

Entrevista para [Los Sueños Lúcidos de Alicia](#) - 6 de noviembre 2010

SLA - ¿Qué o quién es Ran Kirlian? Cuéntanos de dónde nace tu proyecto musical, en torno a qué gira y en qué estilo o estilos musicales se podría clasificar.

RK - Lo de Ran Kirlian es un pseudónimo que me inventé hace tiempo cuando empecé en esto de la música, pensando ingenuamente que mi nombre real no aportaba emoción y misterio suficiente a mi proyecto sonoro. Aunque me costó algo de tiempo idearlo, la parte de Ran ya era algo que usaba desde hacía tiempo para firmar cuentos, comics y dibujos, y es algo que me viene por parte de mi familia materna, un apodo que tenía mi abuelo de niño en Galicia. Lo de Kirlian vino después a modo de apellido y, efectivamente, provino de los trabajos fotográficos Kirlian, que me fascinaron en una época en la que empezaba a interesarme por el mundo de la fotografía y me llamó la atención todo ese mundo experimental, surrealista e incluso onírico que encierran esos trabajos, al margen del misticismo áureo que se le atribuye.

Mi música podría ubicarse en el género conocido como ambient, aunque suelo moverme entre muchos de los estilos que se suelen incluir en él, como el dark-ambient, más oscuro y experimental, el tribal ambient, donde se combinan elementos sonoros de carácter étnico, percusiones flautas, etc y la música electrónica meditativa. De todas formas a menudo me resulta difícil mantener separados los elementos que caracterizan estos estilos y hago una combinación más personal de todos ellos. Le gusta recrearme en el mestizaje sonoro, incluyendo numerosos elementos acústicos y vocales, sobretodo de tipo étnico, junto al uso masivo de sintetizadores, samples y grabaciones de campo. Trato de huir de los quizá más populares estilos New Age y Chill Out, aunque a muchos les pueda resultar cómodo etiquetar mi música en dichos géneros.

SLA – Háblanos sobre los comienzos y evolución de tu música.

RK - **Vangelis** fue el primer artista que despertó mi interés por la música electrónica, probablemente a partir de la serie de televisión Cosmos de **Carl Sagan**. También **Jean Michel Jarre**, a quien sigo prácticamente desde sus inicios. Luego vendrían **Klaus Schulze** y **Tangerine Dream**.

A principios de los 90 empecé a prestarle atención al New Age gracias a programas de radio como Diálogos 3 y Música NA, y a partir de aquí tuve acceso a la obra de gente como **Steve Roach**, **Robert Rich** y **Michael Stearns**, quienes realmente me impulsaron a empezar a hacer música en este tipo de estilos. Todo esto sucedió antes de internet y cuando resultaba difícil encontrar cierto tipo de discos, de manera que comencé sencillamente porque sentía la necesidad de escuchar más música de este tipo y pensé que yo también podría hacer algo parecido con las herramientas adecuadas, de manera que ahorré y me compré un sintetizador **Roland Juno106** de segunda mano sin tener ni idea de cómo funcionaba. Me lo llevé porque al probarlo en la tienda me sonó cósmico y denso, lleno de posibilidades para lo que buscaba. Con este genial instrumento y ayudado de una pequeña tarjeta de sonido capaz de reproducir samples comencé mis primeras aventuras sonoras. De esta manera llegué hasta el año 2002 y, además de incontables maquetas, fui capaz de grabar mis 6 primeros álbumes reales. Llegados a ese punto me sentí con la necesidad de evolucionar un poco mi sonido y tras vender el Juno me compré otro par de sintetizadores, un **Korg Z1** y un **Ensoniq Fizmo**, e invertí en mejorar mi equipo de grabación y monitorización.

Hoy en día centro gran parte de mi producción sonora en los sintetizadores, pero sin dejar de lado el uso de instrumentos acústicos y sonidos ambientales. En mi estudio cuanto ahora mismo con un total de 25 sintetizadores distintos y otros tantos instrumentos acústicos como bowls tibetanos, didgeridoos, flautas y varios tipos de tambores: djembé, darbuka, udu, frame drum...

SLA – Influencias en tu trabajo, a cualquier nivel: música, cine, literatura, etc.

RK - En mi música influye casi todo lo que me rodea, desde un paisaje o una fotografía hasta un sonido escuchado en la calle. Por supuesto el cine y la literatura (sobretudo la ciencia ficción) a menudo generan profundas inquietudes que acabo traspasando al terreno musical, pero a veces también leer un determinado artículo en un blog o el conocimiento de un nuevo descubrimiento científico o astronómico. La historia, la filosofía y la religión también han sido siempre temas influyentes en mi trabajo, al menos a nivel conceptual. E general, cuando estoy receptivo, soy como una antena y casi todo influye en mi música.

