

Gareth Dickson

Contributed by Guillermo Escudero
Friday, 17 February 2017
Last Updated Friday, 17 February 2017

Photo credits:
Kotryna Ula Kiliulyte

El compositor y músico escocés Gareth Dickson Gareth Dickson compositor y cantautor escocés influenciado por el ambient y las bandas de gaiteros de Escocia, propone una música delicada, sigilosa y atmosférica a base de guitarra clásica y algunos efectos.

Con cuatro discos hasta ahora “Collected Recordings” (Drifting Falling, 2009), “The Dance” (Sleeping Man Records/Discolexique, 2010) y “Quite A Way Away” (12k, 2012) y su reciente “Orwell Court’ (Discolexique, 2017) la melancolía adopta bellas formas que estremecen e invitan a una escucha profunda en medio del silencio para que nada quede fuera.

En

esta entrevista Dickson nos relata sus influencias, sus acercamientos a la música latinoamericana y su sensibilidad con la temática de sus canciones.

<http://discolexique.com/artiste/gareth-dickson>, <http://www.garethdickson.co.uk>, <https://soundcloud.com/gareth-dickson>

Scottish composer and singer-songwriter Gareth Dickson was influenced by ambient music and pipe bands of Scotland, proposes a delicate, stealthy and atmospheric music based on classical guitar and some effects.

With four albums so far "Collected Recordings" (Drifting

Falling, 2009), "The Dance" (Sleeping Man Records/Discolexique, 2010) and "Quite A Way Away" (12k, 2012) and the new release "Orwell Court" (Discolexique, 2017), melancholy adopts beautiful shapes that shudder and invite a deep listening in the middle of silence so that nothing is left out.

In this interview Dickson speaks about his influences, his approaches to Latin American music and his sensitivity to the lyrics of his songs.

<http://discolexique.com/artiste/gareth-dickson>, <http://www.garethdickson.co.uk>, <https://soundcloud.com/gareth-dickson>

Leí en la sección "Letras y Canciones" en su sitio web que tienes una versión de la canción "Nunca Jamás" del folklorista argentino Atahualpa Yupanqui. ¿Por qué escogiste esta canción y qué otros cantantes latinoamericanos conoces?

"Sí, grabé una versión de esa canción que aparece en el álbum "Quite A Way Away" (12k, 2012). Viví unos años en la Argentina en donde conocí la música de Atahualpa Yupanqui que es allí una figura legendaria. En cierto sentido, pasó algo similar a lo que Bert Jansch hizo aquí: tomó la música tradicional folclórica de su país - tocando muy bien la guitarra - y construyó algo nuevo a partir de ésta. En particular en un comienzo estaba muy movido por esa canción porque me encanta la melodía de la guitarra, tiene una bella secuencia de notas descendente y el sonido es bastante inusual. Las letras son también fantásticas y muy poéticas. El título se traduce en algo así como "nunca jamás" o "nunca más" y la canción dice algo así como que el cantante mirará por las colinas a través de los desiertos, pero tu no lo encontrarás, sino solo trozos viejos de papel y huesos de animales y similares. De verdad me encanta. Otros músicos que cuando estuve allí me llamaron mucho la atención fueron la compositora y cantautora chilena Violeta Parra y el argentino Eduardo Mатеo. Y algunos músicos brasileños: Elis Regina, Baden Powell, Joao Gilberto";

¿Cuáles son las fuentes más inspiradoras para escribir una canción?

"Supongo que aquí hay dos respuestas: lo que realmente me impulsa a tomar una guitarra, tocar y tratar de escribir canciones, es escuchar la música de otras personas. Cuando escucho una pieza de música que me gusta, es lo que más me inspira a empezar de nuevo y tratar de escribir más. Por mucho que me encante mirar una puesta de sol como todo el mundo lo hace, en

general no haría eso y pensaría ‘tengo que ir a casa a escribir una canción’. Sin embargo, en cuanto a las letras la mayoría de mis canciones nacen de algún tipo de problema, ya sea personal o sobre el mundo en general. Normalmente para mí las canciones nacen del pensamiento sostenido sobre algo que estoy tratando de alguna manera racionalizar. Para mí es así como el arte se expresa, ésa es la raíz del arte en general, es una comprensión a la que ha llegado el artista, que luego se expresa en la forma en la que ellos están trabajando. Creo que es por eso que a menudo hay una relación entre el gran arte y la difícil vida que tiene la gente. Si las cosas van bien no tienes el mismo impulso para racionalizar tu situación y por lo tanto, no hay muchas posibilidades de lograr nuevas alternativas”.

También

vi en tu sitio web que tus canciones han sido parte de bandas sonoras. Cuéntanos cómo surge este acercamiento al cine.

