

Carlos Casas

Contributed by Guillermo Escudero
Sunday, 30 July 2017
Last Updated Monday, 09 October 2017

Carlos

Casas es un cineasta y artista visual catalán y su trabajo es un cruce entre el documental, el cine y las artes visuales y sonoras contemporáneas.

De lanzamiento reciente en el sello Discrepant, su álbum "Pyramid of Skulls" nos muestra un trabajo sonoro que permite recrear la vida en el pueblo de Pamir situado en la cordillera del Asia Central, en donde Casas realiza su investigación en la que se alternan, el medio ambiente extremo de las altas montañas, las creencias de este pueblo remoto, la filosofía del pensador ruso Nicolai Fedorov y el profundo interés por la espiritualidad arcaica de nuestro protagonista.

Graciass a Ed Benndorf de Dense Promotion por hacer posible esta entrevista.

<http://www.discrepant.net/products/586079-carlos-casas-pyramid-of-skulls>,
<https://soundcloud.com/discrepant/triune-god-excerpt-from>, www.carloscasas.net,
<https://www.youtube.com/watch?v=XNXzwXpdsTg&feature=youtu.be>

Carlos

Casas is a Catalan filmmaker and visual artist whose work is a cross between documental, film, visual arts and sound art.

His recent "Pyramid of Skulls" album deploys a sound work that allows us to recreate life in the village of Pamir, a valley surrounded by mountains of Central Asia, where Casas does the research in which alternates, the extreme environment of the high mountains, people's beliefs of this remote place, the philosophy of Russian thinker Nicolai Fedorov and the deep interest in the archaic spirituality of our protagonist.

Thanks to Dense PR's Ed Benndorf for making possible this interview.

<http://www.discrepant.net/products/586079-carlos-casas-pyramid-of-skulls>, [https://soundcloud.com/discrepant/triune-god-excerpt-from, www.carloscasas.net](https://soundcloud.com/discrepant/triune-god-excerpt-from-www.carloscasas.net), <https://www.youtube.com/watch?v=XNXzwXpdsTg&feature=youtu.be>

¿Qué fue lo que aprendiste cuando hiciste el álbum "Pyramid of Skulls"?

“Lo que yo entiendo es que desde que comencé a trabajar en PoS ("Pyramid of Skulls") quería hacer una suerte de filme sonoro, o un filme para el oído. Quería crear una experiencia con diferentes transiciones espaciales, atmósferas y entornos ambientales que permitieran al espectador crear o comenzar su propio viaje y por lo mismo, bajar un concepto o una narrativa imaginaria que pudiera seguirse, entenderse o comprenderse. Para mi lo más importante fue tratar de representar esos espacios e ideas”.

¿Experimentaste de algún modo que la gente de Pamir fueran la cuna de la humanidad?

“Esta noción proviene más bien de Nicolai Fedorov. Él creía que la gente de Pamir (Asia Central) era un lugar donde nuestros ancestros podrían haber originado el perfecto lugar para comenzar su plan de resurrección. De alguna manera en mis viajes y previo a leer a Fedorov, tuve por un tiempo en mis viajes un sentimiento parecido, como si hubiera expuesto nuestro pasado a nuestros ancestros. Creo que esto está conectado a nuestras creencias espirituales, influenciadas directamente por el pensamiento y creencias Zoroastristas, lo que de alguna manera podría ser considerado ancestral a toda la fe monoteísta.

El paisaje de Pamir es increíblemente inspirador y provee también la sensación de estar en otro tiempo, en otra altura, el techo del mundo como ellos dicen. En realidad de algún modo se siente como si estuvieras escalando una pirámide de esqueletos.

Siempre he estado interesado en la espiritualidad arcaica y en lugares como Pamir que son un libro abierto para remontarse a alguno de los pensamientos más antiguos del hombre”.

¿Qué fue lo que te llevó a trabajar en medios ambientes tan extremos como por ejemplo, la Patagonia?

"Siempre me he sentido atraído por los medios ambientes extremos, a lugares que prueban mis propios entendimientos de nuestro mundo y de nosotros mismos como humanos. La Patagonia como Siberia son nuestros extremos, nuestros ejes. En realidad el mundo se mueve a diferentes velocidades, todo lo que está allí te permite entender las cosas en forma diferente y como siempre digo, alguno de los lugares que están en la periferia de la civilización son esenciales para entender quienes somos y de donde venimos y a veces puede apuntar a donde nos estamos dirigiendo; trabajar en aquellos lugares para mi es como el tiempo de viaje";

¿Tienen tus filmes el mismo carácter investigativo que tus grabaciones de campo?

"En cierto modo pienso que ambas prácticas chocan, creo que las grabaciones de campo y las películas sonoras están menos cargadas de narrativas o ideas a poner en práctica. Las narrativas son menos prominentes y no se imponen, la música y el sonido permiten más libertad. Creo que si tu experimentas "Avalanche", que es mi proyecto de la película que está conectado con los trabajos de campo de Pamir. Vas a tener una sensación o sentimiento similar, pero será ciertamente una experiencia diferente".

