

H3

HEADS
Collective
Showcase
issue 3

Carlos
Casas
Siberian
Fieldworks

H – HEADS Collective Showcase is a periodical which presents a series of projects and artists that reflect the Heads Collective approach and philosophy, or which are admired by the group. Heads Showcase is open to anyone who wants to contribute or submit their projects or portfolios.

H – HEADS Collective Showcase è una pubblicazione periodica che presenta una serie di progetti e artisti che Heads Collective ritiene interessanti e di cui condivide l'approccio. Heads Collective Showcase è aperta a tutti coloro che vogliono contribuire e inviare i loro progetti o portfolio.

Carlos Casas filmmaker and visual artist. His work is a cross between documentary film, cinema, and contemporary visual and sound arts. His last three films have been awarded in festivals around the world from Torino, Madrid, Buenos Aires, and Mexico City and his video works have been presented in collective and personal exhibitions. In 2001 he started a trilogy of work dedicated to the most extreme environments on the planet, Patagonia, Aral sea, and Siberia. These photographs, and interview transcript are part of the Siberian Fieldworks, (Fieldworks#10) Captured in location in Chukotka, Northeastern Siberia in company of some of the world's last whale hunters.

Chukotka, Siberia
Russian Federation
Bering sea
N 65° 29.534'
W 171° 10.477'

Sept-Oct 2006
May-June 2007

Carlos Casas: regista e visual artist. Il suo lavoro spazia dal film-documentario, al cinema, fino alle arti visive e ai progetti sonori contemporanei. Le ultime tre pellicole che ha girato hanno vinto festival in tutto il mondo, a Torino, Madrid, Buenos Aires e Città del Messico, mentre i suoi video sono stati presentati in occasione di esposizioni collettive e personali. Nel 2001 avvia una trilogia di lavori dedicata agli ambienti più estremi del nostro pianeta: Patagonia, Lago di Aral, e Siberia. Queste fotografie e la trascrizione della sua intervista costituiscono parte integrante dei Siberian Fieldworks, (Fieldworks#10) scattati in loco a Chukotka, in Siberia nord-orientale dove ha incontrato alcuni degli ultimi cacciatori di balene al mondo.

page 5

To hunt we have to go to the ice edge, where hunting is much easier, sometimes we have to travel for hours on the sledge, sometimes 70 or 80 km. When we arrive we just sit and wait for the seal to come to the edge and we shoot, then we take our walrus skin boat and we go out to catch it.

My youngest son is four years old. As my son grows up, I ask myself whether I'll manage to teach him what I know. I'd like to transmit to him the things I like. I would like him to become a hunter.

In winter nine months are cold and three months are warm. We survive the winter thanks to our summer hunt.

page 7

I'm Eddie Ripkhirgyn. I am a hunter. The Chukchi love what nature gives them, and try to give something back to nature in return. Of course we know our traditions and customs, and we try to follow them. Everyone follows their own traditions. We do what our parents showed and taught us. And we try to teach our kids in the same way. I love our traditional way of hunting.

page 9
 I love my dogs, and thanks to them I survive, and thanks to me, they survive. The better you feed the dogs, the better they work. During the summer we feed them every other day. So that they don't eat too much, but we give them a lot of water.

In the summer when we go to hunt far off the coast, sometimes we can see Alaska if the weather is good.

The evening before we go out on the hunt, we start to get ourselves ready. We get up very early-- around 3 AM. It's as if we have a reflex that gets us up that early. When it starts to get light, I harness up the dogs and go out to the edge of the ice. When there are a lot of seals, we try to hunt as much as we can. Because that's our pay, and so that we can have meat at home.

We go to the shore we prepare the harpoons and boys so from the sea shore we can observe the whale fountains, and then we go to hunt, some whales have sensitivity so they behave in ways we can not understand, some of them just go under water for long periods, sometimes they come out to gather some air, then we can understand whether the whale will be an easy catch or not. Through their fountains we can understand everything.

I've heard a story that we all come from a whale mother.

The whale is a very wise animal. When we hunt it, it tries hard to escape, and fights to survive like no other animal. Compared to other animals whales are very intelligent. Hunting is a sort of sacrifice.

