

interview
entrevista

Chris Allen / The light surgeons

Chris Allen / The light surgeons

Mia Makela

¿Cómo describirías tu trabajo?

Actualmente estamos trabajando a través de plataformas de audio y vídeo, por lo tanto yo no me describiría a mí mismo como un artista 'visual' en tiempo real. Nuestro trabajo combina aspectos de filmación de documental, diseño de animación, fotografía y producción musical.

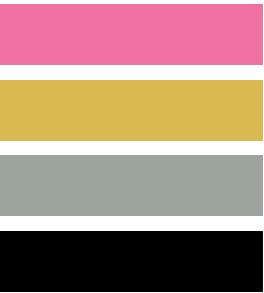
El trabajo de The Light Surgeons siempre ha abarcado diversos media explorados en un contexto en directo. Esto no siempre ha estado relacionado con la manipulación digital. Estoy interesado en la simple interacción de proyección, luz y sombras, así como en un enfoque personal para crear el contenido.

Nos fascinan los accidentes felices que tienen lugar en cualquier proceso pero especialmente en el de una performance en vivo.

How would you describe your work?

We are currently working across the audio and visual platforms so I wouldn't describe myself as a real-time "visual" artist. Our work combines aspects of documentary filmmaking, motion graphic design, photography and music production.

The Light Surgeons work has always spanned various different media explored in a live context. That might not always be about digital manipulation, I'm interested in the simple interaction of projection, light and shadows, as well as an in-camera approach to create the content. We're always fascinated by the happy accidents that occur in any process but particularly that of a live performance.

¿Cómo describirías el 'live cinema'? ¿Empleas este término para tu trabajo?

Prefiero describir lo que hacemos con este término que con el de Vjing, creo que con él se describe nuestro enfoque, puesto que trabajamos con estructuras narrativas dentro de un contexto performántico y no nos dedicamos meramente a crear imágenes aleatorias para música.

¿Cómo tenéis en cuenta el aspecto espacial de la performance?

Trabajamos con múltiples fuentes de proyección, por tanto, el aspecto espacial es muy importante para nosotros. Tener una instalación compleja siempre supone toda una lucha para lograr la adaptación de tu espectáculo a los distintos espacios, pero a menudo también puede dar lugar a posibilidades inesperadas. Nuestro espectáculo consiste en tres fuentes de vídeo y dos proyecciones de diapositivas, mezclándose proyecciones delanteras y traseras. Tenemos dos pantallas detrás del escenario y una gran cortina de teatro de gasa en la parte delantera para crear un efecto 3D a base de capas. Por supuesto, todo esto tiene que ser tenido en cuenta en el momento de crear y editar el material.

Técnicamente, hay que tener en cuenta muchas cosas. Siempre tenemos trabajo extra, planificar tal instalación, y muchas veces ello supone un gran esfuerzo, sobretodo si tienes que trabajar alrededor de otros performers en el mismo escenario. Siempre vale la pena hacer algo que no sea colocar una pantalla de vídeo detrás del escenario.

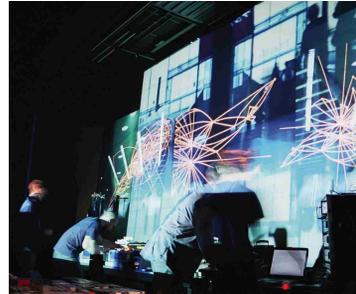
How would you describe "live cinema"? Do you use that term for your work?

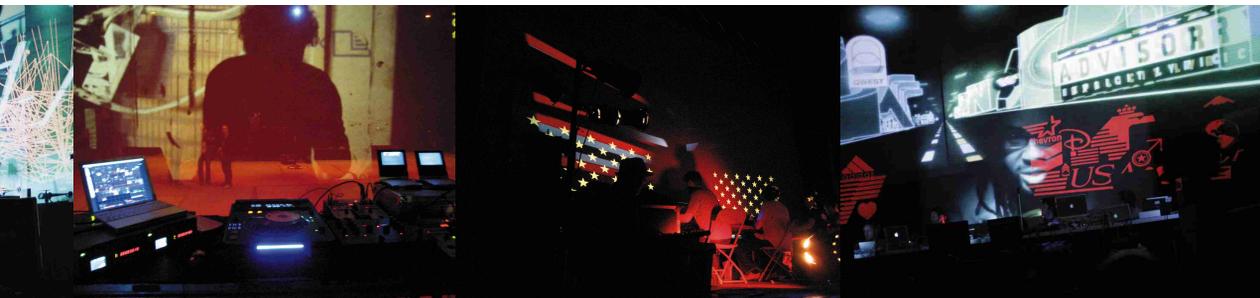
I prefer this description of what we do than the term Vjing, I think it describes our approach well as we work with narrative structures within a performance context and are not just creating random visuals to music.

