

Alla ricerca di sé nel labirinto del dolore

BETWEEN ADRENALINE AND PAIN

Finding ourselves in the labyrinth of grief

bile, rimane almeno la consolazione della produzione artistica. Citando la *Fenomenologia di Scars*, a cura del gruppo stesso, «il dolore è la chiave di volta del pionierismo artistico» in quanto atto di ribellione dell'artista (inteso come qualsiasi individuo capace di produrre arte, di qualunque tipo) contro la staticità e l'oppressione di una metaforica «nicchia luminosa», che oggi chiameremmo forse “comfort zone”, che impedisce la progressione dell'individuo e di conseguenza ostruisce il suo atto creativo.

In realtà, il concetto è facilmente riassumibile: il segno che il dolore lascia sull'artista è ciò che mette in moto il processo artistico stesso; processo, questo, che culmina con il lascito di un segno tangibile (l'opera d'arte). Questo atto di vera e propria maieutica, dunque, non fa altro che trasportare, in un certo qual modo, il segno dall'interno all'esterno.

Tuttavia, tale prodotto, per quanto alto, sublime e raffinato, non potrà mai risanare lo squarcio che gli ha dato vita. I fiori che vediamo dietro alla tela stracciata, in copertina, sono fittizi: ci ricordano che «al di là delle aperture non c'è realmente un altro mondo ma solo l'illusione dello stesso». Ma se questa è la conclusione, come si dipana il filo che conduce l'ascoltatore, un “Teseo 2.0”, attraverso questo sentiero?

Non a caso, nel pezzo di apertura, *Into the labyrinth*, i Trauma Forward ci avvertono che non sarà così facile ritrovarsi. Anche quando ciò che ci circonda appare familiare, esso può nascondere insidie ad ogni angolo. E se, parafrasando il breve testo

capacity to make us see the music, making it tangible, turning it in an entity that all the five senses can enjoy. Lifting up the disc, that shows a lock-shaped pupil, we get in a long and narrow hallway, that ends with a door that emanates a bright light: the journey has officially started.

As already said, pain is the common theme of this work, analyzed by many points of view, while the investigation carried out is about knowledge, particularly of ourselves. These two themes, closely linked to each other, intertwine along the 12 tracks; surely pain is used as a lens to see inside and, possibly, know ourselves. But while it's not easy to reach this purpose, at least it remains the consolation of the artistic production. To quote the *Phenomenology of Scars*, written by the band itself, «pain is the keystone of the art pioneerism» in that is the artist's act of rebellion (here artist is meant as anyone capable of producing art, of any type) against the static and the oppression of a metaphorical «shining alcove», that nowadays we may call “comfort zone”, that prevents the progression of the individual and consequently obstructs their creative act.

Actually, we can easily summarise this concept: the sign that pain leaves in the artist is what makes the artistic process start: process, this, that culminates with the production of a tangible sign (the work of art). So, this act of actual maieutics just moves the sign from the inside to the outside.

Nevertheless, such product, however refined, sublime and sophisticated, will never heal the gash that gave it life; the flowers we

Dal booklet: / From the booklet:
 "Sundown living puppet"

del brano, l'unica eredità che l'uomo può lasciare nel mondo è la gioia di vedersi morire, in *Red Shadow* è nell'altro che continua la ricerca di se stessi. Questo pezzo, forse il migliore dell'intero album, riempie ogni angolo di silenzio e sembra poter essere la chiave della conoscenza: è il bellissimo inganno di *Scars*, che con i suoi suoni, le sue melodie, ci fa sognare, ci porta nell'abisso per poi tirarci fuori con una boccata d'aria fresca; un attimo pare volerci ricordare che ci sarà sempre speranza, per poi riportarci davanti alla tela strappata, sussurrando dolcemente che «the dream plant has been closed».

Se questa seconda traccia vale già da sola il prezzo del viaggio, siamo solo all'inizio del cammino. *Sundown Living Puppet*, con il suo susseguirsi di intrecci al pianoforte, ci fa desistere dall'idea che sia quella dell'inconscio la via da percorrere. Anche qui, la parte conclusiva, con i suoi archi delicati

see behind the torn up canvas, on the cover, are fake: they remind us that «over the tears there is not an actual world but only the illusion of it».

But if this is the conclusion, how does the thread that leads the listener – a "Theseus 2.0" – through this path unravel?

It is not a case that in the opening track, called *Into the labyrinth*, *Trauma Forward* warn us that it won't be so easy to find ourselves. Even when what surrounds us seems familiar, danger hides at every corner. And if, to paraphrase the short lyrics, the only heredity one can leave in this world is the joy of seeing themselves die, in *Red Shadow* there's an attempt to find ourselves in other people. This track, probably the best of the entire album, fills every moment of silence and seems to be the key of knowledge: this is the beautiful lie of *Scars*, that with its

ti e malinconici, trasporta l'ascoltatore in un'altra dimensione, dove per un attimo è possibile abbandonarsi al nostro buio interiore, che non ci fa paura, ma anzi ci avvolge in un tenero abbraccio. Ci destiamo, seppur non bruscamente, con *Cloud in a bottle* e il suo incalzante riff di chitarra elettrica, che pare ovattata, distante, come se il suono fosse in perenne movimento intorno a noi; ci ricorda che sono i nostri occhi, a volte, a riempire ciò che si guarda e non il contrario. Il discorso viene portato avanti dalla svolta elettronica di *Sometimes I Feel*, che vuole confermare quanto detto in precedenza aggiungendo che i nostri sensi sono spesso inaffidabili e conoscersi tentando di proiettare la nostra figura verso l'esterno potrebbe rivelarsi un ennesimo fallimento.

