

Lisa Butel and Brent Cross

Contributed by Guillermo Escudero
sábado, 16 diciembre 2023
Last Updated sábado, 16 diciembre 2023

Lisa Butel y Brent Cross afincados en Vancouver, Canadá, son artistas sonoros y músicos experimentales, quienes navegan - en ambientes de improvisación y en vivo - por el subgénero del ambient, utilizando loops, vocales, su manipulación, junto a una densa colección de electrónica.

A través de su música, el dúo reivindica y apoya la recuperación y la reconciliación indígena, situación de gran importancia en la actual política canadiense. En tal sentido, el piano (uno de los instrumentos clave en la música del dúo), en tiempos de la colonia en Canadá se impuso como una cultura de reemplazo, afectando especialmente a niños indígenas que se encontraban fuera de las comunidades de inmigrantes. En consecuencia, Lisa y Brent para evocar musicalmente los recuerdos atormentados del piano, realizaron golpes a éste, arrancando y raspándolo de una manera cruda y aleatoria. Actualmente el dúo está enfocado en cómo interpretar las piezas en vivo, a fin de mantener el enfoque en la improvisación.

Esta entrevista se da en el contexto del lanzamiento de su último y quinto álbum “Last Mountain” editado por el sello de Berlín, Electra Music. Un disco en el que se aprecia la voz aguda y los sonidos guturales de Lisa, el registro grave de la voz de Brent Cross, acompañado de notas de piano y teclados ambientales creadores de atmósferas encantadas y brumosas.

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

<https://lisabutelbrentcross.com/>

<http://elektramusica.eu/>

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

Lisa Butel and Brent Cross based in Vancouver, Canada, are sound artists and experimental musicians, who navigate - in improvisation and live environments - through the ambient subgenre, using loops, vocals, vocal manipulation, alongside a dense collection of electronics.

Through their music, the duo claims and supports indigenous recovery and reconciliation, a situation of great importance in current Canadian politics. In this sense, the piano (one of the key instruments in the duo's music), in colonial times in Canada, was imposed as a replacement culture, especially affecting indigenous children who were living outside of the immigrant communities. Consequently, Lisa and Brent, to musically evoke tormented memories of the piano, performed strikes on the piano, plucking and scraping it in a raw and random manner. Currently the duo is focused on how to perform the pieces live, to keep the focus on improvisation.

This interview takes place in the context of the release of their latest and fifth album "Last Mountain";

released by the Berlin label, Electra Music. An album in which it can appreciate Lisa's soaring voice and guttural sounds and, Brent Cross's gravitas voice, accompanied by piano notes and ambient keyboards that create haunted and hazy atmospheres.

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

<https://lisabutelbrentcross.com/>

<http://elektramusik.eu/>

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

Photo right: Carol Sawyer

¿Cuándo empezaron a escribir de esta manera más experimental usando la improvisación, ¿qué les animó a producir vuestra propia música?

Lisa: "Pasamos de tocar folk pop al género de un sonido más electrónico y luego comenzamos a incursionar en la improvisación a través de la sociedad NOW y a asistir a varios de sus talleres en Vancouver. Un punto de inflexión importante se produjo cuando nos pidieron tocar para el show internacional 'Drone Day' en 2015 y alteramos nuestro sonido a un enfoque más improvisado y nos sentimos muy contentos, desafiados y que habíamos encontrado una forma ampliada de expresión que nos sentaba muy bien a ambos. Con un viaje a Islandia y Europa que partía sólo unos días después, e improvisé centrándome en Islandia y repetí esa palabra como tema en nuestra hora improvisada de actuación. Salimos de viaje muy inspirados después de ese espectáculo y terminamos escribiendo nuestro primer álbum experimental e improvisado, 'Helispectre', mientras exploramos a través de Islandia y viajamos en tren por Europa durante seis semanas".

Brent: "Comenzamos a producir nuestra propia música después de varios años de tocar en bandas en Vancouver y grabar en varios estudios. Aprendimos que la autoproducción y grabación y todas las decisiones y elecciones estéticas que implica, le dan un toque más personal a la música y es una parte importante de nuestro proceso creativo. Lisa y yo nos pasamos pistas y finalmente decidimos juntos la dirección y cuándo está terminada una pieza. Siempre estoy tratando de aprender nuevos softwares para modificar y crear".

“Last Mountain” gira en torno a los temas de la pérdida y el reconocimiento de la colonización y el genocidio. ¿Ustedes se refieren a lo que está sucediendo en Canadá, o en otros países que se ven afectados por estos problemas sociopolíticos?