When we hunt we think about which animals to take and which ones not to take. We try not to hunt more than what we need. And from what we hunt nothing is wasted. Every part of the whale is used. We tow our catch to Lorino, and there we pull it up on the beach and cut up the meat right away. People come and we give them whatever they ask for. Some want skin, some want meat, and some want innards.

page 11
I have a best and closest friend,
he is 10 years younger than
me, he grew up in front of my
eyes and my older brother
taught him, he is also a hunter.
His name is Pinavova (Vladimir
Piny), I can't live without him.
We always hunt together,
we go to fish together, we go
everywhere together, He helps
me and I help him. He is a very
faithful friend, never leaves me,
he worries a lot if I stay longer
somewhere, whenever I am
late he always looks for me.

Our main food is whale meat,
before the Perestroika, during
communism we were hunting
loads of whales and we could
find everything in our shops,
and when perestroika started,
for five six years we where not
hunting, there was nothing
in the shops, no sugar, no flour,
no basic necessities it was
a famine, then we decided
to start hunting again
and thanks to our hunting
we managed to survive

page 13

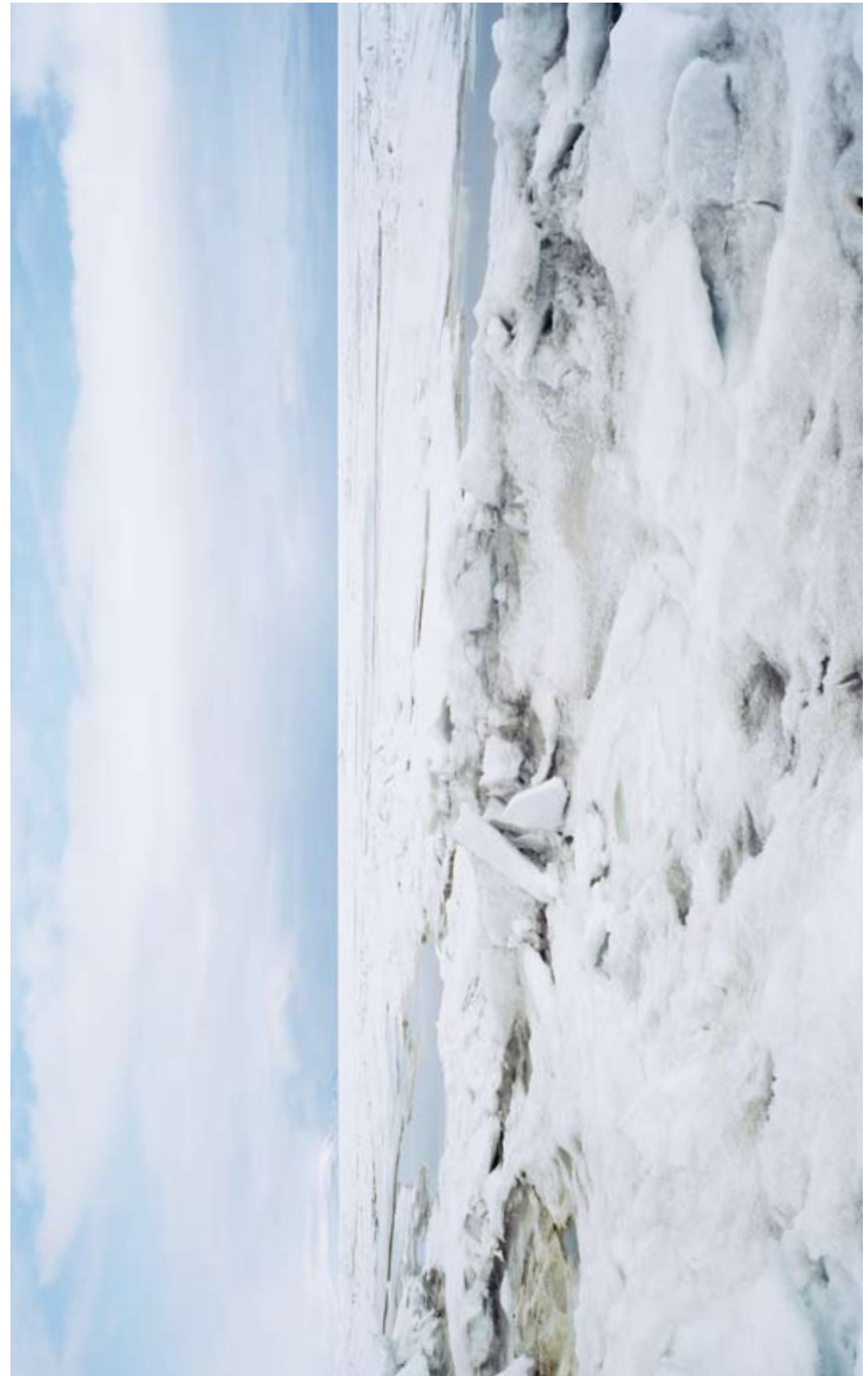
Three times I had the same dream... That I was at the edge of the ice and fell through, and started to drown. I look up and everything is blue, as if it's the sky, but then I understand that it's ice, and that I'm slowly sinking.

