

Industrial Records

Text: Martin Canova | Collaboration: Tomás Nochteff
Translation from Spanish: Cecily Doyle
Translation from English: Tomás Nochteff

English Version

Leaders are not essential

The first thing to bear in mind when discussing Industrial Records (IR) is that it isn't just a record label. And that without Throbbing Gristle (TG) IR doesn't make sense, it is virtually impossible to tell which of them came first.

TG came about as an evolution, an extension, a transformation of Coum Transmissions, and its whole history can be seen as a performance (or a series of performances) where the most radical modern art ideas: situationism, Viennese actionism, mail-art, Dadaism, futurism, minimalism, cut-up, concrete poetry, concrete music, pop-art – affect all aspects of the pop product, not just the music. The idea wasn't a new one. Velvet Underground, The Monks, Silver Apples, the Detroit proto-punk scene (Pere Ubu, Electric Eels, etc.) and the San Francisco scene (the groups that glued together Crypt Records, The Residents' label), Suicide and almost simultaneously the Sex Pistols, all tried it to greater and lesser extents. TG and IR's situations were different because they didn't have any artists or managers in the background, trying to turn a handful of musicians into "something else". They were artists and art history students who became musicians, managers and designers as part of a big experiment.

None of the members of TG (apart from Chris Carter), had any musical training or experience. Consequently they tend to be classified as anti-musicians; a definition that should to be used with care as there is more love than hate in their music.

What exactly did Genesis P-Orridge, Cosey Fanni Tutti, Peter Christopherson and Chris Carter see in the rock industry to make them centre their efforts there? For a start rock is another performance art. And the TG members listened to rock bands. They were fans of The Doors, the first Velvets, krautrock, Captain Beefheart, The Monks, The Stooges. It was this that drove them to get involved in the rock scene, to break it down in order to revive its primordial energy.

They used two fundamental tactics to cause maximum impact and break into the rock industry. The first was to keep total autonomy. They created their own label to keep control of their work information, dialogue and questions. The British Parliament so up in arms against TG. I guess it's and all the information (diffusion, presentation, mediation, promotion, and format) from start to finish. IR understood that information is everything and by managing their own they could do without critics and intermediaries.

Genesis P-Orridge: We would be writing about topics that were taboo except in the official media. So it was okay for the National Enquirer to write about the Sharon Tate murder, but for some reason, people were horrified that TG did. The original industrial sound was always meant to be almost the film soundtrack to the story. It wasn't meant to be entertainment as such. It was meant to be easier to understand if you were born and bred in England where the class system is still incredibly strong. My own theory was that we were touching on subjects that the Parliament, the people of power and money, even the big corporations, even the music business, the media - which are still to this day owned directly or indirectly by the rich and powerful Conservative - the main media I'm talking about - not your magazine - I think we were treading on their toes. We were basically suddenly "in their territory", discussing what they felt was their own property and not for the lower classes to discuss. We were meant to be their servants and raw materials for their use. We weren't meant to ask these questions and I think it caught them off guard. Because they considered "Popular Music" to be a non-threatening, controlled animal, that the brief moment of fear in the 60's had gone, and everyone had become

obsessed with being super-rich with their mansions and their models - the Rod Stewarts and everyone. And all of a sudden, just when they felt it was safe to leave alone youth culture and pop culture, a monster appeared again, and even more aggressive and directly confrontational and challenged them face-to-face, over issues that they thought were none of our business.

Characteristics that they share with industrial music: organised autonomy, interest in access to information and social control, use of synthesizers and "anti-music" along with extra-musical elements and shock tactics.

Essentially what makes industrial groups interesting isn't what they have in common but what makes them different. IR's output is very varied: for example: Clock DVA's debut, an improvised recording fusing metallic sounds with funk and soul recorded by two members of TG; the first Cabaret Voltaire; William Burroughs' experiments with a portable recorder; or "Slow Death", Leather Nun's strange and dark rock.