How do you take into account the spatial aspect of performance?

We work with multiple sources of projection, so the spatial aspect is very important to us. Having a complex set up means it is always a struggle to adapt your show to different spaces but often that can throw up unexpected possibilities. Our show consists of three video sources and two slide projections, which are projected as a mixture of front and rear projection. We have two screens at the back of the stage and a large theatre gauze over the front to create a 3D layered effect. Of course, all of this has to be taken into account when making and editing the material.

Technically, there's a lot to consider, we always have to do that bit of extra work and planning to get this set up and sometimes it can be a real effort, specially if you have to work around other performers on the same stage. I always think it's worth doing something a bit different than one video screen at the back of the stage.

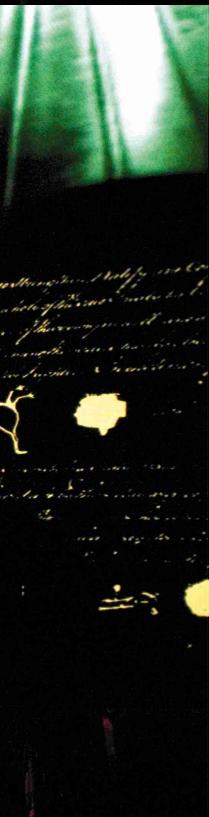

¿Cuál sería el espacio ideal para tu performance?

Mi espacio ideal sería algo a mitad de camino entre un club y un teatro, algo del tipo cabaret multimedia. Como nosotros mezclamos narración y música, es agradable tener a la gente esperando, sentada informalmente, pero también lo es darle la libertad de poder moverse por ahí. En nuestros espectáculos, el plano de proyección puede ser muy distinto según el ángulo desde el que se vea, por eso está bien darle a la gente la opción de explorar este aspecto. Sería un lugar con una pista de baile hundida, asientos agradables y acogedores dispuestos en diferentes niveles, ¡y un bar sin colas!

¿Cómo elaboráis vuestra performance?

Varía, dependiendo del proyecto. Pero en cuanto al espectáculo que estamos terminando: empezamos investigando y reuniendo material documental. Hicimos otra serie de investigaciones y de filmaciones, luego dedicamos un mes a grabar música y, finalmente, tres meses a la postproducción. ¡Y también una semana de ensayos! Esto no es lo normal, pero tampoco se trata de una obra normal.

What would be the ideal space for your performance?

My idea of space is something between a club and a theatre space, a sort of multimedia cabaret type of thing. Because we mix narrative and music it's nice to have people attending with informal seating but give the audience the freedom to move around as well. The laying of the projection in our shows can be very different when viewed from a different angle so it's nice for people to be able to explore that aspect. Somewhere with a sunken dance floor and nice cosy seating on different levels around the outside with a bar without a queue!

How do you build your performance?

It varies depending on the project, but with the show we are just finishing, it started with research and gathering some documentary material, another round of research and filming, a month of recording the music and then three months of postproduction. One week of rehearsals as well! That's not normal but this isn't a normal piece of work.

Me he dado cuenta de que utilizáis la voz en off como elemento, lo cual da continuidad y estructura narrativa a vuestro material...

Sí, estoy muy interesado en cómo funciona el lenguaje en general, nuestro nuevo espectáculo explora esto a través del concepto de mito: cómo las verdades se crean y se distorsionan. Me gusta explorar los espacios que hay entre la imagen, el sonido y la palabra hablada. Gran parte de nuestra obra temprana giraba en torno a la recopilación de buen número de entrevistas con gente durante nuestros viajes, las cortábamos con música transformándolas en una suerte de piezas para radio, y luego les añadíamos imágenes. Esto se convirtió en una especie de forma laxa, expresionista, de producción filmográfica, un collage que dejaba un mayor margen a la audiencia para interpretar la narrativa.

Me gusta mucho el espacio radiofónico, te permite imaginar, es triste que en nuestros días su importancia sea escasa con toda la pulcra animación 3D y su forma tan acelerada de edición propias de la cultura popular.

Gran parte del trabajo en la escena VJ puede verse desprovista de significado y de sustancia, o bien sólo es entretenimiento o bien sólo estética superficial. Éste es ciertamente el problema de trabajar con clubs. Yo intento introducir significado y narración en nuestros proyectos porque me gusta implicar a la audiencia y hacer que piense.

