

ANNA HOMLER: REVELANDO LA NATURALEZA OCULTA DE LAS COSAS COTIDIANAS.

Por Rogelio Pereira

Anna Homler es una artista sonora y visual que reside en la ciudad de Los Ángeles. Su campo de trabajo lo constituyen las performances en solitario y en colaboraciones con otros artistas, principalmente en dúo, pero también en trío. Prueba de ello fueron los proyectos al lado de **Geert Waegeman (Cro Magnon)** y **Pavel Fajt** en dos discos muy versátiles como fueron **Macaronic Sines** (Lowlands, 1995) y **Corne de Vache** (Victo, 1997). En **Sugar Connection**, su puesta en escena, además de la voz narrando historias, o la voz amplificada utilizada como instrumento, abarca una amplia paleta sonora donde no queda exenta su peculiar transformación sonora de juguetes y objetos encontrados. De esta manera, **Anna Homler** interacciona con dos excéntricos músicos alemanes apasionados por los sonidos caóticos. Se trata de **Frank Schulte** (sintetizadores, samplers, cintas, discos y voz) y **Axel Otto** (juguetes, cítara, instrumentos de viento, de plástico, metal y madera, cintas y voz). Su única grabación juntos **Plays Alien Cakes**, está formada por 10 composiciones grabadas en un DAT de dos pistas, procedentes de grabaciones en vivo y en estudio. Una vez más, el ingenio y la manipulación de objetos e instrumentos musicales juega un papel determinante en la estructuración de las piezas, muy cercanas a los planteamientos del movimiento *Fluxus*. Cuando se experimenta la escucha de cada una de las piezas que componen el disco no se sabe a ciencia cierta donde suena cada uno de los intérpretes. Un ensamblaje propio de los montajes radiofónicos, donde confluyen la espontaneidad y la frescura del momento.

Como si de un juego se tratara, **Anna Homler** nos revela la naturaleza oculta de las cosas cotidianas a través de sus colaboraciones en dúo con artistas como **Viola Kramer**, **Steve Roden**, **Nadine Bal / Alain Neffe**, o **Lyn Norton**, en **House of Hands** (ND, 2000); con **Stephanie Payne** en **Puppetina: Pie-wacket!** (Pasha Nina Teen Recording, 2005); con **Liebig Stewart** en **Kelpland Serenades** (pf Mentum, 2005); con **Sylvia Hallet** en **The many moods of bread & shed** (Orchestra Pit Recordings Co., 2012). Su trabajo más reciente a la hora de escribir este artículo es **Here & Here & Here** (pf Mentum, 2014) formando parte del **Michael Vlatkovich Quintet**. En todos estos trabajos **Anna Homler** nos ofrece un viaje sonoro para el deleite de los sentidos e "invita al oyente a imaginar. **Homler** desarrolla un lenguaje inventado que nunca ha sido escrito. Según ella misma utiliza un "lenguaje primario de

raíz". Es un lenguaje sin un significado específico, de manera que su obra no es narrativa, invitando al oyente a imaginar. Sus estructuras minimalistas crean ambientes propicios para el sutil juego de interacción entre las voces y los objetos canalizados a través de micrófonos de contacto y una mesa de mezclas como elementos catalizadores de los sonidos⁽¹⁾

La entrevista que sigue a continuación dio comienzo en el año 2005. Por circunstancias de la vida, quizás debido a la falta de extensión en las respuestas de **Homler** en aquel momento, decidí que no era el momento de editarlas. Ahora, diez años después, coincidiendo con la reedición en formato digital en CD de su primera cassette *Breadwoman* (Farmacia Poética, 1985), he retomado el contacto con **Anna Homler**, añadiendo nuevas cuestiones relacionadas con su actual postura ante la vida y su obra. Esas respuestas actuales y las que me concedió en mi primer contacto con la artista complementan esta entrevista en la que conoceréis un poco más las vertientes ocultas de esta carismática artista en su forma de entender el arte sonoro y visual que ama las cosas cotidianas y valora la amistad como principal motor del vínculo humano.

Rogelio Pereira: De lo tangible a lo intangible, solo es cuestión de añadir fantasía e imaginación. ¿Qué importancia tienen los sueños en la elaboración de tus proyectos?

Anna Homler: Los sueños son muy importantes. Yo he estado grabando los míos durante años. Algunas de mis primeras performances estaban basadas en sueños y en el hecho de soñar. En 'On the Egyptian Sleep of Unopened Books' simulé un sueño en una incubadora en la mesa de libros de regalo en una librería en la que trabajaba, mientras una cinta hacía sonar mis sueños pregrabados y el público ponía objetos sobre mí. Los sueños eran, también, parte importante de "The Search for the letter E", donde el misterio se resolvía en un sueño.

