

Cécile Seraud

Contributed by Guillermo Escudero
miércoles, 22 noviembre 2023
Last Updated viernes, 15 diciembre 2023

Cécile Seraud es una pianista y compositora afincada en Lorient (Bretaña), es graduada del Conservatorio tras formarse en guitarra clásica a los 5 años.

Seraud acaba de publicar en su página de Bandcamp su cuarto disco, "Xaos", en el que se despliegan 16 piezas del subgénero neoclásico, que combinan texturas electrónicas, voz, piano, violín y guitarra y por donde fluyen melodías con gracia y parsimonia. Desde el medio ambiente, penetran los ruidos de un ancla, los crujidos de los barcos y el sonido de las olas que evocan la vocación de puerto de la ciudad de Lorient.

Cécile hace una preciosa declaración: "Toda mi música expresa mi entorno emocional. El dolor, la pérdida, los sentimientos de amor, la ternura... La música es una infusión de vida". Desde luego que su entorno tiene gran influencia en su música, abordando la magnificencia de la naturaleza y el daño (in)humano que le provoca y la incapacidad del ser humano de cuidar las cosas bellas que tiene a su alrededor.

Agradecemos a Cécile Seraud por compartir su experiencia y a Matthieu Burel por gestionar esta entrevista.

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

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100063614280599>

Fotos: Florimond Furst-herold

Cécile Seraud is a pianist and composer based in Lorient (Brittany), she graduated from the Conservatory after training in classical guitar at the age of 5 years old.

Seraud has just published on her Bandcamp page her fourth album, "Xaos", in which 16 pieces of the neoclassical subgenre are displayed, which combine electronic textures, voice, piano, violin and guitar, and through which melodies flow with grace and parsimony. From the environment come the noises of an anchor, the creaks of ships and the sound of waves, evoking the port vocation of the city of Lorient.

Cécile makes a beautiful statement: "All my music express my emotional environment. The sorrow, the loss, love feelings, the tenderness... The music is an infusion of life." The environment where she lives and work has a great influence on her music, addressing the magnificence of nature and the (in)human damage it causes and the inability of human being to take care of the beautiful things they have around them.

We thank Cécile Seraud for sharing her experience and Matthieu Burel for arranging this interview.

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

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100063614280599>

Photos by Florimond Furst-herold

El entorno donde vives tiene alguna influencia en tu música?

«Por supuesto que sí, el entorno en el que vivo tiene una influencia total en mi música.

En primer lugar, los elementos naturales componen mis creaciones al mismo tiempo que me inspiran y me llenan. Por eso necesito vivir junto al océano para sentir su ir y venir, la vida de los marineros que sugiere, el espíritu de aventura y coraje que reivindica y los sueños que flotan con el crecimiento de las olas.

En 'La possibilité d'une île', abordamos un carguero con su verdadero canto de las olas contra el casco, los ruidos del ancla y los crujidos... La fuerza y la profundidad de la vida a bordo dan la señal de partida del viaje entre el hombre y el mar, simbolizado por la música. Es una gran empresa en la que el hombre lucha cuerpo a cuerpo contra los desafíos del océano, un asunto serio en el que la mente se retira para dedicarse totalmente a la acción, los movimientos de los músculos en cubierta, el sudor en las salas de máquinas, la solidaridad entre seres de carne y hueso para superar y alcanzar su objetivo. Sólo cuenta la idea del tiempo y del viaje, el camino metafísico hacia un posible destino. Bien a la vista, en la cubierta de proa está la promesa de descanso y el descubrimiento de un mundo nuevo. 'La possibilité d'une île' se convierte en una introspección que trae sueños y esperanza.

'Je t'aime', la última pieza para piano del álbum, fue compuesta en conexión directa con el océano, una instalación improvisada en la cabina trasera de nuestro velero, un espacio lo suficientemente amplio (¡gracias al diseño inglés!) para poner un teclado. Navegábamos desde la isla de Houat y las primeras notas sonaron sobre el mar de la mañana, sacudiendo naturalmente el puerto de Sauzon. Toqué en el agua. ¡Fue extraordinario! La melodía iba saliendo alegre y plena haciendo bailar los rayos de nuestro amor sobre el agua verde de los recuerdos de la isla de Houat, testigo eterno de la felicidad de ser, de ser nosotros dos, sólo nosotros dos en esa libertad absoluta y azul.

