

Rafael Irisarri: Detrás De Las Reverberaciones

Por: Arlene Irizarry

Rafael Irisarri es sin lugar a duda el equivalente musical de un "workaholic" de Wall Street: siempre ocupado, ajetreado, trabajando nuevos proyectos y haciendo parecer un día de 24 horas lo más largo posible. Este polifacético productor y compositor puertorriqueño, radicado en Florida desde hace varios años, ha recorrido importantes plazas de Europa y América del Norte, llevando su visión minimalista y vanguardista a todas partes, alimentándose de los intercambios con diferentes culturas, produciendo nuevos trabajos influenciados a su vez por sus propias vivencias.

En agosto del 2004 Rafael tomó una pausa para desplazarse a Miami, en donde coprodujo la más reciente propuesta

discográfica de Circo, introduciéndoles al movimiento vanguardista-electrónico contemporáneo e influenciando su sonido en el proceso, a la vez que se reinventaba como productor en el mercado latino.

Luken es el nuevo proyecto de Irisarri, artista de música electrónica desde mediados de los noventa. Con este proyecto Irisarri nos presenta su agenda minimalista, utilizando un collage de sonidos pequeños y juguetones que son cerebrales, sin escucharse pretenciosos. Los patrones rítmicos de Luken son un tanto bailables, manteniendo cierta estructura electro pop. El silencio es oro, como nos menciona. En estos trabajos de Luken las sutilezas son sumamente importantes. Son estos matices cálidos los que hacen de Luken una propuesta sobresaliente en el saturado mundo de la música electrónica.

Sobre su más reciente proyecto, sus trabajos, su próxima gira, planes futuros y más nos habla en exclusiva para Pulsorock.

Para beneficio de los que no conocemos el género de la electrónica y sus ramificaciones en detalle, ¿Cómo describes este estilo musical en el que te destacas?

No me gusta encasillarme con ningún género, ya que me gustan y han influenciado diversos tipos de música. Pero, de igual manera podemos decir que cada proyecto encaja dentro de un sub-género distinto, desde la música electroacústica hasta los llamados 'clicks&cuts'. Casi toda la música la preparo utilizando el estudio de grabación como una herramienta musical. A veces puedo tocar una guitarra, como en otro momento me llevo mi ordenador a la playa y me quedo la tarde entera grabando gaviotas. Uno de mis trabajos discográficos consiste en una colección de sonidos ambientales que grabe en la ciudad de Donostia, en Guipúzcoa (País Vasco), los cuales luego manipule y añadí elementos adicionales en mi estudio portátil.

¿Desde cuando comienza tu aventura en la música electrónica?

Desde 1996, luego de escuchar a Alex Paterson de The Orb tocar en vivo en el Club Ibiza. Antes de eso, en el 95, escuché 'Loveless' de My Bloody Valentine por primera vez. Ese disco (aunque no es un disco de 'música electrónica' en el sentido que la mayoría utiliza el término) cambió mi forma de percibir la música y el sonido. Rápidamente compré un DR-660, una Tascam de cassettes y comencé a trabajar en música 'dub'. Más adelante continué descubriendo más música y al mismo tiempo aprendiendo e influenciándome por lo que escuchaba. Hoy día continúa esa inquietud por descubrir nuevos sonidos y maneras de percibir el arte sonoro.

¿Comenzaste en la música electrónica mientras vivías aquí en Puerto Rico o fue cuando te radicaste en Florida que te desarrollaste en el género?

En Puerto Rico trabajé desde el '97 con José Román -a.k.a. Popu- en su proyecto Antártica. Luego pasé a tocar con una banda que se llamaba Macroporno. Pero donde realmente me desarrollé fue cuando me relocalicé a los USA. Aquí llegué con sólo una maleta y un primitivo sintetizador, así que tuve que comenzar de cero. La mayoría de mis amistades pensaron que estaba mal de la cabeza, ya que había dejado un estudio de grabación en Ocean Park donde trabajaba como ingeniero de grabación/mezcla, con todos los recursos y comodidades a mi disposición para crear música a gusto. Con todo y que fue duro al principio, creo que ha sido la decisión más importante que tome en mi vida. Si tuviese que repetirlo lo haría nuevamente sin pensarlo.

¿Escuchabas otro tipo de música antes de adentrarte en la electrónica o siempre te inclinaste por este género?

¡Por supuesto! Yo escucho todo tipo de música, desde lo más abstracto experimental académico hasta música popular, aunque debo aclarar que tiendo a favorecer la música que producen los sellos independientes, lejos de las modas y el monopolio que dictaminan las disqueras multinacionales.