Quizá esto resulte un poco demasiado didáctico para la mayoría de audiencias de club, pero, como artista visual, creo que debemos sacar este área artística de su ámbito restringido para conectar con audiencias distintas. Es demasiado fácil predicar sólo a los conversos. ¡Hay tantas cosas de las que hablar en el mundo, tantas historias y cosas significativas que comunicar!

I've noticed that you use voice-over as an element, which gives continuance and narrative structure to your material...

Yes, I'm very interested in how language works in general, our new show explores this through the concept of myth, and how truths are created and distorted. I like to explore the spaces between image, sound and spoken word. Much of our early work revolved around collecting fairly random interviews with people on our various travels, we would cut them up with music and make them into a sort of montage radio pieces and then start adding visuals to them. This became a sort of loose, expressionist form of filmmaking, a collage that left more space for the audience to interpret the narrative.

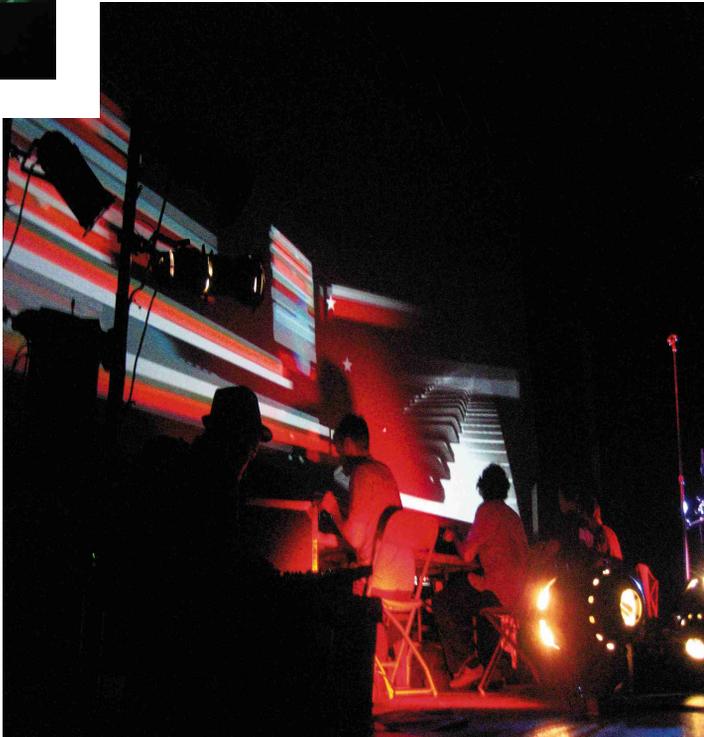
I love the space of radio, it allows you to imagine and that's sadly lacking these days with all the highly polished 3D animation and snappy editing in popular culture.

Much of the work in the VJ scene can be a bit devoid of meaning and substance, its either just entertainment or just surface aesthetics. That's the problem working in clubs really. I try to bring meaning and story telling to our projects because I like to engage the audience and make them think.

Maybe that's all a bit too didactic for most club audiences, but I think, as an AV artist, we need to push this area of art out there more, connect with different audiences. It's too easy just to preach to the converted. There's so much to talk about in the world, so many stories and meaningful things to communicate!

14¹⁵

¿Cómo colaboras en el grupo?

Hago de director. En la mayoría de proyectos trabajo con un productor independiente, e invito a diversos artistas y diseñadores a que colaboren sobre la base del proyecto. Estas colaboraciones varían en función del proyecto, a veces hago más de comisario y dejo a la gente que haga lo que le apetezca, en otros casos las colaboraciones dentro del grupo son más directas.

Dependiendo de en qué estadio del proyecto te encuentres, algunas personas son mejores para empezar un proyecto en sus inicios y otras lo son para cerrarlo al final.

Con el proyecto 'New Adventures' o 'True Fictions' (¡nuevo título!) he estado dirigiendo y produciendo el proyecto como un todo, lo cual implica trabajar en todos sus aspectos. Empecé con la fase de investigación, luego seguí con la filmación documental y con las entrevistas, también formando parte del equipo de producción con el veterano miembro de TLS, Rob Rainbow.

La música que grabamos en New York fue grabada y en parte arreglada por mi hermano Ben Allen, Dynamic Syncopation (Ninja Tune). Invitamos a unos veinticinco músicos a participar en las sesiones de grabación. Jamás había trabajado con ninguno de ellos. Así que se obtuvieron muchos resultados inesperados a lo largo del proceso.