No podría vivir en ningún otro lugar que no sea Bretaña, esta tierra salvaje, deliciosa y melancólica. Con su fluido en constante cambio y sus luces discretas, es al mismo tiempo la esposa y la madre, a quien nunca abandonamos. Por supuesto, es el lugar de mi inspiración y, más profundamente, el lugar de mi respiración. Me hace querer adentrarme en su sutil luz y espacio en varias de mis obras. Los famosos islandeses que más aprecio como Olafur Arnald y Sigur Ros por ejemplo también cuentan la intensa belleza de su isla de hielo y fuego. Todos estos espacios y atmósferas influyen inevitablemente en el alma de los artistas.

Los entornos social, ecológico y político también juegan un papel importante en este nuevo álbum. Intento contar la sublime y perturbadora caída de la humanidad que renuncia a su alma y a todo lo más bello que tiene. Una humanidad que empuja toda su cultura y riqueza a un segundo plano de la Historia.

'Remember the human' y 'The burning man' dejan huellas de esta lenta agonía dando un eco particular a los últimos estallidos de alegría que escuchamos a lo largo del disco. La música parece decir: "¿Están seguros de que quieren negarse hasta ese punto y destruirse hasta el final? El hielo puede colapsar, el agua lo inundará todo, la naturaleza seguirá como siempre lo ha hecho, lejos de las instituciones políticas y los conflictos sociales, lejos de los humanos. La naturaleza es amplia y fuerte, es la única diosa del mundo. Pero ustedes, pequeñas criaturas, ¿realmente quieren acabar con esto?"

'Las Errances cosmiques' de 'Xaos' encarnan la última búsqueda de la humanidad, un último y desilusionado viaje al espacio, en el que el algoritmo y la locura son devorados frenéticamente. Sin embargo, el propio cosmos parece dar una respuesta con la nostalgia de un animal viejo y cansado. ¿Por qué soñar con ser tragado por la oscuridad? ¿Por qué este baile lúgubre? No tengo mucho que ofrecerte, dice, y me gustaría quedarme quieto. Los propios cometas saben lo que es la ira y miran a la Tierra con melancolía.

Toda mi música expresa mi entorno emocional. El dolor, la pérdida, los sentimientos de amor, la ternura... La música es una infusión de vida”.

¿Qué te motiva a dedicarte completamente a la música?

“Creo que dedicarse al arte no tiene nada que ver con la motivación. Es más un acto de fe. Es una especie de refugio en el que me siento en mi lugar. Cuando compongo, me encuentro en un cara a cara introspectivo y liberador conmigo misma. Me da un júbilo de ser.

Y es en ese estado de aislamiento, lejos del mundo exterior y de sus actividades, que paradójicamente me siento útil. Soy un ser social precisamente porque salgo de la agitación y de las vilezas del mundo, para conducirlos a una forma abstracta y universal. Tengo la sensación de dar sustancia y significado a la vida humana. Al hacerlo, creo que hago mi contribución.

Sin embargo, todavía no puedo dedicarme económicamente por completo a la música. También enseño francés en una escuela secundaria. La enseñanza también transmite valores que aprecio, incluso si nuestra profesión se está deteriorando y hoy no es tan fácil de ejercer. Y también tengo cuatro hijos maravillosos que cuidar todos los días.

Soñé que tenía varias vidas y el tiempo se extendía infinitamente...”

¿Qué te inspiró a escribir las canciones y los títulos que les dieron, empezando por el título del álbum?

“Creo que ya he respondido parcialmente a la pregunta sobre la composición de algunas de las piezas en las dos respuestas anteriores. ¡Ya he hablado demasiado!

La composición de las diferentes piezas es resultado de una infusión de vida, de todas las emociones que siento en mi vida privada, pero también, y es inseparable, en mi entorno social y político.