Feeding the spirits is also a part of hunting. When we start hunting in the spring, we take the first catch, cut up the meat into small pieces, and use these to feed the local spirits.

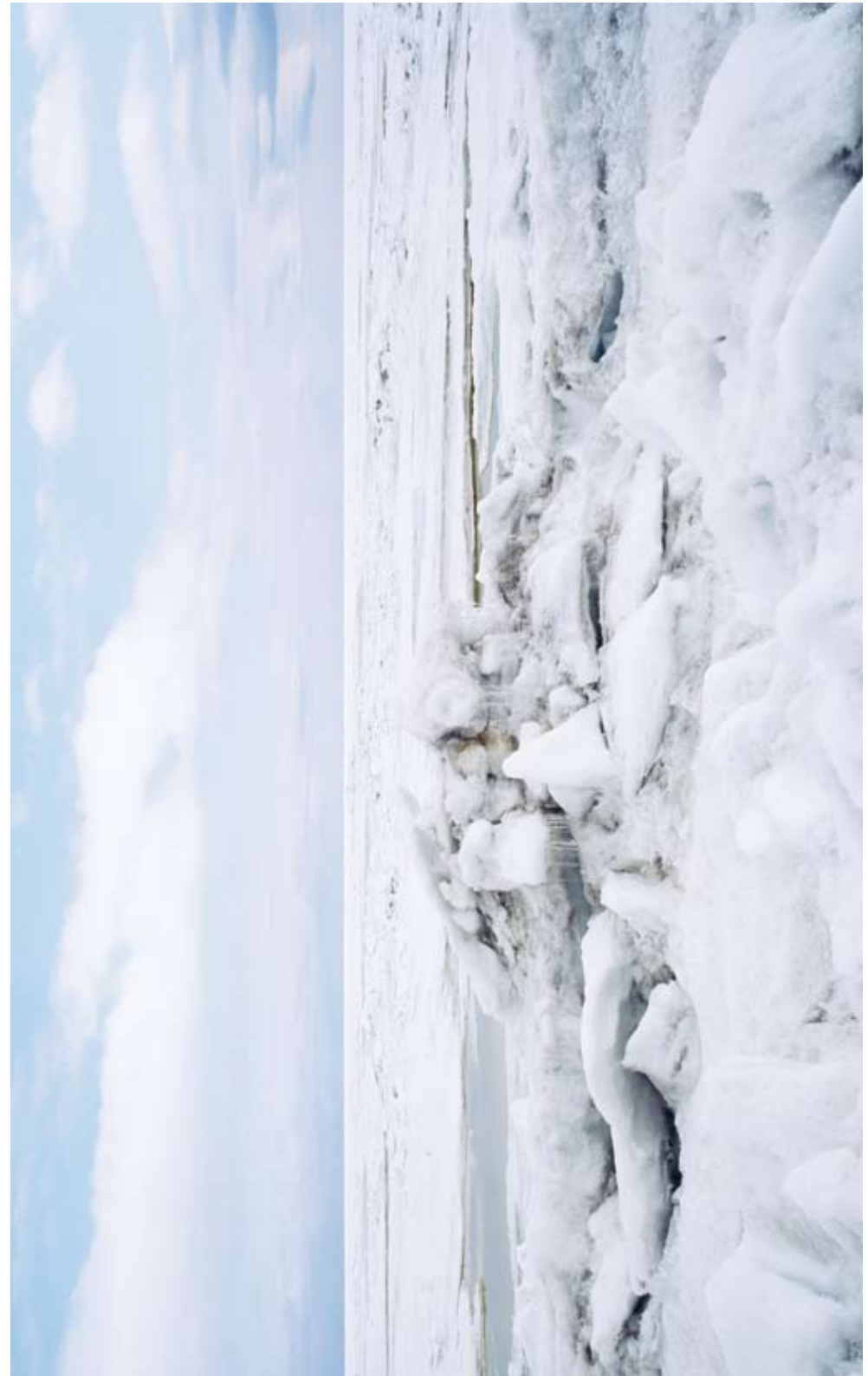
And we ask in Chukchi for the spirits to give us a lot of animals and good weather.