Escuchar la música de mis artistas favoritos siempre me ha aportado ideas nuevas en cuanto a metodología de trabajo, exploración de sonidos y tendencias, pero últimamente también es algo que estoy recibiendo por otros canales como Youtube o distintos blogs y foros, viendo o leyendo el uso de la tecnología que hacen otras personas. De la misma manera intento también retransmitir desde mi propio blog parte de mis descubrimientos, creaciones y conocimiento.

SLA – Equipo y método de trabajo: ¿estructuras mucho un tema antes de grabarlo o tiras más de improvisación? ¿Cuáles son tus instrumentos habituales y favoritos?

RK - Desde siempre la improvisación ha sido una de mis formas de trabajo preferidas, aunque por temporadas me apoyo más en secuenciadores software y compongo sobre el ordenador, dependiendo del tema o el proyecto. En cualquier caso, la mayoría de mis temas nacen de improvisaciones, a veces surgidas de jugar con un sonido que acabo de diseñar o una base rítmica, pero también es cierto que a menudo ya llevo una idea en la cabeza cuando me siento ante uno de mis instrumentos. Algunas de estas ideas me surgen en momentos en los que sencillamente no puedo ponerme a tocar, de manera que las apunto como sea para luego usarlas. Es por ello que a veces me encuentro con descripciones o bocetos anotados en el reverso de un ticket de la compra o un post it del trabajo olvidado durante días en algún bolsillo.

Debido a la amplitud de vertientes que abarca mi música, no siempre sigo un esquema predefinido para lo que pretendo crear, depende mucho de si se trata de un tema planeador y estático, de corte cósmico o por el contrario implica el uso de ritmos y elementos melódicos. También en ocasiones desarrollo ideas a partir de experimentar o deformar un simple sonido para ver a dónde me lleva.

En la mayoría de los casos suelo comenzar esbozando mis ideas frente a alguno de mis teclados, dependiendo del sonido que busque en cada momento, a veces incluso con piano si se trata de algo melódico. Otras veces lo que busco es un ritmo en concreto, cosa que a menudo grabo tocando directamente alguno de mis tambores (djembé, darbuka, udu, etc), sobrelo que luego construyo capas sonoras y añado grabaciones ambientales. Últimamente, con mi incursión en el mundo de los sintetizadores modulares, me gusta experimentar a ver qué surge de interconectar los distintos módulos y, aunque suelo tener una idea aproximada de lo que busco, a veces salen cosas completamente nuevas gracias al grado de aleatoriedad y caos que aportan algunos de sus

elementos, cosa que también me sirve para desarrollar una idea a su alrededor.

Desde hace un par de años he procurado filmar compartir algunos de estos procesos espontáneos en vídeo, o al menos el resultado al que me han llevado estos experimentos, con la intención por un lado de documentarlo y por otro de demostrar el uso de ciertas máquinas y también de extender y promocionar un poco los géneros musicales en los que me implico, que son bastante minoritarios frente a las ingentes cantidades de vídeos dedicados a estilos más populares.

SLA – Háblanos un poco de la experiencia de las grabaciones de campo. Supongo que, independientemente de que se haga con un fin práctico como el de obtener sonidos para las composiciones, también debe ser de alguna manera un interesante ejercicio de concentración o incluso meditación. Si quieres explicarnos la experiencia o contar alguna anécdota o algo, adelante.

RK - Las grabaciones de campo son uno de los ejes principales de mi música, tanto por la incorporación de sonidos naturales a mis proyectos como por el propio acto de exploración de nuevos sonidos tras su manipulación en el estudio. Para ello me valgo tanto de sonidos cotidianos capturados a veces desde mi propia ventana (lluvia, tráfico, una guardería infantil que tenía bajo mi anterior vivienda, etc) como de excursiones campestres con un grabador portátil. Normalmente cuando hago esto aprovecho también para hacer fotos: dejar el minidisc por ahí grabando y yo me voy a dar vueltas y obtener imágenes. Lo de quedarme sentado al lado, más que relajarme acaba poniéndome nervioso porque me entran ganas de pasear y moverme por un entorno que no suelo frecuentar tanto como quisiera.

Otro tipo de grabaciones que me gusta hacer pasa por recopilar y hacer interactuar objetos y materiales cotidianos: dejar caer un montón de tornillos sobre una mesa de cristal, remover tierra en una maceta, el ruido del zoom de una cámara de fotos y cosas así que luego deformato y adapto a mi paleta sonora de ruidos extraños. Es una experiencia muy enriquecedora y satisfactoria cuando luego descubres que encaja estupendamente en una mezcla.