De hecho, “Xaos” contiene una gran variedad de significados. En griego es la traducción de un gran vacío informe, muy inestable y terrorífico que puede representar el espacio y la oscuridad. Hesiodo fue el primero en darle a la palabra este significado haciendo de Xaos el primer Dios. Pero Hesiodo va más allá. Crea Gaia, la Tierra, un lugar sólido de residencia, un verdadero sótano, lo opuesto a Xaos.

Sin embargo, Xaos y Gaia, según el poema de Hesiodo, no se opondrán sumariamente, sino que se moverán en una tensión y una dinámica que creará el mundo. En general, la Tierra se alimentará de Xaos que alberga en uno de sus polos. Entonces, la Tierra se alimenta del Caos para ver que algo suceda. Por su parte, Xaos engendró a Nyx, la noche y Erebus, la oscuridad que dará a luz a su vez a dos divinidades resplandecientes de luz: el día y Éter, el azul del cielo y el azur. Del caos nacieron la luz y el día. Entonces, podría establecerse el ritmo diario del tiempo, el día y la noche. Gaia inventó el Espacio y Xaos el Tiempo. Eros vino a perfeccionar este hermoso equilibrio por la atracción, la unión y la relación amorosa.

Un músico no puede prescindir de ninguno de ellos... ¡Pero “Xaos” estuvo en el origen de todas las cosas!

Este título me resultó fundamental para expresar lo que quería decir: esta forma esquiva y abisal que atravesamos con todo lo que conlleva de vacío divisorio y aterrador, Xaos, y también toda la luz que el caos puede crear, el comienzo de todo, de un mundo nuevo que aún no podemos definir bien.

La primera parte del álbum (los cinco primeros títulos) es un ballet de luto, danzando desde la tierra hasta el cosmos, en un grito desgarrador sin eco que llama al querido ser difunto. 'Lost', 'Errance cosmique I', 'Missing', son títulos que dicen lo que significan. La carencia, la ira, la incapacidad y la frustración son los invitados especiales de estas piezas, si exceptuamos 'La part des anges' que da paso a un consuelo posible, un refugio contra el dolor que da la posibilidad a quienes han partido de ir en una aceptación pacífica. 'Sky walker' sería el paseo feliz de un principito con mono, un incansable paseante del vacío y de lo desconocido, un pescador de estrellas, sordo a los incesantes llamados de la madre privada de su hijo, de la mujer solitaria, de una Tierra afligida por su deseo de amor y fertilidad.

Luego, con 'La possibilité d'une île' llega el momento del regreso a la vida, a la Tierra, o más precisamente al mar, hija de la Tierra y símbolo del movimiento del infinito y de la aventura. El mar temible y al mismo tiempo fascinante, porque a decir verdad hay que conocer la infinita variedad de todo y, por tanto, el aspecto eterno del mar. ¡Los marineros no se equivocan!

Con la llegada de Eros a la isla del amor, tenemos por un tiempo todo el delicado mecanismo de relojería del Universo suspendido en la intensidad de 'Tú y yo'.

Luego, de nuevo la oscuridad, la posibilidad de una caída, el intento de rescatar, de advertir, de retrasar nuestro fin y este todo destructivo y determinado, 'Errance cosmique II', 'Le spleen de la comète', 'Remember human', 'The hombre ardiendo.' Está ardiendo, ardiendo, rápido, ¡corramos!

¿Pero es tan grave desde el 'Te amo'? ¡Vamos, al fin y al cabo, vámonos! Vayamos a esa inmensidad primitiva y

devoradora de la nada que tal vez nos reconozca y nos acoja en un nuevo lugar. Fin de esta parte y del álbum».

En varios temas del disco «Xaos» (que acaba de salir) como «La Possibilité d'une île» hay grabaciones de campo con ruidos de objetos, o texturas electrónicas un tanto abrasivas como la canción «Errance Cosmique I» que es una especie de contrapunto a la fluidez y belleza de las notas del piano. ¿Qué opinión tienes al respecto?

«¡Exactamente! Los vagabundeos cósmicos aparecen como un contrapunto a la fluidez y la belleza de las notas del piano y, en consecuencia, de la humanidad.