Hunting involves a lot of luck. And the hope of good luck is what keeps you going.

I don't know what will happen to us if hunting is prohibited. Chukchis have been hunters since the beginning of time.

page 17
I love winter, when the sea
becomes ice and we can go
out with the dogs to hunt seals.
Sometimes when it's still
dark I ride the dogs on ice,
It is so beautiful and quiet.

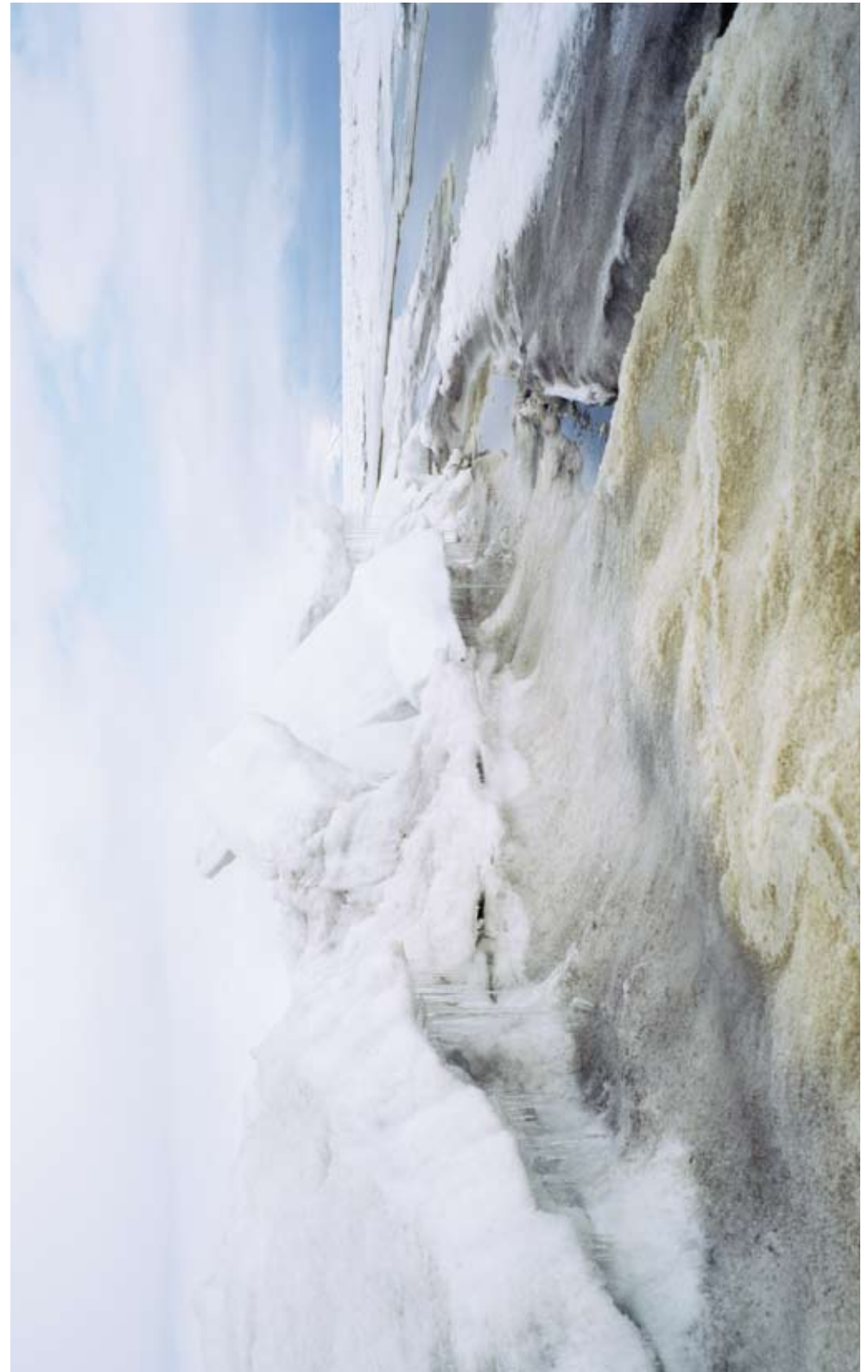

page 19
Sometimes it is very difficult to leave the coast because the ice has started to melt and rivers of water run all along the coast and we have to go very far away to leave onto the ice

Hunting is a very big excitement, it makes me wake up every morning.

On my first whale hunt I felt worried and excited. It was the first time I hunted a whale. I had a feeling of pride that I could hunt such a big animal. I remember my first whale. When we were still hunting in boats without motor.

In my brigade, I know everyone well. I know who's a little lazy and who's not. I've worked with Arkasha, the boat driver, for a long time. Even though he's handling the wheel rather than wielding a harpoon, he's also part of the luck. Pinovova likes to sleep a lot. Often you have to wake him up to go hunting. He's a bit lazy. Lyonya is young, and he often oversleeps in the morning. My brother is also passionate about hunting. He comes early and starts preparing things. Vova likes to hunt walrus. He's skilled with the harpoon. Everybody in our brigade likes to throw harpoons.

Intervista con un cacciatore di balene.

