

Indie Folk: Nuevo arte y sonidos del noroeste del Pacífico

El noroeste del Pacífico alberga un ecosistema artístico único en el que confluyen tradiciones artesanales, culturas preindustriales e historias de indígenas y colonos. *Indie Folk*, la primera exposición que explora estos temas, presenta diversas obras de dieciséis notables artistas de la zona. Sus obras, la mayoría creadas en la última década, representan una muestra de las prácticas artesanales y tradicionales que han llegado a distinguir el arte de la región. Los artistas, que pertenecen a varias generaciones y emplean diversos estilos y medios, se inspiran en la autenticidad y el ingenio del folclore y otros géneros artísticos arraigados en la experiencia cotidiana.

Las obras expuestas están hechas a mano, no son pretenciosas y pueden difuminar la línea que separa la funcionalidad de la estética. Cestas tejidas inmaculadas y objetos de madera labrada se mezclan con obras improvisadas que emplean materiales recuperados. Para los artistas, tanto acolchadores de patchwork como pintores abstractos, los conocimientos heredados y el espíritu rural y obrero de arreglárselas con lo que se tiene son tan fundamentales como la historia del arte y la técnica de estudio.

Si bien la artesanía y la materialidad son los pilares de la mayoría de las obras de la exposición, algunas incluyen fotografía y vídeo. Independientemente del medio, las obras reflexionan sobre el sentido del lugar y la identidad que engendran las pequeñas ciudades y comunidades rurales en una era digital y global.

Una selección de música Indie Folk, un sonido nacido en el noroeste del Pacífico, suena por todas las galerías, impregnándolas del ambiente relajado de un porche y, al igual que el arte, ofreciendo una nueva visión de las tradiciones folclóricas.

Organizada por el Museo de Arte Jordan Schnitzer de la WSU y comisariada por Melissa E. Feldman. La Fundación Samuel H. y Patricia W. Smith, la Fundación Mildred S. Bissinger, Nancy Spitzer, Patrick y Elizabeth Siler, así como miembros del Museo de Arte Jordan Schnitzer de la WSU han financiado esta exposición.

Sonidos del noroeste del Pacífico

El género musical Indie Folk del noroeste puede significar muchas cosas diferentes para distintas personas. Nuestra región alberga muchas culturas que han adaptado su música folclórica tradicional al mundo moderno. Esta lista de reproducción podría estar repleta de cantantes de la nueva escuela o de bandas de góspel de la iglesia negra o de hip hop casero lo-fi, y el término "Indie Folk" se aplicaría a todos ellos.

El mundo exterior tiende a ver el Noroeste como una escena musical un poco "blanda" y no andan muy desencaminados. El ambiente aquí es excepcionalmente suave. Incluso el punk y la música de vanguardia del Noroeste parecen tener bordes más suaves que las escenas comparativas de otras partes de los Estados Unidos. Los cielos son grises, los árboles verdes y la música es dulce y de acordes menores.

Todos los artistas de esta lista trabajaban de día sin dejar de producir música. Todos son de clase trabajadora firmemente. Fred y Toody Cole, de Dead Moon, construyeron su propio pueblo fantasma del Oeste, tenían una tienda de todo a un dólar llamada Buckaroo y trabajaban en la construcción y la lavandería. Michael Hurley era reparador de ocho pistas y cultivaba chirimivías. Brian Mumford (Dragging an Ox Through Water) trabaja como bibliotecario y proyeccionista de cine. Ural Thomas sigue trabajando en la construcción a sus 82 años. Todo esto es auténtica música folk de clase trabajadora. Sí, esta música es suave. Sin embargo, también se gana dura, honesta y ferozmente independiente.

-Eric Isaacson, fundador y propietario de Mississippi Records, Portland, Oregón.

Michael Hurley "En el jardín" (1991)

Michael, el artista Indie Folk original del Noroeste, lleva en esto desde principios de los 60 y sigue grabando discos y actuando en todas partes, desde barbacoas en el patio trasero hasta espectáculos en Europa con audiencias de más de 1.000 personas. También es un consumado pintor, escritor, agricultor y reparador de reproductores de ocho pistas.