¿Nos podrías contar acerca de tu trabajo en un filme sobre un cementerio de elefantes en los límites fronterizos entre la India y Nepal?

"Cemetery" es una película basada en el mito del cementerio de elefantes y podría definirla como una película con tres partes, tres visiones diferentes o géneros que chocan para dar forma a la experiencia cinematográfica, desde las influencias de las películas de aventuras hasta el cine experimental, pasando por el trabajo de instalación sonora y el documental de ficción.

El proyecto ha sido muy emocionante y desafiante, hemos estado trabajando muy de cerca con Joyce Poole, un bioacústico especializado en la comunicación de elefantes y con Chris Watson, un reconocido artista sonoro y de grabaciones campo conocido por su trabajo para la BBC, así también con los filmes de David Attenborough. Hemos estado desarrollando y trabajando con el ingeniero de sonido Tony Myatt para crear un sistema de sonido que pueda reproducir infrasonido. El proyecto tiene diferentes formatos y modalidades de presentación, tiene un formato de instalación: "Sanctuary" que acaba de ser presentado en marzo en la Tate Modern, y "Cemetery", un filme estreno para el lanzamiento teatral y un festival que viene el 2018";

¿Cuándo decides procesar o no los registros de campo? ¿Qué elementos consideras?

"Creo que cada lanzamiento tiene sus propios propósitos, a veces creo que los sonidos más puros y crudos pueden proveer el mejor resultado. En este caso, "Pyramid of Skulls" requiere

en ciertos momentos, tanta imaginación como uso del procesamiento a través de grabaciones de campo y también una sierte de colisión entre el futuro y le pasado. Intentaba proveer diferentes capas de sonido y mi mente era como un archivo con grabaciones de desechos, como sonidos procesados que eran capturados de diferentes épocas, como si los estuviéramos escuchando en otro tiempo. Estaba tratando de crear esos espacios y esos espacios dentro del tiempo”.

Guillermo Escudero

Julio 2017

What you could learn of the making of "Pyramid of Skulls" album?

“What I understood since I started working on PoS is that I wanted to make a sort of sound film, or film for the ear, I wanted to create an experience with different spatial transitions, atmospheres and ambient environments that would allow the spectator to create or start his own journey, and by doing so also try to bring down a concept or an imaginary narration that could be followed understood or grasped, for me the most important was to try to represent those spaces and ideas.”

Did you experience that the people of Pamir were the cradle of humanity?

“The notion comes more from Nikolai Fedorov, he believed that the Pamirs were a place where our ancestors could have originated, and the perfect place to start his resurrection plan. In some ways in my journeys previous to reading Fedorov, I had a similar feeling a sort of time travel feeling like if I was exposed to our past our ancestors, I believed it is also connected to their spiritual beliefs, directly influenced by Zoroastrian thought and beliefs which in a way could be considered to be the ancestor of all monotheist faiths. The landscape of the Pamir is also

incredibly inspiring and provides also a sensation of being in another height in another time, the roof of the world as they say. It is actually feeling like you are stepping on a pyramid of skulls, in some ways. I have been always very interested in archaic spirituality and places like the Pamirs are an open book for tracing back some of men's earliest spiritual thought.

What drives you to work in extreme environments like Patagonia, for example?

"I have always been drawn to extreme environments, to places that test my own understanding of the world and of ourselves as humans. Patagonia like Siberia is our extreme our axis. The world actually moves at different speed, everything there allows you understand things differently, As I always say some of the places at the periphery of civilization are essential to understand who we are and where we come from, and sometimes it can point to where we are heading; working in those places is like time travelling for me."

Have the films you've done the same investigative character as field recordings?

"In a way I think both practices collide, I believe field recordings and sound films are less charged with narratives or ideas to put through; narratives are less prominent, and are not imposed and music and sound allows more freedom. I believe if you experience Avalanche which is my film project connected to the pamir fieldworks, You will have a similar sensation or feeling, but it will certainly be a different experience."

Could you please tell us about your work in a film about an elephant cemetery on the borders between India and Nepal?

"Cemetery is a film based on the myth of the elephant graveyard and I could define it as a film with three parts, three different visions, or genres that collide to shape the film experience, from influences of adventure films, to experimental film, to sound installation work, to sci-fi documentary.

The project has been very exciting and challenging, We have been working very closely with Joyce Poole a bio acoustician specialized in elephant communication and with Chris Watson, a prominent sound and field recording artist known for his work with the BBC and David Attenborough films, we have been developing and working with sound engineer Tony Myatt to create a sound system that can reproduce infrasound. The project has different formats and modalities of presentation, it has an installation format: Sanctuary that was just presented at the Tate Modern in March, and Cemetery a feature film for theatrical and festival release is following in 2018."

When do you decide whether to process or not a field recording? What elements influence?

“I believe each release has it needs, sometimes I believe the purest and more rough sound can provide the best result, in this case PoS required in certain moments a much more imaginative or processed use of field recording and also a sort of collision between past and future, I was trying to provide different layers of sounds, in my mind it was like an archive debris recording, like process sounds that were caught from different times, like if we would be listening from another time. I was trying to create those spaces within spaces within time.”

Guillermo Escudero

July 2017