pagina 7
Mi chiamo Eddie Ripkhirgyn. Sono un cacciatore. I Chukchi amano ciò che la natura dona loro, e, a loro volta, cercano di dare qualcosa in cambio alla natura. Naturalmente conosciamo le nostre tradizioni e i nostri usi, e cerchiamo di rispettarli. Tutti rispettano le proprie tradizioni. Noi facciamo quello che i nostri genitori ci hanno mostrato e insegnato. E cerchiamo di insegnare queste tradizioni, allo stesso modo, anche ai nostri figli. A me piace la caccia tradizionale.

pagina 17
Amo l'inverno, quando il mare diventa ghiaccio e possiamo uscire con i cani per andare a caccia di foche. A volte, quando è ancora buio, guido i cani sul ghiaccio. È bellissimo e pieno di pace.

pagina 5
Per cacciare dobbiamo raggiungere il bordo del ghiaccio, dove è molto più facile. A volte dobbiamo viaggiare per ore sulla slitta, qualche volta dobbiamo fare anche 70 o 80 km. Quando arriviamo ci sediamo e aspettiamo che le foche raggiungano il limitare della banchina ghiacciata: poi parliamo, prendiamo la nostra barca in pelle di tricheco e usciamo a prenderle.

Mio figlio minore ha quattro anni. Sta crescendo, e io continuo a chiedermi se sarò in grado di insegnargli quello che so. Mi piacerebbe trasmettergli le mie passioni. Vorrei che anche lui diventasse un cacciatore.

In inverno, nove mesi di freddo e tre mesi di caldo. Sopravviviamo all'inverno grazie alla caccia estiva.

pagina 9
In estate, quando andiamo a caccia lontano sulla costa, a volte riusciamo a vedere l'Alaska se il tempo è buono.