Lisa: “Cuando escribimos las piezas de “Last Mountain”, el tema de la pérdida giraba en torno a cada uno de nosotros por perder a un padre en los últimos años. Me quedé sufriendo por mi padre y preguntándome si había compartido lo suficiente y amado lo suficiente y deseando haber expresado más plenamente lo mucho que significaba para mí mientras todavía estaba aquí. Extrañándolo, recordándolo y sintiendo un nuevo vacío, aun así estoy agradecida por desarrollar una cercanía más profunda con mi Mamá. Estos fueron algunos de los sentimientos utilizados para generar sonido y escribir algo de la música.”

Brent: “En nuestras mentes, lo más importante han sido nuestras propias experiencias personales en torno a lo que ha sucedido aquí en Canadá. Más específicamente, los efectos de las escuelas residenciales, las prácticas de adopción exclusiva de los años ‘60 y el robo de tierras aquí en Canadá. Estos son los secretos históricos que se están reconociendo. Sabemos que estas mismas prácticas coloniales y genocidas han ocurrido en todo el norte, centro y sur de América y también en todas las partes colonizadas del mundo”.

Lisa: “Los temas de la colonización son nuestro reconocimiento de nuestros privilegios y antecedentes de colonos y el deseo de ser aliados y apoyar la recuperación y la reconciliación indígena. Brent y su familia me han bendecido al poder tener un vínculo estrecho con la cultura indígena”.

El piano es uno de los instrumentos clave en vuestra música. ¿Podrían explicar la reducción del sonido del piano y qué elementos/criterios se eligieron para reinventarlo mediante el sampleo y el procesamiento?

Brent: "El piano familiar que mi difunta madre nos envió a Lisa y a mí, estuvo disponible para probarlo y experimentar durante la pandemia mientras estábamos en casa.

Esperaba presentar una reducción, cambio o transformación del sonido del piano con el fin de involucrar la memoria sonora del piano en un reconocimiento de los errores del pasado y convertirlo en un aliado para el futuro.

Nuestro piano fue comprado a principios de los años 1960, por lo tanto, fue un testigo histórico de la primicia para los niños de los años '60 que ocurrió en mi casa y en Canadá.

El piano fue el instrumento elegido por los colonos de las praderas y se podría decir que se impuso como una cultura de reemplazo para los niños de la primera nación que crecían fuera de sus comunidades. Sin duda una contribución oscura, pero también una gran fuente de alegría para las familias inmigrantes que lo utilizan para la música y el entretenimiento.

El proceso de captura del sonido comenzó imaginando los recuerdos atormentados que el piano había presenciado y que aún estaban presentes en su madera y mecánica. Para lograr este recuerdo físico, la idea era recolectar sonidos, sentimientos y recuerdos de su cuerpo golpeándolo, arrancando y raspando de una manera muy cruda y aleatoria. Estos sonidos grabados fueron ingresados en dispositivos de sampleo en mi computadora y cuando una sesión de improvisación comenzaba a conmovernos de manera visceral, usábamos ese sonido básico para formar la pieza".

Me llaman la atención algunos títulos de las canciones como "Búfalos vagan" o "Las Grandes Olas" (en español). ¿Podrías ampliar esto?

Lisa: " 'Las Grandes Olas' - Brent y yo hemos viajado por todo México y a los dos nos encanta nadar y a veces necesitábamos tener mucho cuidado con las grandes olas y nos gritábamos en nuestro limitado español, "Ola Grande" como una advertencia para estar preparados para una gran ola antes de que se derrumbe sobre nosotros. Como última canción del álbum, es una señal de una gran ola de cambio que está en proceso de desmoronarse".

Brent: "Con respecto a "Buffalo they roam", crecí pasando los veranos en una granja familiar en Saskatchewan y me sentí conmovido por los artefactos que encontraba mientras trabajaba en el campo y por los gigantes búfalos frotando piedras que había en la tierra. La aniquilación de los búfalos fue esencialmente la eliminación del suministro de alimentos de los pueblos indígenas y el genocidio que siguió. Supongo que estos recuerdos han cambiado últimamente y se han vuelto más presentes emocionalmente e impactantes a medida que el proceso de Verdad, Reconciliación y Reclamación está en marcha aquí en Canadá".

La voz de Lisa tiene un amplio rango, a veces es soprano, otras produce sonidos guturales. ¿Estos cambios en tu voz los desarrollas como parte de la composición o es en espacios de improvisación?

Lisa: "Me formé en formación vocal clásica y siempre me han interesado los cantantes clásicos y su interpretación clara, poderosa y perfecta, y luego los vocalistas más crudos y temperamentales como Bjork, PJ Harvey, Beth Gibbons, Lou Rhodes, Patti. Smith, Marianne Faithful y Tanya Tagaq hasta los talentosos vocalistas de jazz e improvisación de Canadá: DB Boyko, Kate Hammett -Vaughan, Christine Duncan, Viviane Houle, Carol Sawyer y Soressa Gardner, con quienes he tenido el privilegio de cantar y aprender.