Peter Christopherson: "TG remains unique. For me, the multitude of other groups that followed in the so-called "Industrial" mould were, and continue to be a complete waste of time."

The more we look at industrial culture, the more it becomes clear that we aren't talking about "noise as music", it's more the idea that noise is as artificial as the rules of genre and structure. It's not about making new rules, "making the noise acceptable", it's about breaking the border, showing how far the field can be opened up in music, and in life.

Punk and Industrial were almost simultaneous and the most radical points of punk crossed over with the basic points of Industrial.

Peter Christopherson's was responsible for the Sex Pistol's first photo session. The Pistols were dressed as sailors and the poses were decidedly homosexual. The session took place but the photos were never published. Malcolm McLaren thought they went too far.

When Mark Perry (from Alternative TV and the fanzine Sniffing Glue) showed Genesis P-Orridge his famous flyer showing three guitar strings and the slogan "Now go and form a band", Genesis said: "Why three strings? Why not one? Why not none?" The TG worked on "Vibing up the senile man" by Alternative TV.

Genesis P-Orridge: Mark Perry is important because he has done so much and he's so young and he more or less created the whole fanzine scene himself, which is world-wide now. And he has had the courage to do records that people don't like. I think he's got a lot of courage. And he is important because he's not from an intellectual background and he's proved that an ordinary kid can do these things."

The cross over between the two scenes is endless. Members of Crass (who created Crass Records, and like IR created an aesthetic and a totally autonomous way of working) and Alternative TV have worked together with members of Psychic TV and other post-industrial groups like Nurse With Wound or Current 93.

If punk turned into a spread out mass revealing the contradictions and different motivations of the people who participated in it, TG's intellectual background and IR's total autonomy allowed them to maintain their drive and objectives true to their original ideas.

Cosey Fanni Tutti: "I don't think that our ideas are punk in the slightest. Punk is uniform, while industrial means a multitude of ideas. I don't think about what could be industrial because the only thing that matters to me is my own definition of industrial. Industrial rock doesn't have soul or honesty. I can't differentiate my ideology or political ideas from my work because all action is political. My ideology is simple: Don't put up with idiots and do it calmly. I have to be authentic, honest, open to experience, experimental and explorative in everything I do. It might seem to be a simple point of view but it is hard to put into practice and the results of these experiences and behaviour aren't always welcome. I don't beg or ask for anything, I would rather people think about my work for themselves and question everything that surrounds them. I hate the superficiality of society today and I have decided to distance myself from it for my own survival. Society and the record industry are both insatiable animals going round in a vicious circle full of absolutely nothing. It makes me sick to see the way they use the youth hungry for experiences."

IR was an anti-cultural company, successful enough for us to keep learning from it. While the work they managed there and the ideas they diffused are still valid we should keep writing about them. Especially considering that it was a company who tried to get to and affect as many people as possible. They didn't want to be liked, they wanted to mobilise, shock, create conflicts and "encourage individuality".

Chris Carter: Industrial Music as a genre has become a Frankenstein's monster and bears no relationship to what we started in the 1970s'. It has become just another metal bashing sub-genre of goth, punk and rock.

...

Industrial Records began as an investigation. The 4 members of Throbbing Gristle wanted to investigate to what extent you could mutate and collage sound, present complex non entertaining noises to a popular culture situation and convince and convert. We wanted to re-invest Rock music with content, motivation and risk. Our records were documents of attitudes and experiences and observations by us and other determinedly individual outsiders. Fashion was an enemy, style irrelevant.

