

Mark Lyken | Emma Dove

Contributed by Guillermo Escudero
Saturday, 09 January 2016
Last Updated Saturday, 09 January 2016

Photo by Tine Bek

Emma Dove y Mark Lyken son compositores y cineastas que residen en Escocia. Ambos colaboraron en la realización de “Mirror Lands”, un filme que se acompaña de una banda sonora con el mismo nombre que editó el sello de California Time Released Sound en septiembre

de 2015.

“Mirror

Lands” captura las historias, memorias y las percepciones de las personas que viven y trabajan en Black Isle, una península ubicada en las Tierras Altas de Escocia.

En la

banda sonora se registran la naturaleza de la zona y el trabajo industrial que se desarrolla en ella.

La música

adopta formas clásicas con bellas notas de piano junto a arreglos electrónicos.

Mark Lyken

que concede esta entrevista nos comenta que “Mirror Lands” no es un filme convencional de historia natural con imágenes de corte rápido, sino que mantener las tomas por cuatro o cinco minutos para que el espectador tenga la oportunidad de explorar la escena.

<http://timereleasedsound.com>, <https://softerror.bandcamp.com/album/mirror-lands>, www.marklyken.com,
<http://emmadovefilm.com>

Emma Dove and Mark Lyken
are artist filmmakers and musicians based in Scotland.

They
collaborated on the making of "Mirror Lands", a film which is
accompanied by a soundtrack of the same name released on California label Time
Released Sound in September 2015.

"Mirror
Lands" conjures up stories, memories and perceptions of the people who
live and work in Black Isle, a peninsula in the Scottish Highlands.

"Mirror
Lands" captures the stories, memories and perceptions of the people who
live and work in Black Isle, a peninsula located in the Highlands of Scotland.

On the
soundtrack the nature of the area and the industrial work that takes place in
it are recorded.

The music
takes classic shapes with beautiful piano notes with electronic arrangements.

Mark Lyken
granting this interview tells us that "Mirror Lands" is not a
conventional natural history film with fast cut images of the form, but "hold the shots for 4 or 5 minutes and
give the viewer the chance to explore the scene."

<http://timereleasedsound.com>, <https://softerror.bandcamp.com/album/mirror-lands>, www.marklyken.com,
<http://emmadovefilm.com>

Diría que las "Mirror
Lands" tiene un toque de nostalgia y quizá algunos pasajes revelan inquietud
y la oscuridad. (por ejemplo "Boars and Bunkers").

¿Cual es tu opinión?

"No

estoy seguro si es nostalgia, pero hay un sentido del pasado reciente que se detecta actualmente en la zona y que creo se abrió camino en la música.

Cromarty

(el pueblo en el que estábamos residiendo) era tradicionalmente un pueblo de pescadores con su propio dialecto, una mezcla de inglés, dórico y palabras gaélicas. El dialecto en Cromarty se extinguió en 2012 con la muerte de Bobby Hogg, el último que lo hablaba fluido. Yo diría que hay un dejo melancólico en el lugar, pero puede que sólo sea algo que nosotros percibimos cuando nos introdujimos en el lugar. Es difícil de decir. El Firth (bahías marinas) fue también de importancia militar estratégica durante las dos guerras mundiales y tiene bunkers abandonados y miradores que salpican las colinas. Tal vez de ahí viene el toque de oscuridad, sin duda que tienen una vibra estos espacios abandonados, todo en descomposición gradual y reclamado por la naturaleza. Curiosamente, el búnker con los jabalíes viviendo allí es bastante cómico! Hoy en día el Firth es una importante plaza de la industria petrolera, además de ser un hábitat protegido para las aves marinas y mamíferos marinos, por lo que hay una cierta tensión. Inquieta es la descripción acertada, es un paisaje en constante cambio. En el momento de escribir esto (domingo 03 de enero de 2016) hay 12 plataformas petroleras atracadas en el Firth en diversas etapas de reforma. Estas plataformas se emplazaron desde y hacia el Mar del Norte, por lo que la vista está siempre cambiando".

¿La música fue compuesta mientras la película estaba en desarrollo?

"Se

hicieron las grabaciones de campo y bocetos musicales de los tracks durante la filmación, pero en su mayor parte fue montado durante la edición de una manera bastante fluida.

No

fue por partitura en el sentido tradicional, más bien intentábamos probar y capturar la vibra de la escena. A veces la música que fue escrita con una escena en la mente, terminó siendo utilizada en alguna otra parte completamente diferente y a veces una escena requería una versión recortada de una pista, por lo que terminaríamos de editar e intentaríamos volver a un espacio musical superior, despojándole a la pista hasta descubrirle sus huesos y utilizando una pequeña sección. En general, la música de la película en sí es bastante fragmentaria cuyas versiones completas sólo se encuentran en el álbum. Sabíamos que las obras completas aparecerían sólo en el álbum y nunca nos vimos obligados a mostrar música de cuerno en el filme por el bien de ella. Parte de la música nunca se incluyó en la película".

¿Cuál es el relato de los lugareños entrevistados?