¿Utilizas un nombre artístico en tus presentaciones? Porque tengo entendido que haces trabajos bajo Rafael Irisarri y otros bajo distintos nombres. Explícanos un poco.

La razón por la cual utilizo varios seudónimos es la siguiente: como me gustan diversos estilos de música, trato de mantener cada seudónimo como un sólo proyecto destacado en cierto sub-género. En estos momentos, habiendo abandonado proyectos pasados, me he concentrado en trabajar música electroacústica bajo mi propio nombre, Rafael Irisarri, además de componer música 'microdub' bajo el seudónimo de Luken. Produzco además música 'techhouse' bajo el seudónimo Staja, además de tocar sets de DJ en diversos clubes con ese seudónimo.

Tienes varios proyectos desarrollados, siendo Luken el más reciente. ¿Qué elementos distinguen este trabajo en comparación a los que haz hecho en el pasado?

Luken tiende a ser muy espacioso y minimalista, aunque al mismo tiempo es mi lado infantil. Es música para escucharla en tu casa, con audífonos y descubrir elementos escondidos. Sonidos subliminales, texturas y ambientaciones dentro de un trasfondo dub. Yo le llamo 'microdub', porque realmente es dub electrónico, pero desnudado de los elementos comunes, reemplazando arreglos e instrumentación por sonidos pequeños, capas de ruidos cotidianos, grabaciones de campo y demás.

Te haz presentado con éxito en diferentes lugares en Europa y Norteamérica, ¿Cómo comparas la dinámica del público entre un continente y el otro?

En América del Norte las tocadas son una putada. Normalmente hay un grupo pequeño de personas, que aunque muy entusiastas y demás, no logran muchas veces entender o realmente internalizar lo que uno propone con su música. Muchas veces esperan algo que no es y se crean malentendidos. Además, el dinero de las tocadas en vivo apenas da para comer y moverte de una ciudad a otra. Es muy común el pasar la noche en casa del promotor del evento (o donde te coja la noche) y con algo de suerte, que te auspicien la cena.

En Europa las tocadas tienden a ser mucho mejor desde el punto de vista económico, aparte que el público tiende a ser más abierto a lo nuevo, no crean una barrera ANTES de haber escuchado la propuesta. El aprecio y sobretodo el respeto hacia el artista es más notable, sin importar el lugar, ya sea en un apartamento con diez personas o en un club con doscientas.

Describe una presentación tuya, ¿Qué puede esperar el público de un show tuyo?

Depende del proyecto. Por ejemplo, con Luken en vivo trato de alejarme de los arreglos pre-programados lo más posible. Últimamente sólo toco una base rítmica, a la cual le añado en directo melodías, 'samples', guitarras eléctricas y por supuesto los visuales. Bajo mi nombre de pila tiendo a

improvisar y crear piezas en directo, sin ningún tipo de prenoción. Esas presentaciones son a veces las mejores o peores de mi vida, pero algo sí puedo garantizar: dos no suenan igual jamás.

Muchos músicos tradicionales no entienden el concepto de la música electrónica. Ver a una persona en escenario utilizando una computadora para hacer música, en contraparte a un conjunto de músicos haciendo lo mismo, son dos aspectos musicales válidos sin embargo, algunos no lo ven así. ¿Qué opinas al respecto?

Bueno, es un argumento de respeto porque entiendo de donde viene ese punto de vista. Muchas veces he ido a conciertos donde me pregunto si la persona detrás del ordenador está mirando su correo electrónico. La realidad es que el ordenador es un instrumento como cualquier otro, muy poderoso utilizado correctamente o muy aburrido, depende del usuario. Lo que sí opino que es esencial es no crear una percepción sin antes haber visto una presentación de música electrónica de calidad. Afortunadamente, en Puerto Rico hay varios artistas de música electrónica tales como Cornucopia, Matotumba y Balún, sólo por mencionar algunos, y creo que esos músicos tradicionales deberían darle la oportunidad y verles en vivo para entonces llegar a una conclusión educada.

El aspecto visual es muy importante en tus presentaciones, ¿Cómo trabajas esa parte? ¿Tú mismo haces los visuales o tienes a alguien que se encarga de ello?

En el pasado yo mismo creaba mis visuales utilizando 'samples' de diversas películas o creando una banda sonora en directo para una película entera. Por ejemplo, he hecho recitales donde he creado la banda sonora en directo para películas del expresionismo alemán como "Metrópolis", "Das Kabinett des Doktor Caligari" y "Nosferatu".