We wanted to also investigate music as a Business phenomenon and propose models for entirely new and innovative modes of commercial operation. A parody and an improvement. Industrial Records was founded before any of thee better known of the English Independents and was at its close the 3rd largest, yet the most elusive. We wanted to make music and records more effective and relevant to our Industrial society, and we wanted to make business more efficient and creative as well. Industrial Records Limited was born. Named as the most unromantic yet appropriate title we could envisage. Big records companies produce records like cars; we are connected to a contemporary social situation, not a blues orientated past style; we work hard for what we want, we are industrious; we parody and challenge large industrial companies and their debasing ethics and depersonalisation; we work in an old factory; industrial labour is slavery, destructive, a redundant institution so we call it the Death Factory. Music From The Death Factory, from the world, from life. Records in English also mean files, documents, as collected by Government agencies, employers, schools and police forces. Our Records are a combination of files on our relationship with the world and a Newspaper without censorship. Monte Cazazza suggested our business slogan should be INDUSTRIAL MUSIC FOR INDUSTRIAL PEOPLE. You Get what you deserve. Or do you? Well, from the people with a vested interest in controlling and guiding society to follow their recommendations as to what attitudes you should have, what motivations should govern your behaviour and what goals you should be satisfied with, you DO NOT get what you deserve. You get what you are given, and what you are given is primarily conditioning that pushes you towards blind acceptance, wasted labour, frustrated relationships and a vast sense of hopelessness. We are trained to feel we are not responsible or in control of our society and world so that we will continue to let "Leaders" look after us like parents with retarded children.

Leaders are not essential, we are TAUGHT to believe we need them, that we are not able to assume responsibility for ourselves. Lies created leaders, lies perpetuate leaders, lies destroy joy and creativity and hope. There are NO LIES on these records, no one here is a leader. We assume full responsibility for ourselves. We will not be deflected from our destiny. OUR LIFE. There is currently a trend back towards total control and safety in the record and music industry. Groups are styled, hyped and successful before they even release a record. Old outlaws and thinkers are opting for security, comfortable records that apply radical discoveries to banal musical ends. Show business and its inherited goals and justifications are triumphant again. The public is seduced and cheated by emptiness packaged alluringly in cheap tinsel. Fear is the Government once more. On this record are people who were not afraid to think, did not avoid risks. People of all ages are here, from 16 years old to 70 years old. Truth and hope have no boundaries, no set style, they are implicit most clearly in the way you choose to live. The title of the last record issued by industrial tells the rest. "Nothing here now but the recordings."

Or perhaps there is...

Genesis P-Orridge. 1990.

Text taken from MUTE TG CD 1.

.....

Translator's note: Cosey Fanni Tuti's words were translated from a Spanish version.

Versión en Castellano

Leaders are not essential

Lo primero que hay que entender cuando hablamos de Industrial Records (IR) es que estamos hablando de un sello discográfico que no era simplemente un sello.

También que no es concebible entender IR sin Throbbing Gristle (TG), al punto de no poder determinar cuál es producto de cuál.

TG nació como una evolución, una extensión, una transformación de Coum Transmissions, y toda su historia se puede ver como una performance (o una serie de performances) en la cual las ideas más radicales del arte moderno –situacionismo, accionismo vienés, mail-art, dadá, futurismo, minimalismo, cut-up, poesía concreta, música concreta, pop-art- afectan no sólo la música sino todos los aspectos de un producto pop. La idea no era nueva: Velvet Underground, The Monks, Silver Apples, la escena proto punk de Detroit (Pere Ubu, Electric Eels, etc.) y la de San Francisco (los grupos que aglutinaba Crypt Records, el sello de los Residents), Suicide y casi simultáneamente los Sex Pistols probaron hacerlo en mayor o menor grado. El caso de TG e IR es particular porque detrás de ellos no había artistas o managers trabajando para convertir a un puñado de músicos en esa “otra cosa”, sino que ellos eran directamente artistas y estudiosos de la historia del arte que se convirtieron en músicos, managers y diseñadores como parte de un gran experimento.

Salvo uno (Chris Carter), ninguno de los integrantes de TG tenía formación o experiencia musical. Es por esto que se los suele clasificar como anti músicos. Calificación que hay que tomarse con cuidado ya que en sus intenciones hay más amor a la música que odio.