Cuando grabo mi voz, me concentro principalmente en improvisar y usar mi voz como instrumento, con melodía, sonidos, respiración, sonidos guturales, emociones, palabras, efectos y loops, como mis herramientas y, en la mayoría de los casos, mantengo las primeras tomas concentrándome menos en la perfección y más sobre la autenticidad emocional. En esta última grabación, utilicé un micrófono de cinta y me encantó la claridad y nitidez que captó.

Cuando nos mudamos a Vancouver, comenzamos a asistir a talleres organizados por la sociedad NOW (New Orchestration Workshop), donde conocimos la música de improvisación y estábamos tan inspirados y conmovidos por la música de improvisación. En los últimos ocho años y con cinco álbumes, nuestro estilo se ha concentrado más en la improvisación".

¿Nos podrían contar acerca de la escena musical de Vancouver en la que se desenvuelven?

Brent y Lisa: “Hay una comunidad de improvisación genial construida alrededor de NOW (New Orchestration Workshop) Society que tiene un espacio para espectáculos, residencias y talleres en el lado este del Centro, llamado 8EAST. Este es el lugar a donde en el casi siempre terminamos yendo. Aquí tuvimos nuestro inicio en la improvisación y continuamos aprendiendo y creando con un talentoso grupo de músicos. La Vancouver New Music Society también presenta trabajos increíbles y oportunidades para diversos artistas. Hemos participado en algunos grupos grandes de música electrónica y de improvisación. Hay algunos espacios más pequeños que siempre se abren y cierran a medida que la marea de gentrificación recorre la ciudad. The Fake Jazz y Toast Collective han sido excelentes al presentar música que también es más diversa”.

¿Nos podrían comentar sobre sus próximos proyectos?

Lisa y Brent: “Estamos volviendo a actuar en vivo después de los cierres pandémicos y nos estamos concentrando en cómo interpretar nuestras piezas en vivo y mantener el enfoque en la improvisación. Nuevamente nos concentramos en expandir esas piezas cuando tocamos y así una pieza grabada de 6 minutos, se convierte en una pieza en vivo de 20 minutos, por ejemplo. También hemos estado invitando a músicos invitados a unirse a nosotros en estos conciertos, ya que constantemente otros artistas nos inspiran. Estamos considerando una residencia autodirigida en el nuevo año y queremos pasar un mes viviendo en otro lugar para concentrarnos en practicar, crear y actuar con otros en lugares en los que se haga música de improvisación. ¿Quizás Chile?”

Guillermo Escudero

Diciembre 2023

When did you begin writing in this more experimental way using improvisation, what encouraged you to produce your own music?

Lisa: "We went from playing pop folk to the genre of a more electronic sound and then began dabbling in improvisation via the NOW society and attending several of their workshops in Vancouver. A major turning point came when we got asked to play for the International 'Drone Day' show in 2015 and we altered our sound to a more improvised focus and we felt so excited, challenged and that we had found an expanded way of expression which suited us both very well. With a trip to Iceland and Europe departure only a few days later, I improvised with a focus on Iceland and repeated that word as a theme in our improvised hour of performance. We left on our travels so inspired after that show and ended up writing our first experimental and improvised album, 'Helispectre', as we explored through Iceland and rode trains through Europe for 6 weeks."

Brent: "We began producing our own music after several years of playing in bands in Vancouver and recording in various studios. We learned that self-production and recording and all the decisions and aesthetic choices that are involved, gives a more personal feel to the music and is an important part of our creative process. Lisa and I pass tracks back and

forth and eventually decide together the direction and when a piece is finished. I'm always trying to learn new software to alter and create with."

"Last Mountain" revolves around the themes of loss and recognition of colonization and genocide. Do you refer to what is happening in Canada, or in other countries that are affected by these socio-political issues?

Lisa: "When we wrote the pieces for 'Last Mountain', the theme of loss revolved around each of us losing a parent in the past few years. I was left aching for my father and wondering if I had shared enough and loved enough and wishing to have expressed more fully how much he meant to me while he was still here. Missing him, remembering him, and feeling a new emptiness and yet grateful for developing a deeper closeness with my Mom. These were some of the feelings used to generate sound and write some of the music."

Brent: "On our minds foremost have been our own personal experiences around what has happened here in Canada. More specifically the effects of the residential schools, 60's scoop adoption practices and the stealing of land here in Canada. These are the historical secrets that are being acknowledged. We know that these same colonial and genocidal practices have occurred throughout north, central and south America and throughout the colonized parts of the world as well."