Ural Thomas "Smile" (2018)

Ural lleva tocando música en el norte de Portland desde finales de los años cincuenta. Luego de un breve periodo como telonero de artistas como James Brown y Otis Redding, Ural se instaló de nuevo en Portland y decidió mantener una carrera musical de bricolaje discreta solo dentro de su vecindario. Grabó este disco de folclor casero con un batería de 10 años e imprimió solo 300 copias del single para demostrar a los jóvenes que se reunían en su casa que podían hacer cualquier cosa. Ural construyó su casa en los años sesenta completamente con "cosas que sacó del río Willamette" y aún vive en ella, donde organiza sesiones de jam en las que participa gente desde ocho a noventa años.

Ted Lucas “Baby Where You Are” (1975)

Ted Lucas era un cantautor del sur de Oregón que solo grabó un disco en 1975. En un momento dado, Ted trabajó como “especialista en cuerdas exóticas” de Motown, tocando la balalaika, el sitar, la guitarra acústica de 6 o 12 cuerdas y otros instrumentos en discos de músicos como Stevie Wonder y The Temptations. Ted también formó varias bandas, como The Spike Drivers, The Misty Wizards, The Horny Toads, Ted Lucas & the Phasers, The Androids y Boogie Disease. Su música en solitario es de lo más casera e íntima.

Luz Elena Mendoza “Ojos Del Sol” (2017)

Esta es la vocalista de la banda de Indie rock de Portland Y La Bamba interpretando un número en solitario que escribió y grabó en 2017. Luz es una mexicana estadounidense de primera generación. Ella mezcla los sonidos de las canciones rancheras, corridos, boleros y huapangos que creció escuchando con los sonidos modernos de la estética cantante-compositor/rock del Noroeste.

Brian Mumford “True & False Comforts” (2014)

Brian Mumford utiliza electrónica casera sensible a la luz que responde al parpadeo aleatorio de una vela para determinar muchos de los sonidos de sus canciones. Ha tocado en la banda de art punk Sun Foot con los artistas locales Chris Johanson y Ron Burns, así como en un millón de bandas DIY como Jackie-O Motherfucker y Deep Fried Boogie Band.

Sávila “Fantasía” (2015)

Esta es la primera grabación de Sávila, una banda de folk/psych/cumbia DIY de Portland. A veces actúan con decorados elaborados abstractos y marionetas. La guitarrista Fabi Reyna lleva tocando en bandas de rock de Portland desde los 13 años y es la fundadora y editora de She Shreds Magazine, una publicación dedicada a arrojar luz sobre las mujeres y los guitarristas no conformes con su género. El percusionista Papi Fimbres literalmente ha tocado en cientos de bandas del Noroeste, de estilos que van desde el punk al hip hop, pasando por la vanguardia. La cantante Brisa González es una artista multimedia y titiritera que solía trabajar como payasa en el circo Ringling Brothers.

John Fahey “Remember” (1983)

Después de una exitosa carrera como folkie de guitarra acústica que abarcó desde los años 60 hasta los 80, Fahey pasó sus años otoñales en el Noroeste interpretando sobre todo música noise de vanguardia. Grabó esta canción única como parte de su último álbum junto al río Willamette, en el estudio de Mike Lastra (de la banda de noise Smegma).

Dead Moon “Unknown Passage” (1989)

Dead Moon puede considerarse la banda más importante del Noroeste. Fred Cole tocaba en bandas independientes de Portland desde los años sesenta. En 1988, a los 40 años, fundó Dead Moon con su esposa Toody en el bajo y el cuentista local Andrew Loomis en la batería.

La banda permaneció unida durante los siguientes 18 años y publicó 12 álbumes y realizó giras por todo el mundo. Rechazaron ser teloneros en la gira "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana y decidieron tocar en pequeños bares de Nueva Zelanda. Se les conoce sobre todo por ser la banda definitiva del bricolaje: lo hacen todo para sus propios discos, desde el diseño hasta el corte en su propio torno, pasando por la grabación, la edición y la distribución.

Fred Louis y Ella Thompson "Haida Song" (1986)

Se trata de una grabación realizada por miembros de la tribu Nootka del noroeste del Pacífico canadiense. Este tema es tradicional, pero el melodicismo se relaciona más con un flujo y una estructura pop. No es una canción muy antigua, sino más bien una invención moderna de los cantantes. Se puede considerar una ambientación de tiempo y lugar en el Noroeste, un recordatorio del sonido de la región 10.000-20.000 años antes de que se construyera todo esto aquí.