¿Pero qué es lo que exactamente vieron Genesis P-Orridge, Cosey Fanni Tutti, Peter Christopherson y Chris Carter en la industria del rock para centrar sus objetivos ahí? Para empezar, el rock es también un arte de performance. Y los miembros de TG escuchaban bandas de rock. Eran fans de The Doors, los primeros Velvets, el krautrock, Captain Beefheart, The Monks, The Stooges. Era eso lo que los impulsó a meterse en él, a destruirlo para revivir su energía primordial.

Para lograr impactar y colarse en la industria del rock, utilizaron dos tácticas fundamentales. La primera fue mantener la autonomía total. La creación de un sello para mantener el control no sólo sobre la obra sino también sobre toda la información (difusión, presentación, mediación, promoción, formato) desde el origen hasta el destinatario. En IR sabían que todo es información y que manejar la propia les permitiría prescindir de críticos e intermediarios.

Genesis P-Orridge: “Nosotros comenzamos a escribir sobre tópicos que eran tabú excepto en los medios oficiales. Así, era lícito que el Nacional Enquirer escribiera sobre el asesinato de Sharon Tate o sobre las atrocidades nazis, pero por alguna razón la gente se horrorizaba si TG lo hacía. El sonido industrial original no fue pensado para entretenimiento como tal. Fue creado para ser información, diálogo y preguntas. El Parlamento Británico alzado se puso muy en contra de TG. Esto es fácil de entender para alguien nacido y criado en Inglaterra, donde el sistema de clases es increíblemente fuerte. Mi propia teoría es que nosotros estábamos tratando temáticas que el Parlamento, la gente de poder y dinero, incluso las grandes corporaciones y también el negocio de la música y los medios (que hasta ahora son propiedad directa o indirectamente de los ricos y poderosos conservadores) consideran de su exclusivo derecho tratar. Nosotros estábamos repentinamente ‘en su territorio’, discutiendo lo que ellos sentían que era de su propiedad, algo impropio para las clases bajas. Se supone que nosotros somos sus sirvientes, material crudo para uso de ellos. No deberíamos tratar esas cuestiones. Los agarramos con la guardia baja porque ellos consideraban la música popular como algo no-amenazante, aquel breve momento de miedo en los ’60 había pasado, todos los rock stars se habían convertido en obsesivos del dinero, de mansiones y top-models, el estilo Rod Stewart. Y de repente, justo cuando ellos sentían que era seguro dejar sin vigilar a la cultura juvenil y la cultura pop, el monstruo apareció nuevamente y esta vez más agresivo y controversial y desafiándolos cara a cara sobre asuntos que ellos piensan que no son de nuestra incumbencia”.

Música industrial, características que comparten: autonomía organizativa, interés por el acceso a la información y el control social, uso de sintetizadores y "anti-música" junto con elementos extra musicales y tácticas de shock.

En la esencia de los grupos industriales, los puntos interesantes no son los comunes, sino los que los particulares. En IR se puede encontrar gran variedad: como el debut de Clock DVA, una grabación improvisada que fusionaba sonidos metálicos con funk y soul grabada por dos miembros de TG; los primeros Cabaret Voltaire; unos experimentos con una grabadora portátil de William Burroughs, o "Slow Death", un rock extraño y oscuro de Leather Nun.

Peter Christopherson: "TG es único. La mayoría de los otros grupos que siguieron en el hoy llamado 'molde industrial' fueron y continúan siendo una completa pérdida de tiempo". Avanzando en la cultura industrial, pronto nos damos cuenta de que no estamos hablando de "ruido como música", sino de que la idea de ruido es tan artificial como las reglas de género y estructura, de que no se trata de crear nuevas reglas, de "hacer aceptable el ruido", sino de destruir la frontera, de demostrar cómo puede ampliarse el campo de lo posible en la música, y por lo tanto en la vida.

El punk y el industrial fueron prácticamente simultáneos y los planteos más radicales del punk se cruzaban con los planteos básicos del industrial.

La primera sesión de fotos de los Sex Pistols fue encargada a Peter Christopherson. En ellas los Pistols estaban vestidos de marineros y en poses pronunciadamente homosexuales. La sesión se hizo, pero nunca vio a luz: a Malcom McLaren le parecieron demasiado fuertes.

