

Maja Ratkje

Contributed by Guillermo Escudero
sábado, 22 mayo 2021
Last Updated sábado, 22 mayo 2021

photo by Kjetil Valstadsve

photo by Dan Petter Neegaard

Maja S. K. Ratkje con su amplio rango expresivo a través de su voz, ésta se convierte en el instrumento principal y la electrónica es una extensión de la misma y no es sólo para acompañar, sino que la cambia y modela en tiempo real.

Explorada siempre activa en la búsqueda de nuevas sonoridades en géneros tan diversos como la música concreta, world music, metal, noise y otras mezcla de estilos.

Nuestra protagonista es música, cantante, multiinstrumentista y artista noruega. Posee una discografía de más de 100 álbumes y ha escrito música para danza, obras de teatro, radio e instalaciones en galerías. Es miembro de la Akademie der Künste de Berlín. Participa en varios proyectos como Sult/Hunger, Aeolian, Spunk, Avant Joik, Maja S. K. Ratkje & Stian Westerhusentre, entre otros muchos.

Agradecemos a Maja por su gentileza en responder esta entrevista.

<https://ratkje.no/>, <http://motvindrecords.com>

Foto en portada por Ella Gunnari

Maja S. K. Ratkje with her wide expressive range through her voice, this one becomes the main instrument and electronics are an extension of it and it is not only to accompany, but it changes and shapes it in real time.

She is always active in the search for new sounds in genres as diverse as concrete music, world music, metal, noise and other mixed styles.

Our protagonist is a Norwegian musician, singer, multi-instrumentalist and artist. She owns a discography of more than 100 albums and has written music for dance, plays, radio, and gallery installations. She is a member of the Akademie der Künste in Berlin. She participates in various projects such as Sult / Hunger, Aeolian, Spunk, Avant Joik, Maja S. K. Ratkje & Stian Westerhusentre, among many others.

We thank Maja for her kindness in answering this interview.

<https://ratkje.no/>, <http://motvindrecords.com>

Photo on front page by Ella Gunnari

¿Qué consideras para combinar los sonidos de tu voz con los electrónicos?

"La forma en que uso mi voz sin electrónica es muy instrumental, lo que significa que hago sonidos mucho más allá del canto 'normal', algo que he explorado durante los últimos 25 años en grupos como SPUNK y en colaboración con otros intérpretes vocales como Jaap Blonk. Cuando uso la electrónica, tengo la sensación de que es una extensión de mi instrumento principal, la voz, y cuando toco en tiempo real con la electrónica, como hago cuando toco solo o con Avant Joik, no me siento que la electrónica sea estática o simplemente un acompañamiento para las voces, sino que es algo casi orgánico que puedo cambiar y modelar en tiempo real. Depende mucho del equipo electrónico que elijo usar, que me permite tener la misma flexibilidad como usar un instrumento acústico en vivo. Utilizo una mezcla de software y equipo analógico y creo todo en tiempo real, nada está pregrabado o sampleado cuando toco en vivo. Utilizo mi voz como generador de sonido y alimento mi voz con el equipo electrónico, con eso puedo hacer tantas capas en la música que no podría hacerlas solo con la voz. Con Avant Joik, manipulo tanto mi propia voz como la voz de la cantante joik Katarina Barruk, pero ahí, es importante que siempre escuches la señal directa de la voz, es decir, ella siempre tiene su sonido acústico en la mezcla, para no perder la línea del joik y su vocalización".

El rango expresivo de tu voz es muy rico y versátil. A veces es lúdico, otras, oscuro e inquietante. Imagino que has participado con tu voz en una obra de teatro o actuación. ¿Cómo fue esa experiencia?

"He usado mi voz de muchas maneras diferentes y he aprendido mucho como vocalista experimentando con la improvisación libre y en colaboración con músicos de todo, desde world music hasta metal. No he practicado el canto clásico, para mí eso es un camino mucho más estrecho, y mi voz no está entrenada para adaptarse a ese idioma sonoro. Sin embargo, puedo hacer muchas cosas que otros cantantes nunca podrían hacer, después de más de 25 años de usar mi cebollino en diferentes escenarios, actuaciones y grabaciones".