La sera, prima di uscire per la caccia, iniziamo a prepararci. Ci alziamo molto presto intorno alle 3 del mattino. È come se un riflesso spontaneo ci facesse alzare così presto. Quando inizia ad albeggiare, bardo i cani ed esco per raggiungere il limitare del ghiaccio. Quando ci sono molte foche, cerchiamo di cacciarne il maggior numero possibile, perché sono la nostra paga, è così che possiamo avere la carne in tavola, a casa.

Raggiungiamo la riva e prepariamo gli arpioni, e, ragazzi, così dalla riva del mare possiamo osservare le fontanelle delle balene, poi usciamo a caccia, alcune balene sono sensibili e si comportano in una maniera che noi non comprendiamo, alcune si immergono in acqua per lunghi periodi, a volte riemergono per respirare un po' d'aria, allora capiamo se la balena sarà un facile bersaglio oppure no. Osservando le loro fontanelle possiamo capire tutto.

pagina 19
A volte è molto difficile staccarsi dalla costa perché il ghiaccio ha iniziato a sciogliersi: fiumi di acqua scorrono lungo la costa e noi dobbiamo allontanarci molto per salpare dal ghiaccio. La caccia è un momento

di grande eccitazione, che mi fa svegliare ogni mattina.

La prima volta che sono andato a caccia di balene ero preoccupato ed eccitato allo stesso tempo. Era la prima volta che andavo a caccia di balene. Mi sentivo orgoglioso per il fatto di poter cacciare un animale così grande. Ricordo la mia prima balena quando ancora cacciavamo sulle barche senza motore.

Conosco tutti bene nel mio gruppo. So chi è un po' pigro e chi no. Lavoro da tanto tempo con Arkasha, che guida la barca. Che stia manovrando il timone o brandendo un arpione, anche lui è parte della fortuna. Pinovova ama dormire molto. Spesso bisogna svegliarlo per andare a caccia. È un po' pigro. Lyonya è giovane, e spesso dorme troppo la mattina. Anche mio fratello ama la caccia. Arriva presto e inizia a preparare le cose. Vova ama cacciare trichechi. È molto bravo con l'arpione. Tutti, nel nostro gruppo, amano lanciare gli arpioni.

pagina 9
Amo i miei cani, è grazie a loro che io sopravvivo, ed è grazie a me che loro sopravvivono. Se i cani sono ben nutriti, lavorano meglio. Durante l'estate li nutriamo un giorno sì e uno no. Così non mangiano troppo, ma diamo loro molta acqua.

Ho sentito una storia, secondo la quale tutti noi discendiamo da una madre balena.

La balena è un animale molto saggio. Quando la cacciamo, cerca con tutte le sue forze di scappare, e combatte per sopravvivere, come nessun altro animale fa. Rispetto agli altri animali le balene sono molto intelligenti. La caccia è una sorta di sacrificio.

Quando cacciamo pensiamo a quali animali prendere e quali lasciare. Cerchiamo di non cacciare più animali di quanti ce ne servano. E di quello che cacciamo nulla va sprecato. Noi usiamo ogni parte della balena. Trainiamo il nostro bottino fino a Lorino, là lo depositiamo sulla spiaggia e tagliamo subito la carne. La gente viene e noi diamo loro quello che ci chiedono. Alcuni vogliono la pelle, altri la carne, e altri le budella.

pagina 11
Il mio più caro amico ha 10 anni meno di me, lo ho visto crescere ed è stato allievo di mio fratello maggiore, anche lui è un cacciatore. Si chiama Pinavova (Vladimir Piny). Non potrei vivere senza di lui. Usciamo sempre a caccia insieme, andiamo a pesca insieme, andiamo ovunque insieme. Lui mi aiuta e io aiuto lui. È un amico molto leale, non mi lascia mai, si preoccupa molto se mi fermo più a lungo in un luogo, ogni volta che faccio tardi viene sempre a cercarmi.