Cuando Mark Perry (de Alternative TV y el fanzine Sniffing Glue) le mostró a Genesis P-Orridge su famoso flyer que mostraba tres acordes de guitarra y la leyenda "ahora andá y formá una banda", Genesis le dijo "¿Por qué tres acordes? ¿Por qué no sólo uno? ¿Por qué no ninguno?". Los TG colaboraron en el tema "Vibing up the senile man" de Alternative TV.

Genesis P-Orridge: "Mark Perry es importante porque ha hecho tanto y es tan joven, él mismo más o menos creó toda la escena de fanzines que ahora es internacional. Y ha tenido el coraje de hacer discos que a la gente no le gustan, creo que tiene mucho coraje. Y es importante porque no viene de un background intelectual y ha probado que un chico común puede hacer todas esas cosas".

Los cruces entre las dos escenas son constantes, miembros de Crass (que crearon Crass Records que como IR generó una estética y una forma de funcionamiento totalmente autónoma) y Alternative TV han colaborado con miembros de Psychic TV y otros grupos post industriales como Nurse With Wound o Current 93.

Pero si el punk se convirtió rápidamente en una masa dispersa que reveló las contradicciones y distintas motivaciones de las personas que participaban en el movimiento, el background intelectual de TG y la autonomía total de IR les permitió conservar las motivaciones y objetivos fieles a las ideas originales.

Cosey Fanny Tutti: "No creo que nuestras ideas sean punk de ninguna forma. El punk es uniforme, mientras que el industrial significa multitud de ideas. No pienso en nada que pueda ser industrial, porque lo único que me importa es mi propia definición de industrial. El rock conocido como industrial no tiene ni alma ni honestidad. No puedo diferenciar mi ideología e ideas políticas de mi trabajo porque cualquier acción es política. Mi ideología es muy sencilla: no soportar a los capullos y hacerlo tranquilamente. Debo ser auténtica, honesta, experiencial, experimental y explorativa en todo lo que hago. Es un punto de vista puede parecer simple, pero que es muy difícil de llevar a la práctica y el resultado de esas experiencias y comportamiento no siempre se reciben con agrado. Yo no suplico ni pido nada, prefiero que la gente piense por ellos mismos sobre mi trabajo y que cuestionen lo que les rodea. Odio la superficialidad de la sociedad actual y he decidido alejarme de todo eso por mi propia supervivencia. La sociedad y la industria del disco son ambas bestias insaciables que giran en un viscoso círculo vacío lleno de absolutamente nada. Me pone enferma ver la forma en que utilizan a la juventud hambrienta de experiencias."

IR fue una empresa contracultural lo suficientemente exitosa como para poder seguir aprendiendo sobre ella. Mientras que las obras que ahí se gestaron y las ideas que ahí se difundieron sigan teniendo vigencia se debe seguir escribiendo sobre ellos. Sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de una empresa que pretendía llegar y afectar a la mayor cantidad gente posible. No buscaban agradar sino movilizar, shockear, crear conflictos, “alentar la individualidad”.

Chris Carter: “Creo que la música industrial se ha convertido en el siglo XXI en un monstruo de Frankenstein que no guarda ninguna relación absolutamente con la música industrial de los '70 y '80.”

...

Industrial Records comenzó como una investigación. Los cuatro miembros de TG queríamos comprobar hasta qué punto se podía mutar y hacer collages con el sonido, hasta qué punto se podía presentar complejos ruidos no orientados al entretenimiento en el contexto de la música popular y en ese terreno convencer y convertir. Queríamos inyectar contenido, motivación y riesgo en el rock. Nuestros discos fueron documentos de actitudes, experiencias y observaciones nuestras y de otros individuos deliberadamente marginales. La moda era nuestro enemigo, el estilo era irrelevante.