¿Cómo descubrió el ruido como elemento musical?

"Comencé a tocar con sonidos distorsionados en el estudio y también a cantar a través de efectos de guitarra cuando era estudiante en los años 90. Ya estaba familiarizada con la tradición mística de la música concreta y el viejo futurismo, así que no estaba muy lejos. Luego descubrí que había una completa escena con gente tocando y haciendo ruido, y me entusiasme mucho con esa onda. El ruido es para mí música, aunque muchos artistas de ruido no lo llaman así, pero me encanta el poder del ruido, no lo encuentro deprimente, es bastante relajante cuando el mundo está tan loco como es, el ruido puede ser una medicina y remece a la gente para salir de su zona de confort".

Entre los diversos proyectos en los que participas se encuentra Aeolian. ¿Podría hablarnos de los instrumentos eólicos inventados?

"Aeolian es una hermosa colaboración entre la artista audiovisual Kathy Hinde y yo. Comenzó como un encargo para escribir una pieza musical para el solista de acordeón Andreas Borregaard y el Red Note Ensemble. La pieza es completamente acústica y todo es mecánico. Aparte de acordeones antiguos, órganos a fuelle, buscamos distintos fuelles nuevos y antiguos. Kathy ha diseñado nuevos instrumentos que los músicos del grupo tocan junto con sus instrumentos habituales. Todo está muy integrado y es una experiencia visual además de musical. Así como el sitio <http://5against4.com/> lo dice: "Nunca había visto ni oído una panoplia tan caleidoscópica de instrumentos musicales extraños y exóticos utilizados de una manera que anula por completo la idea de novedad. Esto era tan cierto que me encontré mirando los instrumentos habituales (acordeón, flauta, violonchelo, etc.) y me pregunto cuál es la diferencia fundamental entre estos y los artilugios caseros que los rodean". Imágenes y videos en línea que puede ver si lo deseas. Además, planeo terminar una mezcla de sonido de Aeolian este año, para que la pieza se lance en BIS junto con otro trabajo que interpretará Andreas".

¿Cuáles son las emociones más recurrentes cuando toca su música?

"Cuando toco música improvisada, como lo hago normalmente como solista o con Avant Joik, mi atención está en la creación de sonido. Es muy exigente y requiere mucha concentración, por lo que no puedo dejar que mis pensamientos divaguen. Tal vez sea un poco como escalar montañas, tienes que estar muy concentrada. A menudo después estoy muy agotada. Pero, por supuesto, también es emocional. Si ese día siento frustración, puedo usar eso, o simplemente puedo llevar un anhelo intenso para algo bueno. Quiero que mi música sea inclusiva y compartida y es esta mi forma de llegar al mundo. También estoy muy ocupada con la política, pero no es lo mismo. La música y el arte son mucho más".

¿Podrías contarnos sobre tus próximos proyectos?

"Espero estar de gira con Avant Joik este año y también terminar una grabación con mi dúo con Stian Westerhus. Tenemos un proyecto juntos que es "desenchufado", donde tocamos instrumentos acústicos. Trabajé con órgano a fuelle en la Opera de Ballet, documentado en el disco Sult (Rune Grammofon) hace unos años, y empecé a tocar más el órgano, así que ahora lo hago con mucha alegría con Stian en las guitarras acústicas.

También estoy escribiendo para el otoño un nuevo concierto para trombón para Donaueschingen Musiktage que se llama "Considering Icarus". Y también haré una pieza con expertos en IA (Inteligencia Artificial) para

ayudarme a crear nuevos estados nacionales que pueda usar como punto de partida para una colección de himnos falsos como solista con Ensemble Modern”;

Guillermo Escudero

Mayo de 2021

What do you consider to combine the sounds of your voice with the electronic ones?