SLA – Leí por tu página que tomaron tu música como banda sonora para dos películas. Cuéntanos un poco cómo sucedió aquello y si has participado en algún otro proyecto conjunto

RK - Correcto, por un lado tenemos el cortometraje español de ciencia ficción titulado [Día de regreso](#) que supuso el primer trabajo de **Raúl Romera** y después vino el largometraje filipino [Anacbanua](#), un curioso ejercicio lírico dirigido por **Christopher Q. Gozum** que cuenta con la particularidad de haber sido íntegramente rodado en la lengua indígena Pangasidan hoy en día casi extinguida. En ambos casos disfruté de un trato muy personal con los directores, que acudieron a mi porque conocían parte de mi obra y querían integrarla en sus trabajos, y claro, yo encantado con eso. En el caso de Anacbanua se utilizó sobretodo material de mi disco [Isolated Landscapes](#), mientras que para Día de regreso hubo material perteneciente a los discos [Obscurity](#) y [Limbo](#). En realidad no tuve que implicarme demasiado dado que en ambos casos los directores ya tenían claro lo que querían utilizar. En ambos casos la puerta ha quedado abierta para futuras colaboraciones.

SLA – Esta es una pregunta que empezamos a hacer con mucha asiduidad a todo músico con el que tenemos la oportunidad de hablar, y tiene que ver con las declaraciones que hicieron el año pasado varios representantes de la industria musical española sentenciando que la música iba a morir por culpa de las descargas en internet. ¿Qué opinas del estado actual de la música? ¿Crees que las descargas en internet van a acabar con la creatividad musical?

RK - Bueno, opino que la industria musical lleva anunciando su inminente muerte desde los años 80 cuando estaban de moda las cinta de cassette y ahí siguen, con ese inamovible discurso de carácter adventista pero sin atreverse a evolucionar. Creo que internet proporciona nuevos modelos de mercado, por ejemplo ha ayudado al consumidor permitiendo que ahora la gente ya no se sienta obligada a comprar un disco porque le gusten sólo dos o tres canciones, ahora puede ir y comprarlas directamente en itunes. Yo mismo sigo comprando discos, aunque me los hubiera bajado previamente, son los que realmente me gustan y los que siempre he querido tener y a los que antes no tenía acceso porque era imposible encontrar en las tiendas de este país. Es más, ahora puedo comprar música a gente que, sin ser artistas profesionales o super estrellas, ofrecen su obra desde su propia web tanto en disco como en formato de descarga, a menudo a precios muy razonables dada la eliminación de todo tipo de intermediarios, lo que hace que todo el dinero revierta directamente en el artista.

Otra vertiente positiva de internet es que permite la promoción de cualquier artista, sin los filtros de una discográfica que estudia su posible rentabilidad para decidir si invertir o no en él. En mi caso particular, internet ha supuesto que mi música se haya extendido de una forma que difícilmente hubiera podido alcanzar por otros medios. No es que tenga legiones de fans y sellos discográficos llamando cada día a mi puerta, pero mi proyección sería mucho menor si sólo hubiese podido contar con la industria tradicional dado el minoritario género en el que me muevo.

Personalmente pienso que a la industria discográfica le interesa vender ese mensaje negativo sobre internet porque les resulta más fácil no hacer nada y presionar para sacar nuevas leyes e impuestos como el canon que procurar evolucionar. Comprendo que es un cambio radical y no debe ser ni fácil ni barato, pero no le veo sentido a intentar mantener su postura durante mucho más tiempo dado que cae por su propio peso.

SLA – Dinos dónde podemos encontrarte en internet, cómo conseguir tus discos, si tienes algún otro proyecto que pueda ser de interés como el blog donde analizas material musical, etc.

RK - Pues gran parte de mis discos están ahora mismo disponibles para descarga gratuita desde Jamendo, basta con buscar mi nombre Ran Kirlian como artista y ya salen varios de mis trabajos, entre ellos hay 4 discos antiguos, un recopilatorio doble (**Selected Works volúmen I** y **volúmen II**) y mi más reciente trabajo, **[Dissolution](#)**.

También está mi sitio web, **www.rankirlian.com** donde igualmente están disponibles para descargar estos mismos trabajos y donde voy publicando noticias y algunos vídeos. Vídeos, por cierto, tengo también unos cuantos en **Youtube** y en **Vimeo**, entre ensayos, clips, improvisaciones y demos de sintetizadores y demás. También el vídeo que he preparado para esta entrevista donde hago un pequeño recorrido por mi estudio y enseño algunas de mis máquinas.

Bueno y por último mi blog, **Celiar Structures**, cuya dirección es **www.celiar.blogspot.com**, donde, como decía antes hablo de mis experiencias en esto de la música, comento novedades

tecnológicas de sintetizadores sobre todo y trato de hacerme eco un poco de lo que voy viendo y aprendiendo por la red.

SLA – Y ya para terminar, hálbanos de tus proyectos futuros : estoy a punto de sacar un nuevo trabajo basado en una serie de grabaciones en vivo que hice durante este año y el pasado que, de momento, sigue sin título (es casi lo que más me cuesta) y tengo dos más en el tintero que ya están bastante avanzados. Por otra parte, mi relación profesional con [Max Corbacho](#) se está acentuando, y tras un par de experimentos estamos estudiando posibles colaboraciones.