R.P.: En su novela *El elogio de la sombra*, escrita en 1933 por **Junichiro Tanizaki** se refiere a que "en Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz; en la estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra. Lo bello no es una sustancia en sí sino un juego de claro oscuros producido por la yuxtaposición de las diferentes sustancias que va formando el juego sutil de las modulaciones de las sombras. ¿Qué importancia le das en tus espectáculos al juego interactivo de luces y sombras?

A.Homler: ¡Me gusta actuar en la oscuridad!. En mis obras artísticas de performance teatral siempre había islas de oscuridad y luz. En algunas versiones de instalación de la *Farmacia*⁽²⁾, había una habitación oscura y otra iluminada. De hecho estoy interesada en las transiciones...donde oscuridad y luz se encuentran, el crepúsculo. En términos musicales, serían la armonía y la disonancia, en la conciencia entre el sueño y el despertar.

(1) **Dean Suzuki:** Minimalismo en la composición textual - sonora americana.
www.cyberpoem.com/text/suzuki_es.html

(2) *Farmacia Poética* es una plataforma itinerante que explora el poder transformador de los sonidos y las imágenes. El propósito de dicha exposición es el de demostrar el poder curativo de las palabras en el devenir de la instalación de objetos introducidos en líquido dentro de botellas de cristal, que dejan oculta la belleza de lo que realmente contienen. Inspirándose en los textos de **Paracelsus** y **Marsilio Ficino**, *Farmacia Poética* comenzó como un programa de radio en la emisora KPFK de Los Angeles

R.P.: El rigor de la palabra escrita y la exploración rítmica, tonal, tímbrica y melódica que ha traído la música improvisada, hace que desarrolle un permanente diálogo con otros artistas y músicos. La expresividad plástica y dramática hace que confiera en su trabajo una dimensión teatral irrecusable. La mímica y los movimientos físicos dan a la puesta en escena un rico cóctel donde el ritmo se combina con los gestos creando un tipo de espectáculo relacionado con el dadaísmo. Todas estas estrategias le han animado e inspirado para explorar más allá.

En tus espectáculos incorporas diversas disciplinas: el jazz, la poesía sonora, la música tradicional, la improvisación, el lenguaje corporal... Dentro de esta última, el lenguaje de expresión de las manos abre un campo extenso de posibilidades creativas cuando se usan objetos de uso cotidiano para realizar sonidos. Es un lenguaje poético que trasciende a la propia voz. ¿Qué papel juega aquí el acto espontáneo del azar?

A. Homler: Me gusta la expresión "idioma de las manos". En el CD *House of hands* hay un poema acerca de las manos escrito por mí que **Viola Kramer** tradujo al alemán y leyó. Estaba inspirado en el poema de **Bretón** titulado *L'Union Libre*. Siempre me he sentido fascinada por los distintos alfabetos y sistemas simbólicos. Creo que hay muchos "lenguajes" o idiomas. ¡Si tan solo se pudiera descodificarlos!

Para volver a tu pregunta, por otra parte... en el pasado, cuando realizaba arte performativo en solitario, mi trabajo estaba muy coreografiado dentro de su minimalismo. La estructura era siempre abierta. Era el lenguaje del agua. Utilizaba mucho mis manos y gestos. Los elementos auxiliares eran, también muy importantes. En una ocasión hice una performance con un tenedor de dos metros. En otra, di una conferencia en un idioma inventado acerca de dos labios gigantes. Mi trabajo era mucho más teatral entonces, pero siempre ha existido el elemento improvisado.

Actualmente actúo con otros músicos y manipulo los objetos simplemente a mi manera. Soy mucho más estática, de pie detrás de una gran mesa de juguetes y otros objetos. Me gusta revelar los sonidos secretos y las naturalezas ocultas de las cosas cotidianas. Mi modelo de acción es la carta del mago del tarot.

En los discos **Macarronic Sines** y **Corne de Vache** cuentas con las colaboraciones de **Geert Waegeman** y **Pavel Fajt**, dos

artistas muy versátiles que saben explorar la cara oculta de los sonidos. Instrumentos de cuerda, teclados, samplers y percusiones se alían con la voz creando breves composiciones que fluyen sin ninguna complicación. Son canciones de corte preciso que se combinan con melodías sencillas. Creas un lenguaje inventado

donde utilizas fonemas carentes de significado, dando la sensación de esa búsqueda de un lenguaje global. ¿Es a través de esa espontaneidad donde encuentras la inspiración para crear nuevas formas de expresión?