De vuelta a Londres, he estado ocupándome de toda la postproducción audiovisual con una persona de mucho talento, Tim Cowie, con quien he estado trabajando intermitentemente durante los últimos años. Hay un par de temas que han sido producidos por otros artistas, como por ejemplo Scanone, aka Jude Greenaway, miembro de la antigua escuela de TLS, y Malcolm Litson, otro antiguo afiliado.

Ha sido un proyecto con una larga trayectoria que ha ido creciendo de forma bastante orgánica, pero creo que va a ser lo mejor que hayamos realizado en mucho tiempo. ¡Estoy impaciente por mostrarlo ya a la gente!

How do you collaborate in the group?

I operate as the director and work with a freelance producer on most projects and invite different artist and designers in to collaborate on a project basis. These collaborations vary depending on the project, sometimes I'm acting more as a curator and letting people do their own thing really, and with some projects there are more direct collaborations within the group.

It also depends on what stage of a project you're in, some people are better at opening things up at the beginning and other closing it down at the end.

With the New Adventures, or True Fictions (new title!) I have been directing and producing the project as a whole and that involves working on all aspects of it. I started out on the research and then began the documentary filming and interviews as part of the production with long time TLS member, Rob Rainbow.

The music that we recorded in New York was engineered and part arranged by my brother Ben Allen, Dynamic Syncopation (Ninja Tune). We invited about twenty-five different musicians to participate in the recording sessions, none of which I had ever worked with, so there are lots of unexpected results from that process.

Back in London, I have been doing all of the post-production on the video and audio with a very talented man called Tim Cowie, who I've been working with on and off for the past few years. A couple of the tracks have been produced by other artists, a track by Scanone, AKA Jude Greenaway who is an old school member of TLS and Malcolm Litson who is another long time affiliate.

It's been a long haul project and has grown fairly organically really, but I think it's going to be the best thing we have made for a long time. I'm just looking forward to showing it to people!

¿De qué forma se relacionan audio y vídeo?

En nuestro nuevo proyecto, las dos cosas se han realizado juntas en buena medida: todo el audio del espectáculo ha sido grabado en vídeo, y hemos mezclado y arreglado ambos a la vez.

¿Cómo ves el futuro de la creación visual en tiempo real?

Creo que será posible ver una mayor interacción entre la audiencia y el espectáculo, lo cual sería muy interesante; las posibilidades de la tecnología móvil pueden llevar a efecto algunos desarrollos inesperados en este área.

En este preciso momento, la cantidad de hardware y de instrumentos nuevos me resultan muy excitantes. ¡Acabo de iniciarme en el Midi! Estamos preparando un espectáculo en el que estrenaremos ese instrumento nuevo llamado TENORI-ON, que tiene un magnífico interface.

Estoy deseando dar mayor salida a nuestro trabajo mediante su publicación en la red y en formato DVD. Me gustaría desarrollar un sello para editar DVDs, impulsar nuevas e innovadoras vías para combinar impresión, web y vídeo multiangular en DVD.

A nivel general, necesitamos encontrar una manera de hacer que estas formas de expresión sean más sostenibles fuera del mundo corporativo de los sellos discográficos y de la esponsorización comercial. Estoy entusiasmado con la nueva oleada de empresas sociales y de vías a través de las que la audiencia puede invertir en el arte que le gusta. Hay aquí un enorme potencial para rodear las instituciones establecidas.

Por encima de todo, espero continuar siendo libre y vivir la vida realizando este tipo de proyectos.

What is the relationship between audio and video?

With our new project, the two have been made together pretty much, all of the audio in the show has been recorded on video and we have mixed and arranged both at the same time.

How do you see the future of realtime visual creation?

I think we might see more interaction between the audience and performance, that could be very interesting; the possibilities of mobile technology could bring about some unforeseen developments in this area.

The stream of new hardware and instruments are all very exciting to me right now, I've only just got into Midi! We're about to do a show to launch this new electronic instrument called a TENORI-ON which has an amazing interface.

I'm very keen to get our work out more by publishing it on the web and DVD, I'd like to develop a DVD label, push new and innovative ways to combine print, web and multiple angles of video on DVD.

On a general level, we need to start finding a way to make these forms of expression more sustainable outside of the corporate world of record labels and commercial sponsorship. I'm excited by the new wave of social enterprises and ways in which the audience can invest directly into the art that they like. There is huge potential to circum-navigate the established institutions.

Above all, I really hope to continue to be free and to make a living from doing these types of projects.

Chris Allen

Founder & Director The Light Surgeons' work spans a diverse range of media; print, photography, motion graphics, digital film production, exhibitions, installations and ground breaking live audio visual performances.
<http://www.thelightsurgeons.co.uk>