“No hay mucho que decir aquí para ser honesto, porque nunca he escrito música especialmente para el cine. Ha sucedido siempre que la gente ha utilizado canciones mías para cortos o la televisión. También grabé un poco de guitarra para una banda sonora de una película que Max Richter estaba componiendo, pero en realidad fue una pequeña parte que había él compuesto anteriormente y necesitaba grabar a un guitarrista”.

Tus

primeros lanzamientos fueron en sellos electrónicos como el escocés Benbecula. ¿Cómo surge tu cambio de estilo musical?

“Benbecula se manejaba principalmente con electrónica y mi música siempre ha sido fuertemente influenciada por la música electrónica, por lo que no hubo un desajuste real en el estilo y desde el comienzo tampoco hubo ningún cambio importante. Siempre he utilizado efectos en mi guitarra (delay analógico y reverberación) en un intento por imitar parte de la música ambient y electrónica que me encanta (Aphex Twin, Squarepusher, Solvent, Kraftwerk, etc). Mis dos últimos álbumes han sido editados en el sello de Nueva York ‘12k’, al que se le atribuye que es una discográfica de ambient. (También estoy lanzando ahora un disco (‘Orwell Court’, 2017) en un sello francés llamado 'Discolexique', así como en 12k que también es un gran sello, así que definitivamente debería conectarlos mientras estoy aquí)”.

¿Por

qué eligió la canción "Atmosphere" de Joy Division para el álbum de "Orwell Court"?

"Taylor Deupree, que dirige 12k, me pidió hace unos años grabar una versión de esta canción y el plan era que él añadiría alguna instrumentación extra al tema y la editaría como una colaboración. Cuando la escuchó, le pareció que funcionaba bien en solitario y lo dejamos así. Fue una canción que me gustó, así que cuando él lo sugirió, pensé que era una gran idea y me divertí mucho haciéndola. Más tarde, cuando empecé a grabar 'Orwell Court' (Discolexique, 2017), me di cuenta que encajaba muy bien con ese álbum y que las letras pueden ser interpretadas de tal forma, que me hace sentido y también con el tema general del álbum”.

¿Qué influencias ha tenido la gente escocesa en tu música?

"Muy difícil de decirlo con seguridad, cuando yo era joven, solíamos ir en familia a ver a mi hermano tocando la batería en una banda de gaiteros. Siempre me encantó el sonido de una banda de gaiteros marchando por la calle y todavía lo hacen. Es uno de mis sonidos más favoritos, así que supongo que definitivamente se filtró en mí en algún lugar. Posiblemente la conexión más obvia en mi música sería el uso del "drone", tanto en mi música como en las bandas de gaiteros. También me encantan las canciones y poesía de Bert Jansch y Davey Graham, especialmente por su estilo de puntear la guitarra, pero no son personas que yo consideraría estrictamente "folk";

Las fotos de Kotryna Ula Kiliulyte son muy bellas, sobre todo la portada del álbum (tu abrazas las ramas de un árbol) porque da un mensaje de cuidado de la naturaleza. ¿Alguna razón especial para elegir esta foto?

"Sí, ella es increíble, me encanta su trabajo - realmente atmosférico y muy hermoso como tu dices. Inicialmente le pedí que hiciera una serie de tomas en las que yo pudiera utilizar para propósitos de promoción, pero cuando vimos cómo salieron se decidió utilizar una de ellas para la portada del álbum (sugerido inicialmente por el diseñador Morgan Fortems que creó la portada de esta foto). Decidimos, basándonos en algunos de los proyectos anteriores de Kotryna, que debería usar algunos accesorios. Surgió que tenía unas ramas en casa porque las había utilizado en un video animado que hice para uno de los temas ("The Big Lie" - <https://www.youtube.com/watch?v=Jvh2oe101mU>) del álbum ("Orwell Court"). Así que de alguna manera para mí ayudó a conectar esta foto con el álbum, como los palos que aparecen en el video. También me gustó el aspecto de esta foto - me recuerda a una vieja pintura renacentista -, que sé que es algo que Kotryna estaba buscando pero también hay algo muy moderno en ésta. Siento que estoy tratando de hacer algo similar en mi música, tomar viejas formas e intentar introducir las un poco en el mundo moderno".

Guillermo Escudero

Febrero 2017

I read

on your web site that you have Argentine folk musician Atahualpa Yupanqui's
'Nunca Jamás' song on 'Lyrics and Tunings' section. Why did you choose this
song and which other Latinamerican singers do you know.