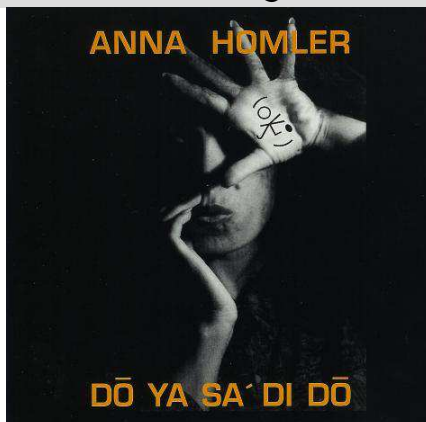
A. Homler: Las melodías surgen espontáneamente como un sentimiento natural de respuesta a los sonidos que oigo. Simplemente, burbujan a partir de la escucha y los sentimientos. A menudo alguien con quien estoy colaborando interpreta algún elemento musical por primera vez, y la melodía simplemente surge, como si conociera la canción desde siempre y acabara de recordarla. Me parece que debe ser igual para muchos de mis colaboradores. Creo que si profundizas lo suficiente en lo personal te encuentras con lo universal.

En tu primer disco *Do Ya Sa'Di Do*, jugabas con fonemas susceptibles a las palabras. Un lenguaje metafórico que destaca en cada uno de los discos donde intervienes. ¿Dónde encuentras esa fuente de inspiración? ¿Quizás en el lenguaje de los pueblos indígenas? ¿O, todo forma parte de tu inspiración?

A. Homler: Procede de mi intuición, mis sentimientos. Mi primer personaje de performance Breadwoman, surgió impulsado por el concepto aborigen de El Soñar... el ámbito donde las historias, canciones y los ancestros viven. Encuentro inspiración en cualquier parte... en cualquier cosa que me conmueve... los poetas surrealistas, las películas de **Powell** y **Pressburger**, el punto de vista Junguiano, los sonidos delicados de los juguetes rotos, las estrellas en la noche... y esto y lo otro.

'Voices in the dark'⁽³⁾ es una pieza radiofónica de **Jackie Apple**. Una escritora, productora radiofónica que, al igual que **Anna Homler** reside en la ciudad de Los Ángeles. Entre 1988-1990 compuso esta pieza con las colaboraciones de **Homler**, **David Moss** y **Rubén García**, entre otros. Una pieza radiofónica en la que **Apple** nos comentaba al respecto que "[E]l cosmos es un archivo audio de información difundida para y hacia las estrellas, depósito de historias humanas (y tal vez otras) en las cuales está fundido y el lenguaje se disuelve entre las señales. Hablando de lenguajes, la comprensión de la lengua inglesa es vital para seguir el contexto de la misma. ¿Cómo concibes el arte radiofónico?

A. Homler: El arte radiofónico puede ser muy seductor y misterioso cuando implica tu imaginación. En esta época no escucho radio por internet. Al vivir en Los Ángeles paso la mayor parte del tiempo en mi coche y allí escucho la radio... sobre todo la emisora de música clásica.

(3) La pieza 'Voices in the dark', de **Jackie Apple** está incluida en la compilación **Radius 2**, donde también aparecen obras de **Donald Swearingen** y **Gregory Whitehead**. **Radius** fue una serie de 4 volúmenes incluida dentro de la etiqueta ¿What Next?, dedicada a la creación radiofónica. Para más información sobre la plataforma Nonsequitur Foundation os remito al texto aparecido en el número 12 de la revista Margen, páginas 14 y 15.

¿Cómo concibes la relación del espacio y el tiempo durante las actuaciones?

A. Homler: En una performance improvisada me resulta muy difícil estimar el paso del tiempo. Hace poco compré un anticuado reloj de arena para colocarlo en mi mesa sonora y así saber donde estoy en el tiempo y espacio de la realidad local. Me pareció un objeto mucho más humano que otro

reloj normal. El tiempo emocional parece más profundo y lento que el tiempo oficial. Me gustaría crear la intemporalidad en una performance. Siempre notamos cuando el tiempo descarrila y nos sentimos liberados cuando el tiempo nos suelta

¿Cómo sientes la reacción de los aficionados durante esos conciertos?

A. Homler : La reacción depende del oyente. El mensaje no es literal, es más sutil. Es para las células del cuerpo, no tanto para la mente. Hay más de un cambio, que un impacto... un cambio a un hemisferio cerebral.

Quizá esa variedad de objetos que utilizas, además de la voz, es lo que atrae a la concentración del público en tus conciertos. Durante ese tiempo juegas con la intuición. Dentro de esa interacción, las instalaciones sonoras ocupan un lugar importante en tus performances. ¿Cómo se produce esa comunicación con el público?