El deambular cósmico viene como todo lo abrasivo, extraño, alejado de nuestros hábitos. ¿Este viaje sería salvador o destructivo? ¿Tenemos que esperarlo o estar en guardia? No lo sabemos. Lo único que podemos sentir es su extrañeza y el aspecto casi siniestro que emana de él, una antítesis absoluta de la capacidad humana de estar en un estado de bondad y sutileza.

Sin embargo, aguzando el oído, poco a poco nos vamos familiarizando con estos sonidos provenientes del Universo, y de esta melodía se desprende cierta belleza como una balada casi conmovedora.

Para 'La possibilité d'une île' es un poco diferente. He deseado, como ocurre con el cosmos, que se pudiera escuchar el dolor o al menos los movimientos de la Tierra, en particular los chirridos de la capa de hielo. Me parece muy interesante crear una ósmosis entre el canto de los elementos naturales y el canto humano. Más que eso, puedo discernir una trascendencia, como si nos acercara a nuestros orígenes.

Pero sobre todo quería hacer oír al hombre trabajando, mano a mano con los elementos marinos y su barco. He utilizado crujidos de buques de carga y ruidos de anclas. ¡Este es el ruido grande y fuerte del ancla que da el pistoletazo de salida a la aventura! Creo que esta mezcla funciona perfectamente».

¿Combinas tu música con otras formas de arte?

«Realmente me encantaría. Me gustaría asociar mi música con textos o poemas que se lean, no a modo de canción, sino como el encuentro entre dos universos.

También participar en la realización de una banda sonora para películas o documentales.

He tenido una experiencia teatral también, mi música acompañaba la emoción del texto interpretado por los actores. Lo encontré fuertemente conmovedor. Un hermoso compartir que me gustaría volver a hacer.

De todos modos, creo que todas las formas de arte y todas las formas de expresión están hechas para encontrarse».

¿Podrías contarnos sobre tus próximos proyectos?

"Está en camino...

Un nuevo álbum por supuesto, con nuevos experimentos.

Planes de trabajar en música electroacústica y componer para textos, míos o quizás de escritores que me gustan.

Algún día también me gustaría crear un título mezclando la delicada música de mis notas de piano con otro estilo, una auténtica maravilla, una especie de gran RAP.

Estoy segura de que el contraste debe ser emocionalmente irresistible.

Me gustaría ser invitada por Sigur Ros y Olafur Arnald a Islandia y crear muchas bandas sonoras para muchas películas, me gustaría poder crear todo el tiempo... ¡qué bien se siente tener un sueño!"

Guillermo Escudero

Noviembre 2023

Does the environment where you live has any influence on your music?

"Of course, yes, the environment in which I live has a complete influence on my music.

First, the natural elements make up my creations just as they inspire me and fill me up. That's why I need to live next to the ocean to feel its coming in and out, the life of the sailors it suggests, the spirit of adventure and courage which it claims, and the dreams floating with the swelling of the waves.

In 'La possibilité d'une île', we board a cargo ship with its true song of the waves against the hull, the noises of the anchor and the crackings... The strength and the depth of the life on board give the starting signal of the journey between mankind and the sea, symbolized by the music. It's a wide venture in which man is fighting hand to hand the turpitudes of the ocean, a serious matter in which the mind retreats to totally dedicate itself to action, the movements of the muscles on the deck, the sweating in the engine rooms, the solidarity between beings of flesh to overcome and reach their aim. Only the idea of time and of the trip count, the metaphysic way to a possible destination. Well in sight, on the fore-deck is the promise of rest and the discovery of a new world. 'La possibilité d'une île' becomes an introspection, bringing dreams and hope.

'Je t'aime' the last piano piece of the album was composed in direct connection with the ocean, a makeshift installation in the rear cabin of our sailing boat, a space large enough (thanks to the English design!) to put a keyboard in. We were sailing from the isle of Houat and the first notes sounded over a morning sea, naturally rocking the port of Sauzon. I played on the water. It was extraordinary! The melody was coming out, happy and full making the rays of our love dance on the green water of the memories of the isle of Houat, eternal witness of the happiness of being, of being the two of us, only the two of us in that absolute, blue freedom.