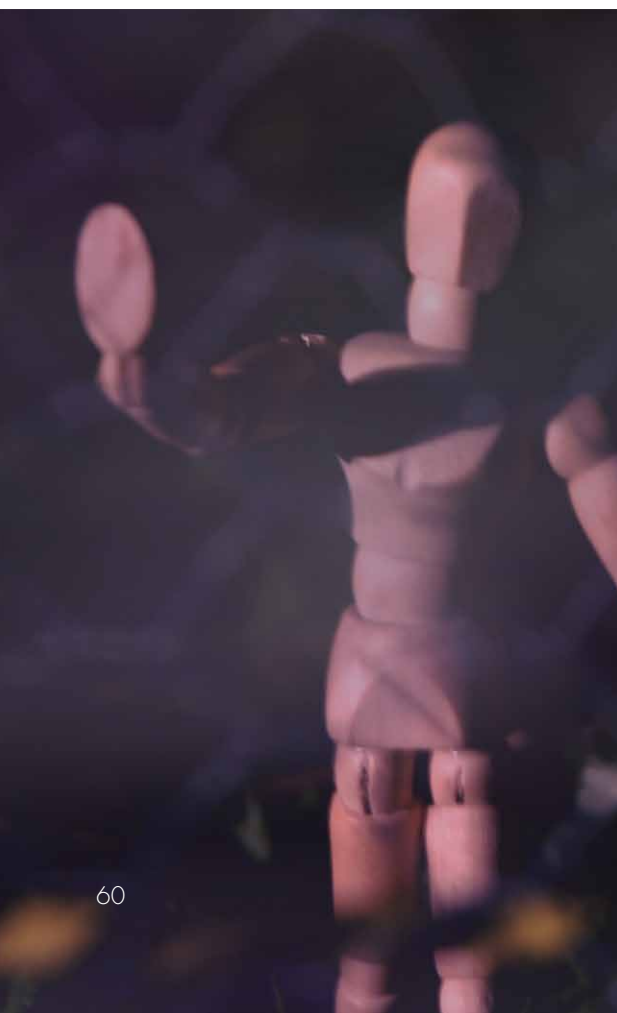
La prima sosta di questo lungo ed este-

sound, its melodies, makes us dream, brings us down to the abyss and then up with fresh air; now it seems to tell us that there will always be hope, and then shows us again the torn up canvas, gently whispering that «the dream plant has been closed».

Although this second chapter is already worth the ticket for this journey, it's only the beginning. Sundown Living Puppet, a succession of entanglement with the piano, makes us desist from the idea that the way to go is that of the unconsciousness. Here, too, the closing part brings the listener into another dimension, thanks to the delicate and melancholic strings score, where we can surrender to our inner darkness, that isn't scary, but surrounds us like a sweet hug. We gently "wake up" with Cloud in a bottle, and its ever-increasing electric guitar riff, that sounds muffled, distant, as if it was moving around. It reminds us that sometimes our eyes fill what we see, and not the opposite: and this idea is carried on in the electronic breakthrough of Sometimes I Feel, that confirms what already said, adding that our senses are not reliable, and to try to know ourselves projecting our figure on the outside may be another failure.

The first stop of this long and exhausting journey is represented by the sixth track, Waiting's Four Seasons. A real breeze in the form of music, that readies the ears for the title-track, one of the most intriguing and complex moment of this work. Scars reflects on pain as such, and on the distinction between the physical and spiritualist ones. The first, often used to overcome and to cover the second, stops the already-started process of self-discover: even though it's possible to go this way («body can anaesthetize your mind with blood and scars»), expressed by the distortion of the voice effects and the metal sound of the guitar, actually it's not the way to go, and we, "puppets" on this path, are aware of that.

Sense of consciousness, a clearly iberian

Dal booklet: / From the booklet:
"Scars"

nuante viaggio corrisponde alla sesta traccia dell'album, *Waiting's Four Seasons*. Una vera e propria brezza sotto forma di musica, che prepara l'orecchio alla title-track, uno dei capitoli più intriganti e complessi di questo lavoro. *Scars*, per l'appunto, si sofferma sul dolore in quanto tale e sulla distinzione tra quello fisico e quello spirituale. Il primo, spesso usato dall'uomo per sopraffare e coprire il secondo, blocca il processo di auto-scoperta ormai in atto. Per quanto questa strada sia possibile («body can anaesthetize your mind with blood and scars»), espressa dalle distorsioni degli effetti sulla voce e dalla chitarra dal sapore squisitamente metal, non è quella da seguire, e noi, "pupazzi" su questo sentiero, ne siamo consapevoli.

Sense of consciousness, pezzo dallo spiccato gusto iberico, se non propriamente gitano, incomincia a tirare le somme delle scoperte sin qui fatte. Amore e dolore,

style track, starts to draw conclusions from the findings that have been made by now. Can love and pain, so strictly linked, be the right way to go in order to get knowledge? It seems to be a window open to a positive response, and it's represented by the different layers of synthetizers of *Foggy Hills*. This electronic-experimental suite, repetitive and hypnotic, is interrupted by a sharp guitar, that disappears as it had come, to come back again with the already mentioned synths to make a mix of two apparently-incompatible elements, that can go together instead, just like the love/pain combination.

But there is no time to think about it, because the angry, hard-edged and almost

Dal booklet: / From the booklet:
"Foggy hills"