A. Homler: Las instalaciones sonoras que hice en el pasado eran más como la narración de un ambiente determinado. Las historias estaban grabadas en cintas de cassette. 'My 1961 Cadillac with fins' se convirtió en 'The Whale'. Conduje a gente en el coche mientras una cinta reproducía la historia. Mi coche estaba arreglado como una capilla debajo del agua.

En 'On the Egyptian sleep of unopened books', reproduce en cinta una historia de mi vida en la librería donde yo trabajaba. Me dormía en la mesa de regalos donde mi trabajo consistía en apilar los libros de una manera determinada, construyendo una pirámide (¿para destacarlos?).

'The search for the letter R', contaba mi búsqueda de un entorno de ensueño. Al principio se desarrolló como una actuación, pero luego se convirtió en una instalación. En mis actuaciones más antiguas hablaba en inglés, además de mi propio idioma. Me gustaba la intersección de las realidades... lo real y lo irreal. Con el tiempo, el inglés se ha ido desvaneciendo.

¿De todas formas, las voces son el elemento primordial en tus composiciones?

A. Homler: Las voces son todo. La voz humana y las voces de los objetos que empleo pueden evocar muchas ideas.

No hay duda de que el movimiento juega un papel importante en el desarrollo de las piezas. Sonidos que sugieren movimiento en un marco o espacio que

normalmente es un teatro o una galería. ¿Qué circunstancias deben tenerse en cuenta si el espacio de la actuación varía?

A. Homler: Ya que los objetos y mi voz estarán amplificados... lo importante es si hay un sistema de sonido o no. Muy básico. Las diferentes circunstancias requieren preocupaciones distintas. Fuera o dentro, de día o de noche, está el público sentado o simplemente de paso. Todas estas son cosas a considerar. Dependiendo de estos factores sé que objetos llevar. Algunos son mejores en un gran espacio, mientras que otros son más delicados y son mejores para un espacio más íntimo.

DISCOGRAFÍA COMPLETA:

- **Breadwoman** (cassette, Pharmacia Poetica. PP011 (1985) **Anna Homler** y **Steve Moshier**.
- **Do Ya Sa Di Do** (AMF1031, 1992) **Anna Homler, Ethan Janes, Steve Moshier, David Moss, Bernard Sauser-Hall**.
- **Voices of Kwahn: Rebirth** (Max-Bilt 01005-84002-2, 2 cd's, 1993) **Nigel Butler, Mark Davies** y **Anna Homler**.
- **Sugarconnection: Alien Cakes** (No Man's Land, NML9420, 1994) **Axel Otto, Frank Schulte** y **Anna Homler**.
- **Macaronic Sines** (Lowlands, LOW 002, 1995) **Geert Waegeman, Pavel Fajt** y **Anna Homler**.
- **Switbox** (No Man's Land, NML9421, 1995) **Anna Homler, Frank Gratowski, Thomas Herberer, Axel Otto, David Moss, Jon Rose, Andres Boschard, Frank Samba, Otomo Yoshihide** y **Dieter Mandersheid**.
- **Voices of Kwahn: Silver bowl transmission** (North South Records, vok100 CD, 1996) **The Pylon King** (aka **Mark Davies**) y **Anna Homler**.
- **Voices of Kwahn. Peninsular Enclosure** (Swart Finger Records, SF015, 1997) **The Pylon King** (aka **Mark Davies**), **Dunderhead, Nigel C. Eaton, Juliet Mootz** y **Anna Homler**.
- **Corne de Vache** (Victo047, 1997) **Anna Homler, Geert Waegeman, Pavel Fajt** y **Koen Van Roy**.
- **House of hands** (ND, 2000) **Viola Kramer, Steve Roden, Nadine Ball / Alain Neffe, Lyn Norton** y **Anna Homler**.
- **Puppetina Piewacket!** (Pasha Nina Teen Recordings, 2005) **Stephane Payne, Ethan Holtzman** (acordeón) y **Anna Homler**.
- **Kelpland Serenades** (pfMentum, 2005) **Anna Homler** y **Liebig Stewart**.
- **Drift** (compilación, Swinginging Axe Productions, 2007) **Randy Greif, Anna Homler, Atom Smith, Brad Cooper**.
- **The many moods of bread and shed** (Orchestra Pit Recordings Co., 2012) **Anna Homler** y **Sylvia Hallet**.
- **Here here here** (pfMentum, 2014) **Michael Vlatkovich Quintet** y **Anna Homler**.
- **Cruzados**. Corte 17 del disco de libre descarga **Antonio Murga. Pandara's box compilación** (Endogamic, 2015)endogamic.bandcamp.com www.annahomler.com.

Rogelio Pereira

Traducciones: **Xoán Carlos Pérez Davila** (in memoriam) y **Chema Chacón**