I could not live anywhere else than in Brittany, this deliciously, melancholy wild land. With its constantly changing fluid and discreet lights it's at the same time the wife and the mother, the one we never leave. It is of course the place of my inspiration and deeper than that, the place of my respiration. It makes me want to enter its subtle light and space in several of my works. The famous Icelanders that I most appreciate like Olafur Arnald's and Sigur Ros for example also tell the intense beauty of their island of ice and fire. All these spaces and atmospheres inevitably influence the artists' souls.

The social, ecological, and political environments play also a major part in this new album. I try to tell the sublime and upsetting fall of humanity which renounces its soul and all it has of most beautiful. A humanity which pushes all its culture and wealth into the background of History.

'Remember the humans' and 'The burning man' leave tracks of this slow agony giving a particular echo to the last bursts of joy we hear all through the album. The music seems to say: "Are you sure you want to deny yourselves to that point and destroy yourselves to the end? The ice pack may well collapse, water flood everything, the nature will go on as it has always done, far away from the political institutions and the social conflicts, far away from the humans. The nature is wide and strong, it is the only goddess of the world. But you, little creatures, do you really want to end it?"

The 'Errances cosmiques' of 'Xaos' incarnate the last quest of humanity, an ultimate and disillusioned journey into space, in which algorithm and madness are frenetically swallowed up. Though, the cosmos itself seems to give an answer with the nostalgia of an old, tired animal. Why dream to be swallowed up by darkness? Why this gloomy dance? I don't have much to offer you, it says, and I'd like to keep still. The comets themselves know what the spleen is and they stare at the earth with melancholy.

All my music's express my emotional environment. The sorrow, the loss, love feelings, the tenderness... The music is an infusion of life.

What motivate you to dedicate completely to music?

"I think that to dedicate oneself to one's art has nothing to do with motivation. It's more an act of faith. It is a kind of refuge in which I feel in my place. When I compose, I get into an introspective and liberating face to face with myself. It gives me a jubilation of being.

And it is in that state of isolation, far away from the outside world and its activities that I paradoxically feel useful. I am a social being exactly because I get out of the excitement and the turpitudes of the world, to lead them to an abstract and universal shape. I have the feeling to give substance and meaning to human life. Doing so, I think I make my contribution.

However, I can't financially entirely dedicate myself to music yet and I also teach French in a secondary school. Teaching also conveys values that are dear to me even if our profession is deteriorating and is not so easy to practice today. And I also have four marvelous children to look after every day.

I' dream I had several lives with time stretching infinitely...”

What inspired you to write the songs and the titles gave them, starting with the album title?

“I think I have already partially answered the question about the composition of some of the pieces in the two preceding answers. I've already spoken too much!

The composition of the different pieces is the result of an infusion of life, of all the emotions I feel in my private life, but also and it is inseparable, in my social and political environment.

‘Xaos’ contains a myriad of meanings in fact. In Greek it is the translation of a big shapeless void, very unsteady and terrific which can represent space and darkness. Hesiod was the first to give the word this meaning making of Xaos the first God. But Hesiod goes further. He creates Gaïa, the Earth, a solid place of residence, a true basement, the opposite of Xaos.

Yet, Xaos and Gaïa according to Hesiod's poem, are not going to oppose each other summarily, they're going to move in a tension and a dynamic which will create the world. Overall, the Earth will feed herself of Xaos which she shelters in one of her Poles. So, the Earth feeds herself with the Chaos in order to see something happen. On his side, Xaos engendered Nyx, the night and Erebus the darkness which will give birth in their turn to two divinities glittering with light: the day and Ether the blue of the sky and the azure. From the chaos light and day were born. Then, the daily rhythm of time, the day and the night could set up. Gaïa invented the Space and Xaos the Time. Eros came to perfect this beautiful balance by the attraction, the union and love relationship.

A musician can't do without any of them... But 'Xaos' was at the origin of all things!

This title was essential for me to express what I wanted to tell: this elusive and abyssal form that we go across with all that it carries of dividing and terrifying void, Xaos, and also all the light that the chaos can create, the beginning of everything, of a new world that we can't well define yet.