"Yes, I recorded a cover version of that song, it appears on "Quite A Way Away". I lived in Argentina for a few years on and off, Atahualpa Yupanqui is a kind of legendary figure there and that's where I got to know his music. In a sense he did a similar thing to what Bert Jansch did here - he took traditional folk music from his own country and built on it to make something new, and with great guitar playing too. I was initially drawn to this song in particular because I love the guitar melody on it, it has a really nice descending run of notes, quite unusual sounding. The lyrics are also fantastic though, very poetic. The title roughly translates as 'never ever' or 'never again' and the song more or less talks about how you will look over hills and through deserts for the singer but you won't find him, just old bits of paper and animal bones and the like. I really love it. Other musicians that stand out from my time there would be Chilean composer and artist Violeta Parra and Argentinian Eduardo Mатеo. And some Brazilian musicians: Elis Regina, Baden Powell, Joao Gilberto."

Which are the most inspiring sources for writing a song?

"I guess there are two answers there: the thing that really makes me want to pick up a guitar and play and try to write songs is really just listening to other people's music. When I hear a piece of music I love this would be the main thing that would inspire me to start again and try to write more myself. Much as I love looking at a sunset as everyone does, I wouldn't normally do that and think 'I must go home and write a song'. Lyrically however most of my songs are born out of some some kind of problem or other, whether personal or about the world in general. Normally for me songs are born out of sustained thinking about something which I am trying to rationalise in some way. For me that's really how all art comes about, that's the root of art in general, it's a realisation that the artist has come to which is then expressed in whatever form they are working in. I think that this is why there is often a relationship between great art and people who have difficult lives in some way. If things are going well there is not the same drive to rationalise your situation and therefore not so much chance of coming to new realisations about things."

I also saw on your website that your songs have been part of soundtracks. Tell us how this approach with cinema comes about.

"There's not much to tell there to be honest because I've never really written music deliberately for cinema, it's always happened that people have used existing songs of mine for short films or television. I also recorded some guitar on a film soundtrack that Max Richter was composing, but this was a small part really that he'd previously composed and needed a guitarist to record.

Your

first releases were on electronica labels such as Scottish Benbecula imprint. How does this change of musical style arise?

"Benbecula did deal mainly with electronic but my music has always been heavily influenced by electronic music so there was no real mismatch in style there or any big change since. I have always used effects on my guitar (analogue delay and reverb) in an attempt to emulate some of the ambient and electronic music I love (Aphex Twin, Squarepusher, Solvent, Kraftwerk, etc). My last two albums have been released on New York label '12k' which is really thought of as an ambient label. (I'm also releasing on a French label called 'Discolexique' now as well as 12k so I should definitely plug them while I'm here, great label also)."

Why did you choose Joy Division's "Atmosphere" song for "Orwell Court" album?

"Taylor Deupree, who runs 12k, asked me a few years ago to record a cover version of this song and the plan was that he would later add some extra instrumentation to the track and release it as a collaboration. When he heard it he decided that it worked well solo and so we left it at that. It happened to be a song which I absolutely loved so when he suggested it I thought it was a great idea and I had a lot of fun doing it. Later when I came to record "Orwell Court" I realised that it fitted well musically with that album, and that the lyrics can actually be interpreted in such a way as to make sense with the general theme of the album in my mind also."

What influences has Scottish folk had on your music?

"Very hard to say for sure, when I was young we would often go as a family to watch my brother play drums in a pipe band. I always loved the sound of a pipe band marching down a street towards me and still do. It's one of my favourite sounds on earth so I guess it definitely seeped in there somewhere. Possibly the most obvious connection to my music would be the use of 'drone' which both my own music and pipe bands have. I also love the songs and poetry of Robert Burns, and traditional Scottish folk in general. I also love people like Bert Jansch and Davey Graham, for their picking style especially, but they're not people I would consider to be strictly "folk"."

Kotryna Ula Kiliulyte's photos are very beautiful, especially the album cover (you embrace the branches of a tree) because it gives a kind of message of care for nature. Any special reason for choosing this photo?

"Yes, she's amazing, I love her work - really atmospheric and very beautiful as you say. Initially I asked her just to shoot a series of shots which I could use for promotion purposes but when we saw how they turned out it was decided to use one for the album cover (initially suggested by the designer Morgan Fortems who created the cover art from this photo). We decided based on some of Kotryna's previous projects that I should

use some props. I happened to have those branches in the house because I'd used them in an animated video which I made for one of the tracks from the album (The Big Lie -

<https://www.youtube.com/watch?v=Jvh2oe101mU>). So in a way it helped to connect this photo with the album for me, as the sticks featured in the video. I also just liked the look of this photo - it reminds me of an old renaissance painting, which I know is something Kotryna was going for, but it also has something very modern in it. I feel like I'm trying to do something similar in my music, take old forms and try to bring them in to the modern world a little.”

Guillermo Escudero

February 2017