"Es

más evidente en la película en sí, mientras que en el álbum las voces está superpuestas en capas y es parte del paisaje sonoro en general… pero todos son retazos de la historia, de memoria, de nuestros recuerdos relacionados con las personas que viven y trabajan en Black Isle. Emma y yo estábamos fascinados por las relaciones que las personas tienen con el lugar y lo diferente que puede ser la experiencia de las personas en una pequeña área geográfica. El álbum es una especie de banda sonora ampliada, más que la música, queríamos que el álbum fuera un viaje en sí mismo. Creo que el álbum y la película se destacan como tales, pero funcionan bien como piezas que se acompañan".

¿Cuál fue el proceso de

elección de las imágenes / Paisajes / Lugares de Black Isle?

"A

veces las personas que entrevistamos para el filme nos llevarían a un lugar o a veces acompañamos a ecologistas de la estación Lighthouse Field (donde estábamos residiendo) a viajes al campo y allí recogíamos imágenes. Queríamos mostrar esta tierra y marinas, la industria y el funcionamiento interno del lugar para luego mezclarlo todo. Lo que se describe al escucharlo podría no corresponder a la imagen que estás viendo en la pantalla, pero tu cerebro aún hace la conexión. Comenzamos con una idea para invertir las convenciones del cine de historia natural, por lo que en lugar de imágenes de corte rápido, decidimos mantener las tomas durante cuatro o cinco 5 y darle al espectador la oportunidad de explorar la escena, reemplazar la voz con las narraciones de Dios, por las voces locales y así sucesivamente. Todo esto fue hecho en broma y en el espíritu de hacer una presentación alternativa en lugar de crítica. No nos gustaría filmar lugares con los que simplemente nos topamos, a veces caminando a un lugar pensamos que valdría la pena capturarlo musicalmente y visualmente, para luego descubrir cuando llegamos allí, que no era tan interesante después de todo.

Probablemente

hay algo en eso, el viaje es más interesante que el destino final!”

Guillermo
Escudero

Enero
2016

I would say that "Mirror Lands" has a hint of nostalgia and maybe some passages unfold restlessness and darkness. (e.g. "Boars and Bunkers").

What is your opinion?

I'm not sure if it is nostalgia but there is a sense of the recent past detectable in the present in the area which I think made its way into the music.

Cromarty (the village in which we were based) was traditionally a fisher town with its own dialect, a mixture of English, Doric and Gaelic words. The Cromarty dialect died out in 2012 with the death of its last fluent speaker Bobby Hogg. I would say there is a melancholic edge to the place but that may just be something that we are perceiving and introducing. It's hard to say. The Firth was also of strategic military importance during both World Wars and has abandoned bunkers and lookouts dotting the hills. Perhaps that is where the hint of darkness comes from, there is certainly a vibe to these abandoned spaces, all gradually decaying and being reclaimed by nature. Funnily enough, the bunker with the boars living in it is quite comedic! Nowadays the Firth is an important berth of the Oil Industry as well as being a protected habitat for sea birds and marine mammals so there is a certain tension. Restless is an apt description, it's a landscape in constant flux. At the time of writing (Sun 3rd of January 2016) there are 12 Oil Rigs docked in the Firth at various stages of refit. These rigs are tugged to and from the North Sea so the vista is always changing.

The music was composed while the film was in development?

The field recordings and musical sketches of the tracks were made during filming but for the most part it was pieced together during the edit and in a fairly fluid way.

It wasn't scored to picture in the traditional sense rather we would try and capture the vibe of a scene. Sometimes music that was written with a scene in mind ended being used somewhere completely different and sometimes a scene would require a paired down version of a track so we would stop editing and try and get back into a musical headspace and strip a track down to its bare bones and use a small section. Overall the music in the film itself is fairly fragmentary with the

full versions appearing only on the album. We knew the full works would appear on the album and so were never compelled to try and shoe horn music into the film for the sake of it. Some of the music never made it into the film at all.”

What is the narrative of the locals interviewed?

“It is more evident in the film itself where as on the album the voices are densely layered and part of the overall soundscape…but they are all snatches of story, memory, recollections related to us by people who live and work on the Black Isle. Emma and I are both fascinated by peoples individual relationships to place and just how different each persons experience of a small geographical area can be. The album is kind of an expanded soundtrack, more than just the music we wanted the album to be a journey in itself. I think the album and film stand on their own but function well as companion pieces to each other.”

What was the process of choosing the images/landscapes/places in Black Isle?

“Sometimes the people we interviewed for the film would lead us to a location or sometimes we accompanied ecologists at the Lighthouse Field Station (where we were based) on field trips and gathered footage there. We wanted to show the land and seascapes, the industry and the inner workings of the place but then mix it up so what you are hearing described might not correspond to the image you are seeing on screen but your brain still makes the connection. We began with an idea to invert the conventions of natural history filmmaking, so rather than the fast cut images of the form we decided to hold the shots for 4 or 5 minutes and give the viewer the chance to explore the scene, replace the voice of god narration with local voices and so on. This was all done playfully and in the spirit of alternative presentation rather than critique. More often than not we would film places we simply stumbled across, sometimes en route to a place we thought would be worth capturing sonically and visually only to discover when we got there that it wasn’t that interesting after all.

There is probably something in that, the journey being more interesting than the final destination!”

Guillermo Escudero

January 2016