Il nostro alimento principale è la carne di balena, prima dalla Perestroika, durante il regime comunista cacciavamo tantissime balene e potevamo trovare di tutto nei nostri negozi; quando è iniziata la perestroika, per cinque, sei anni non abbiamo potuto cacciare, non c'era nulla nei negozi, niente zucchero, niente farina, niente generi di prima necessità era la carestia,

poi abbiamo deciso di iniziare di nuovo a cacciare e grazie alla caccia siamo riusciti a sopravvivere.

pagina 13
Per tre volte ho fatto lo stesso sogno... Sono sul bordo del ghiaccio e cado, sto per annegare. Guardo verso l'alto e tutto è blu, come se stessi guardando il cielo, ma poi capisco che è il ghiaccio, e che sto lentamente sprofondando.

Anche nutrire gli spiriti fa parte dell'attività della caccia. Quando iniziamo la caccia in primavera, prendiamo le prime prede, tagliamo le carni in piccoli pezzi, e li usiamo per nutrire gli spiriti del luogo.

E chiediamo in Chukchi che gli spiriti ci concedano molti animali e bel tempo.

Cacciare è una questione di molta fortuna. E la speranza della buona sorte è ciò che ci fa andare avanti.

Non so cosa ci accadrà se verrà proibita la caccia. I Chukchi sono cacciatori sin dall'alba dei tempi.

Siberian Fieldworks
Fieldworks# 10
Photography Editions

Ice Edge series
Frozen coast series

page 5
Ice Edge I

page 7
Edward Rypkirghin

page 9
Dogs

page 11
Vladimir Piny

page 12
Ice edge II

page 13
Ice edge III (detail)

page 15
Frozen Coast I

page 17
Frozen Coast II

page 19
Frozen Coast III

page 20
Interview
with a Whale Hunter
Transcription
and Field notes.

page 1-24 (Cover)
Ice edge III (detail)

Siberian Fieldworks
Fieldworks# 10
Film Editions

Ambient Sound,
Field recordings and
Radio Frequencies.
Captured in location.
Shortwave KHz Range:
12000-600 AM -20 Hz

Tundra (36:16)
Double Screen
Projection and live media
Music by Sebastian Escofet.
Edition of 3+2

Borealis (5:39)
Single Channel projection
Shortwave radio signals.
KHz Range: 663-20 AM
Edition of 10

Ice Edge (20:00)
Single Channel
Loop projection
Edition of 3+2

Seal Hunt (48:22)
Single Channel
Loop projection
Edition of 3+2

Bay of dead (25:00)
Single Channel
Loop projection
Edition of 3+2

Whale hunt (40:00)
4 Channel
Loop installation
Edition of 2

Frozen coast (59:00/13:00)
Single Channel
3 Channel projection
Edition of 10

Additional Music
by Sebastian Escofet.

Screening format:
DVD, DVCAM
Shooting format:
DVCAM Color
Aspect ratio: 4:3

Siberian Fieldworks
Fieldworks#10
Sound Editions

Interview with a whale
hunter (20:00)
from the Audio CD release.
Siberian Fieldworks
Edition of 100
*Siberian Fieldworks is part
of a wider project dedicated
to Siberia.
Containing a documentary film,
film works, installations,
live media performances.

Also available: Hunters
since the beginning Time.
Documentary film
Color 87 min

Siberian Fieldworks
by Carlos Casas
Audio CD available at:
vonarchives.com

Siberiana
by Sebastian Escofet
Audio CD available at:
sebastianescofet.asterisco.org

Thanks:
Fabrica, RTSI,
Alexander Borodin,
Edward Rypkirghin
and family Vladimir Piny,
Federico Jolli,
Ted Levin,
William Fitzhugh,
Sergei Arutyunov,
Kirill Dneperovskiy,
Sebastian Escofet.