Lisa: "The themes of colonization are our acknowledgement of our privilege and settler background and wanting to be allies and support Indigenous reclamation and reconciliation. I have been blessed through Brent and his family to have a close link to Indigenous culture."

The piano is one of the key instruments in your music. Could you please explain the reduction of the piano sound and what elements/criteria were chosen for reinventing it through sampling and processing?

Brent: "The family piano, that my late mom shipped out to Lisa and I, was available for sampling and experimentation during the pandemic while we were at home.

I hoped to present a reduction, change or transformation of the sound of the piano for the purpose of involving the piano's sound memory in an acknowledgement of the wrongs of the past and make it an ally for the future.

Our piano was purchased in the early 1960's and was therefore a historical witness to the 60's scoop of first nation children that happened in my home and in Canada. The piano was the instrument of choice for settlers on the prairies and you could say it was imposed as a replacement culture for first nation's children growing up outside of their communities. A dark contribution for sure, but also a great source of joy for immigrant families using it for music and entertainment.

The sound capture process began by imagining the haunted memories that the piano had witnessed and were still present in its' wood and mechanics. In order to achieve this physical remembrance, the idea was to gather sound, feeling, and memory from its' body by striking, plucking and scraping it in a very raw and random way. These recorded sounds were inputted into sampling devices in my computer and when an improvisation session began to move us in a visceral way, we would use that basic sound to form the piece around."

Some song titles draw my attention like "Buffalo they roam" or "Las Grandes Olas" (in Spanish). Could you please expand on this?

Lisa: "Las Grandes Olas" - Brent and I have done some travelling throughout Mexico and we both love swimming and at times needed to really watch out for the big waves and we would shout out to each other in our limited Spanish, "Ola Grande" as a warning to be ready for one big wave before it came crashing down on us. As the last song on the album, it's a signal to a big wave of change that is in the process of unraveling."

Brent: "Regarding "Buffalo they roam" I grew up spending summers on a family farm homestead in Saskatchewan and felt moved by the artifacts that I'd find while working in the fields and by the gigantic Buffalo rubbing stones that were on the land. The decimation of the Buffalo was essentially the removal of the Indigenous people's food supply and the genocide that followed. I guess these memories have changed as of late and become more emotionally present and impactful as the Truth and Reconciliation and Reclamation process is now underway here in Canada."

Lisa's voice has a wide range, at times she is a soprano, at others, she produces guttural sounds. Do you develop these changes in your voice as part of the composition or is it in improvisation spaces?

Lisa: "I trained in classical vocal training and have always been interested in classical singers and the clear, powerful and perfect delivery, and then beyond to the more raw, moody, vocalists like Bjork, PJ Harvey, Beth Gibbons, Lou Rhodes, Patti Smith, Marianne Faithful, and Tanya Tagaq to Canada's own talented jazz/improvising vocalists - DB Boyko, Kate Hammett -Vaughan, Christine Duncan, Viviane Houle, Carol Sawyer, and Soressa Gardner whom I've had the privilege of singing and learning with.

When I record my vocals, I am focused on improvising foremost and using my voice as an instrument, with melody, sounds, breath, guttural sounds, emotions, words, effects, and loops as my tools and most often keeping the first takes concentrating less on perfection and more on emotional authenticity. On this latest recording, I used a ribbon mic and loved the clarity and the crispness that it picked up on.

When we moved to Vancouver we started to attend workshops put on by the NOW society (New Orchestration Workshop) where we were introduced to and were so inspired and moved by improvisational music. In the past 8 years and 5 albums, our style has been concentrated more on improvisation."

Could you tell us about the Vancouver music scene in which you develop?

Brent and Lisa: "There's a cool improvising community built around the NOW Society that has a space for shows

and residencies and workshops in the downtown east side called 8EAST. This is the place we end up at the most. This is where we had our start in improvisation and continue learning and creating with a talented group of musicians. The Vancouver New Music Society also presents awesome works and opportunities for diverse artists, and we have participated in some large group electronic and improvising ensembles with them. There are some smaller spaces always opening and closing as the tide of gentrification sweeps through the city. The Fake Jazz and Toast Collective have been excellent at presenting music that's also more diverse."

Please tell us about your upcoming projects.

Lisa and Brent: "We are back to performing live after the pandemic shutdowns and are concentrating on how to perform our pieces live and maintain the focus on improvising. We again concentrate on expanding those pieces when we perform and thus a 6-minute recorded piece becomes a 20-minute live piece for example. We have also been inviting guest musicians to join us for these shows as we are constantly inspired by other artists. We are considering a self-directed residency in the new year and want to spend a month living elsewhere to concentrate on practicing, creating, and performing with others in improvisational places. Maybe Chile!?!"

Guillermo Escudero

December 2023

