performing 'Fluxus-esque' scores. Out of this came a few 'performance actions' we might call them, some with a public audience present, some not, framed around the analogue synthesizers they had built. They did things ranging from a 'Disastrous Disco', to creating a mad scientist's lab, to a noise ritual in a deconsecrated church which ended up with a loud sound system playing techno, while the youngsters let off confetti canons and ate cake."

In your OULAN side project you work with poet/vocalist Una Lee. Here both text and sound prevail. It seems that you sample her voice and process it, generating a new language and even changing the text. Can you please explain this process?

"Una chooses her texts, and I process her voice live using various modules in my synth — so far it's been granular textural processing mixed with dub delay mainly. Sometimes we just let her voice be natural and I 'accompany' it with improvised music. But we're just about to do some gigs next week in Ireland using some new (for us!) more interactive processes, which is very exciting. I've just picked up an envelope follower, so the gates and envelopes of her speaking voice will trigger and modulate sounds and effects processing in the synth, so there will be a feedback loop there for the first time. It sounds wild!"

How do you combine composition and improvisation? Do you do it both in the studio and in your live performances?

"Composition flows out of improvisation. But then I guess there's improvising within the framework of a composition. So it could be either way \u2013 Yes I do it in both the studio and live shows. Improvising with a modular synth, to me at least, has quite a different meaning to improvising with a traditional acoustic instrument, because with my instrument there will always be sound flowing out (unless I hit a mute button on the mixer or something). I think what I'm trying to say is that improvisation is quite literally the bedrock of modular synthesis. It's unavoidable, or rather it's the reason for making music with this system in the first place."

What have been your best experiences playing live and why?

"In terms of confidence and feeling like I'm connecting with my material, then the gigs I've had since I came back from a self-imposed hiatus this summer (it's November 2023 as I write) have knocked all the others out of the park. That's because now I'm playing material I've composed and practiced a lot, and I love it so much. In terms of the mechanics of it all, I tend to really enjoy gigs where I get a large sturdy table, decent monitoring, a good sound system that doesn't need to be cranked to the max. A new thing I've found with playing more composed material is I have to actually tune my oscillators now, which takes time – my instruments have to be plugged in somewhere and left alone. Gigs that have lots of time and space built in are great."

What are your next steps?

"Keep making and playing music, keep connecting with listeners. I'm self-releasing on Bandcamp, and I have a couple of releases in the pipeline for labels as well. I try to play live and connect my sounds with people's bodies and minds in physical spaces as much as I can."

Guillermo Escudero

November 2023