The first part of the album (the five first titles) is a ballet in mourning, dancing from the earth to the cosmos, in a heartrending cry without an echo which calls, the dear departed being. 'Lost', 'Errance cosmique', 'Missing' are titles which say what they mean. The lack, the anger, the incapacity, and the frustration are the special guests of these pieces, if we except 'La part des anges' which gives way to a possible consolation, a refuge against the pain which gives to those who have departed the possibility of going in a peaceful acceptance. 'Sky walker' would be the happy walk of a little prince in overalls, a tireless stroller of the void and the unknown, a fisherman of stars, being deaf to the unceasing calls of the mother deprived of her child, of the lonely woman, of a grief stricken Earth in her desire of love and fertility.

Then, with 'La possibilité d'une île' comes the time of a return to life, to the Earth, or more precisely to the sea, the daughter of the Earth, and the symbol of movement of infinity and adventure. The dreaded and at the same time fascinating sea, for to speak the truth you've got to know the infinite variety of everything, and so the everlastingly aspect of the sea. The sailors don't get mistaken about it!

With Eros coming on the isle of love, we have for a time all the delicate clockwork of the Universe suspended to the intensity of 'You and I'.

Then the darkness again, the possibility of fall, the attempt to rescue, to warn, to delay our end and this destructive and determined whole, 'Errance cosmique II', 'Le spleen de la comète', 'Remember humans', 'The burning man'. It's burning, burning, quick, let's run!

But is it that serious since 'I love you'? Come on, after all, let's go! Let's go to that primitive and all-consuming immensity of nothing which perhaps will recognize us and will welcome us in a new elsewhere. End of this part and of the album.

In several pieces of the album 'Xaos' (which has just been released) such as 'La Possibilité d'une île', there are field recordings with noises of objects, or somewhat abrasive electronic textures such as the song 'Errance Cosmique I', which is a kind of counterpoint to the fluidity and beauty of the piano notes. What opinion do you have about it?

'Exactly! The cosmic wanderings appear as a counterpoint on the fluidity and the beauty of the piano notes and consequently of humanity.

The cosmic wandering comes like everything which is abrasive, strange, far from our habits. Would this journey be saving or destructive? Do we have to hope for it or be on our guard? We don't know. The only thing we can feel is its strangeness and the almost sinister aspect which emanates from it, an absolute antithesis of the human ability to be in a state of kindness and subtlety.

However, pricking up our ears, we little by little get familiar with these sounds coming from the Universe, and a certain beauty comes out of this melody like an almost moving ballad.

For 'La possibilité d'une île' it is a bit different. I've wished, just like for the cosmos, that the pain or at least the movements of the Earth could be heard, particularly the squeakings of the ice pack. I think very interesting to create an osmosis between the song of the natural elements and the human song. More than that, I can discern a transcendence, just as if it moved us closer to our origins.

But I mainly wanted to make heard the man at work, hand to hand with the marine elements and his ship. I've used cargo ship crackings and anchor noises. This is the big and strong noise of the anchor which gives the starting signal of the adventure! I think this mixing works perfectly well.

Do you combine your music with other art forms?

'I would really love to. I'd like to associate my music with texts or poems which would be read, not in a way of a song but like the meeting between two universes.

Also to take part in the making of a sound track for films or documentaries.

I have had a theatre experience too, my music's accompanied the emotion of the text played by the actors. I

found it strongly moving. A beautiful sharing I'd like to do again.

Anyway, I think that all forms of art and all form of expression are made to meet.”

Could you please tell us about your upcoming projects?

“It's on the way...

A new album of course, with new experiments.

Plans to work on electro music and compose for texts, mine or perhaps for those of writers I like.

One day I'd also like to create a title mixing the delicate music of my piano notes with another style, a real blast, kind of big RAP.

I’m sure that the contrast must be emotionally irresistible.

I'd like to be invited by Sigur Ros and Olafur Arnald's in Iceland, and create lots of soundtracks for lots of films, I'd like to be able to create all the time... how good it feels to have a dream!

Guillermo Escudero

November 2023