Recientemente comencé a trabajar con el artista gráfico Mario Rodríguez, quien creó varias animaciones de vectores para el proyecto de Luken en vivo, aparte de encargarse de proyectarlas en directo en cada presentación..

¿Cuántas producciones tienes?

Actualmente siete: dos como The Musique Concrete Ensemble (Zeromoon), tres con el colectivo trasnacional "Normal Music" (Zeromoon, Autoplate, Ideal Recordings) y dos como Luken (Brillante, Kupei Musika). Próximamente voy a lanzar dos producciones bajo mi propio nombre y una con el seudónimo 'Staja'. También estoy colaborando con una banda de Suecia llamada "Differnet" (Darla, Friendly Noise), con la cual vamos a sacar un 7" este verano y con Tomas Bodén (de la antes mencionada banda) con el cual estoy trabajando un disco en colaboración. En los pasados tres meses me he concentrado en desarrollar mi nuevo sello discográfico, 'Kupei Musika', en el cual vamos a lanzar en formato mp3, vinilos y CD's trabajos de música electrónica contemporánea.

Haz colaborado con Circo y, recientemente, haz hecho una pieza para el espectáculo de danza Luna Maluca, ¿Cómo fue la experiencia?

Trabajar con Circo fue una tremenda experiencia. Aprendí mucho sobre como se trabaja en el mercado latino, en el cual nunca había trabajado. Irónicamente, me llamaron para que aportara mis influencias electrónicas a la producción y cuando escuche los primeros demos, pensé que lo que realmente Circo necesitaba era sonido más crudo, sucio y como la banda de rock que son. Así que cuando trabajamos la pre-producción de varios temas en mi estudio (ej. Accidente, Capullo) decidimos que las guitarras y la batería iban a estar muy presentes en la mezcla, sonando mucho más estruendosas que en el disco anterior... Del mismo modo, temas que eran 'rockeros', se transformaron en versiones con una influencia electrónica más presente (ej. Cascaron) Este proyecto fue bien difícil ya que pasamos cuatro huracanes en medio de la producción (por lo cual se atrasó la agenda de trabajo), aparte de las presiones usuales de parte de la maquinaria detrás de este tipo de producción. A pesar de ésto, definitivamente trabajaría más bandas de rock en español ya que tienen algo sumamente interesante a la hora de componer, que los distingue de las bandas anglosajonas: la pluralidad multicultural.

En cuanto al espectáculo de danza: siempre había querido incorporar algunas de mis piezas en este tipo de espectáculo. Surgió la oportunidad, así que preste una de mis piezas para el segmento "Ciudad Suspendida", a la cual Edgardo Santiago (de Circo) le añadió arreglos orquestales. Definitivamente me gustaría seguir aportando a este tipo de eventos.

¿Con qué otros artistas haz colaborado?

Cornucopia (Puerto Rico), Jorge Castro (Puerto Rico), Thomas Ekelund (Suecia), Andreas Tilliander (Suecia), Lars Blek (Suecia), Anton Nikkila (Finlandia), Maja Ratkje (Noruega), Alexei Borisov (Rusia), Pablo Reche (Argentina), Francisco López (España), Frans De Waard (Holanda), Jakob Kirkegaard (Dinamarca), Michael Gendrau (US), Jeff Surak (US), Sumerki (Estonia), Andrey Kiritchenko y Dmytro Federenko (ambos de Ucrania).

A finales de año estarás participando en algunas actividades en Europa, Háblanos un poco de ellas.

En Noviembre nos vamos de gira a diversos países de la Comunidad Europea, entre ellos España, País Vasco, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Suecia y Finlandia. En total esperamos cumplir con 18 recitales dentro de cuatro semanas aproximadamente. Antes de preparar esta gira, vamos a visitar en Julio la ciudad de Chicago, haciendo tres fechas, y luego en Septiembre vamos para Philadelphia para participar del PopNoise Festival, que organiza nuestro compatriota Tommy Lugo.

¿Algún plan de presentarte en la Isla en un futuro cercano?

Por el momento no hay planes, aunque la puerta siempre está abierta de presentarse la oportunidad. En cierta manera entiendo por qué los promotores allá tienen algo de inseguridad con este tipo de eventos, pero por lo que me han contado, en Puerto Rico hay un taller de música experimental increíble gracias a bandas como Astrid Pröll, Balún, Trapnel, Matotumba, El Medio y Unreal, entre otras, que poco a poco han creado el espacio para los demás. Por el momento sigo conectado con la escena boricua gracias a Pulsorock, reseñando discos en mi tiempo libre y programando varios segmentos para Radio Pulsorock. Así que pendientes!

Fotografías por Nuria Currás

www.kupei.com