"The way I use my voice without electronics is very instrumental, meaning I make sounds far beyond 'normal' singing, something I have explored over the last 25 years in groups such as SPUNK and in collaboration with other vocal performers such as Jaap Blonk. When I use electronics, I have a feeling that the electronics are an extension of my main instrument, the voice, and when I play in real time with electronics, like I do when I play solo or with Avant Joik, I don't feel that the electronics are static or just an accompaniment for the voices, but an almost organic thing that I can change and model with in real time. It depends a lot on the electronic gear I choose to use, that it allows me to have the same flexibility as using an acoustic instrument live. I use a mix of software and analogue gear and I create everything in real time, nothing is pre-recorded or pre-sampled when I play live. I use my voice as a sound generator, and feed my voice into the electronic gear, with that I can make so many layers in music that I would not be able to do with just the voice alone. With Avant Joik, I manipulate both my own voice and the voice of joik singer Katarina Barruk, but there, it's important that you always hear the direct signal of the voice, meaning, she always has her acoustic sound done in the mix, not to lose the line of the joik and her vocalization."

The expressive range of your voice is very rich and versatile. At times it is playful, at others, dark and disturbing. I imagine that you have participated with your voice in a play or performance. How was that experience.

"I have used my voice in so many different ways, and have learned a lot as a vocalist by experimenting with free improvisation, and in collaboration with musicians from everything from world music to metal. I have not practiced classical singing, to me that is much narrower path, and my voice is not trained to fit to that sound idiom. I can however do a lot of stuff that other singers would never be able to do, after more than 25 years of using my voice in different settings, performances and recordings."

How did you discover noise as a musical element?

"I started playing with distorting sounds in studio, and also singing through guitar effects when I was a student in the 90s. I was already then familiar with the mystique concrete tradition and the old futurism, so it wasn't really far to go. Then I discovered that there was a whole scene with people playing and performing noise, and I got really excited about that field. Noise is to me music, even though many noise performers don't call it that, but I love the power of noise, I don't find it depressing, it is rather soothing when the world is as crazy as it is, noise can be a medicine and it shakes people up to get out of their comfort zone."

Among the various projects in which you participate is Aeolian. Could you tell us about the invented aeolian instruments?

"Aeolian is a beautiful collaboration between me and the audio visual artist Kathy Hinde. It started with a commission to write a piece of music for accordion soloist Andreas Borregaard and the Red Note Ensemble. The piece is completely acoustic and everything is mechanical. We took apart old accordions, pump organs and looked at various new and ancient pumps, and then Kathy has designed new instruments that the musicians in the ensemble play along with their regular instruments. It's all very integrated - and a visual experience as well as musical. As the site <http://5against4.com/> put it: 'Never have I seen and heard such a kaleidoscopic panoply of bizarre and exotic musical instruments used in a way that cancels out completely the idea of novelty. This was so true that I found myself looking at the 'regular' instruments - accordion, flute, cello and so on - and wondering what the fundamental difference was between these and the home-made gadgets and gizmos surrounding them'. There are some images and videos online that you can watch if you like. Also, I am planning to finish a sound mix of Aeolian this year, for the piece to be released on BIS along with another work that Andreas will perform."

What are the most recurring emotions when you are playing your music.

"When I play improvised music, as I normally do as a soloist or with Avant Joik, my full attention is on the sound making. It is so demanding and it requires extreme amounts of concentration, so I can't let my thoughts wander. Maybe it's a bit like doing mountain climbing, you have to be very focused. I am often very exhausted afterwards. But of course it's also emotional. If I feel frustration that day, I can use that, or I can just carry an intense longing for something good. I want my music to be including and sharing, and this is my way of reaching out in the world. I am also very occupied with politics, but it's not the same. Music and art is so much more. There is no clear answers or one dimensional feelings, if music really works, it mirrors life, full of contradictions and doubts and humans reaching out for each other with or without words."

Could you tell us about your next projects?

"I hope to be touring with Avant Joik this year, and also to finish a recording with my duo with Stian Westerhus, we have a project together which is «unplugged», where we play acoustic instruments. I worked with pump organ at the Opera Ballet, documented on the record Sult (Rune Grammofon) a few years back, and I got into playing more on the organ, so I do that now, with a lot of joy with Stian on acoustic guitars.

I am also writing a new trombone concerto for Donaueschingen Musiktage which is this fall, it's called Considering Icarus. And I will also do a piece with experts in AI to help me create new national states that I can use as starting point for a collection of false anthems for me as a soloist with Ensemble Modern."

Guillermo Escudero

May 2021