Galleries:
e/static, Torino
www.estatic.it
Galeria Davide Gallo, Berlin
www.galeriadavidegallo.com

Artist
Carlos Casas, Studied Fine Arts
and Cinema. In 1998 he was
awarded an Artist-in-residence
in Fabrica, research and
communication center of
Benetton. In 2000 his short
Film "Afterwords", produced
by Fabrica Cinema and Marco
Müller was selected for Venice
Film Festival 2000, Rotterdam
Film Festival and Reencotres
du Cinema in Paris 2001.
In 2001 he started a series
of documentaries for Colors
Magazine, in 2003 he developed
a 52 min documentary, "Rocinha.
Daylight of a favela" Shot on
location in one of the biggest
favelas in Rio de Janeiro. In 2004
he finished "Aral. Fishing in an
invisible sea" about the life of
the three remaining generation
of fishermen in the Aral sea,
which won the best documentary
award in Torino Film Festival
2004, and received the special
mention from the jury in
Documenta Madrid 2005.
In May 2005 he finished a 52 min
version of the Patagonia research
"Solitude at the end of the world"
which received the special prize
from the Jury in the Buenos Aires
International Film Festival 2006.
The Siberia film, Hunters since
the beginning of time is the last
chapter of a trilogy dedicated to
the most extreme environments
of the planet (Patagonia, Aral,
Siberia) and was awarded Best
Documentary Award in Mexico
International Film Festival 2008.
He is currently working on
a film about a cemetery of
elephants on the borders
between India and Nepal.

Artista
Carlos Casas ha studiato
Belle Arti e Cinema.
Nel 1998 gli è stato conferito
il riconoscimento "Artist-in-
residence" di Fabrica, centro
di ricerca e comunicazione
di Benetton. Nel 2000, il suo
cortometraggio "Afterwords",
prodotto da Fabrica Cinema
e Marco Müller, è stato scelto
per il Festival del Cinema
di Venezia, per il Festival
del Cinema di Rotterdam
e nel 2001 per i Reencotres
du Cinema di Parigi. Nel 2001
ha iniziato una serie di
documentari per la rivista
Colors. Nel 2003 ha realizzato
un documentario di 52 minuti,
"Rocinha. Daylight of a favela",
girato in una delle più grandi
favelas di Rio de Janeiro.
Nel 2004, ha terminato "Aral.
Fishing in an invisible sea",
sulla vita delle ultime tre
generazioni di pescatori
del Mare di Aral, lavoro che
ha vinto il premio come miglior
documentario al Festival
del Cinema di Torino, oltre
ad aver ricevuto la menzione
speciale dalla giuria del
Documenta Madrid nel 2005.
Nel maggio 2005, ha completato
una versione di 52 minuti sulla
ricerca in Patagonia "Solitude at
the end of the world", (Solitudine
ai confini del mondo), che ha
ricevuto il premio speciale della
giuria al Festival Internazionale
del Cinema di Buenos Aires,
nel 2006. Il film sulla Siberia,
"Hunters since the beginning
of time", è l'ultimo capitolo
di una trilogia dedicata agli
ambienti più estremi del pianeta
(Patagonia, Aral, Siberia)
e ha vinto il premio di Miglior
Documentario al Festival
Internazionale del Cinema
messicano, nel 2008.
Attualmente sta lavorando ad
un film su un cimitero di elefanti
al confine tra l'India e il Nepal.

carloscasas.net

HEADS

HEADS
Collective

via
Montello
83/15
31100
Treviso
Italy

tel +39 0422
302428

fax +39 0422
308654

info@
heads
collective.
com

www.
heads
collective.
com

Heads is a collective
of international creative
professionals coming
from different cultural
backgrounds that researches
and develops projects on
the crossover of art, visual
communication, design,
video, illustration,
photography and music.
Heads represents a new
way to conceive the creative
work: the core concept
is a real "collective"
with a central nucleus
that works with external
creatives and experts
that share the same vision.

Heads è un collettivo
di creativi, provenienti
da diverse esperienze
e background culturali,
che ricerca e sviluppa
progetti interdisciplinari
tra arte, grafica, design,
video, illustrazione,
fotografia e musica.
Heads rappresenta un
nuovo modo di concepire
il lavoro creativo in cui
il concetto di "collettivo"
si esplica in un nucleo
centrale attorno a cui
gravitano creativi ed
esperti che condividono
la stessa visione.

Thanks to

Tipografia **Asolana**

Printing Tipografia Asolana Srl
www.tipografia.com

3000 copies printed
Giugno 2008

Carlos Casas SIBERIAN FIELDWORKS