También queríamos investigar la música en tanto fenómeno financiero y proponer modelos para una forma completamente nueva de operación comercial. Una parodia y al mismo tiempo un intento de perfeccionamiento de los sellos musicales, Industrial Records fue fundado antes que cualquiera de los más importantes sellos independientes ingleses y cuando cerró era el tercero en tamaño a pesar de ser el más esquivo. Queríamos hacer música y discos más efectivos y relevantes para nuestra sociedad industrial, y negocios más eficientes y creativos. Industrial Records Limited había nacido. Bautizada con el nombre menos romántico y más apropiado que pudimos encontrar. Las grandes compañías de la música fabrican discos como autos: conectamos con una situación social contemporánea, no con un estilo blusero del pasado; trabajamos duro por lo que queremos: somos industriales; parodiamos y desafiamos a las grandes compañías industriales y a sus humillantes prácticas de despersonalización: trabajamos en una vieja fábrica; el trabajo industrial es esclavista y destructivo, una institución superflua, así que la bautizamos La Fábrica de la Muerte. Música de la Fábrica de la Muerte, del mundo, de la vida. “Records” (discos) en inglés también significa documentos, archivos, los manejados por el gobierno, las agencias, los patronos, las escuelas, la policía. Nuestros “records” son una combinación de documentos de nuestra relación con el mundo y un diario sin censura. Monte Cazazza sugirió que nuestro eslogan comercial fuera MÚSICA INDUSTRIAL PARA GENTE INDUSTRIAL. Obténés lo que te merecés, ¿o no? Bueno, de la gente dedicada a controlar y guiar a la sociedad para que siga sus recomendaciones acerca de qué actitudes tenés que adoptar, de qué motivaciones deben regir tu conducta y de qué logros tienen que satisfacerte, vos NO obtenés lo que merecés. Obténés lo que dan. Y lo que te dan es un condicionamiento primario que te empuja a la aceptación ciega, al trabajo sin sentido, a la frustración en tus relaciones y a una enorme desesperanza. Estamos entrenados para sentir que no somos responsables y no tenemos injerencia ninguna en nuestra sociedad ni en nuestro mundo, y así continuaremos permitiendo que los “líderes” nos cuiden como hacen los padres con los niños retardados.

Los líderes no son esenciales, estamos EDUCADOS para creer que los necesitamos, para creer que no somos capaces de asumir la responsabilidad por nosotros mismos. Las mentiras crearon a los líderes y ellos se perpetúan a través de las mentiras, las mentiras destruyen la alegría, la creatividad y la esperanza. En estos discos NO HAY MENTIRAS, aquí nadie es líder de nada. Nosotros asumimos la completa responsabilidad por nosotros mismos. No seremos desviados de nuestro destino, de NUESTRA VIDA.

Una tendencia regresiva domina la industria de la música, ésta se dirige hacia el control total y hacia la ausencia de riesgo. Los grupos son diseñados, puestos de moda y convertidos en éxitos antes siquiera de sacar un disco. Antiguos fuera-de-la-ley y antiguos pensadores están optando por la seguridad, por hacer discos complacientes que convierten descubrimientos radicales en banales callejones sin salida para la música.

El show business y los objetivos y justificaciones que le son inherentes son nuevamente los que salen triunfantes. El público es seducido y estafado por un vacío atractivamente envuelto en brillante papel de regalo. El miedo nos gobierna nuevamente. En este disco hay gente que no tuvo miedo de pensar, que no huyó ante el peligro. Gente de todas las edades, de 16 a 70 años. La verdad y la esperanza no tienen barreras, no adoptan un estilo determinado, están

implícitas inequívocamente en la forma de vida que vos elijas.
El título del último disco editado por Industrial Records reza: "Nothing here now but the recordings" - Ahora ya no hay nada aquí salvo las grabaciones.

Pero quizás sí haya algo más...

Genesis P-Orridge. 1990.
Texto incluido en TG CD1 (MUTE).

.....
Nota del Traductor: Las palabras de Cosey Fanni Tutti fueron transcritas de una versión en castellano.