

Billy Childish

Text: Carlos Alonso
Translation from Spanish: Nick Dangerfield

English Version

The name of Billy Childish is inevitably linked in my mind to a kindly face, with typically angle shaped English features, a generous moustache and a funny hat similar to that of Sherlock Holmes. The aesthetics, which are connected to one of my favorite bands: Thee Headcoats. When I first discovered the band, thanks to a friend, whose vinyl collection is the source of half of my musical knowledge, I didn't know what was behind this figure. For a long period of time, he was only an excellent garage musician. But one good thing about this profession, rather than only writing about one's musical references, is to be able to discover many more new things too. Before I started writing this article, I only considered Childish's work outside of music as something of an accessory, a sort of complementary thing that made the musician more complex, more interesting but without the sufficient entity to deserve to look into it independently from the musical side.

In the mid 70's he decided to devote his life to art. He played all his cards in one hand and entered the prestigious Saint Martin art school, with the help of a grant for talented youngsters. He was aware that if he didn't make it, a life of jobs for unqualified people was waiting for him. This was in the mid 70s, when the context in England was grim, just before Thatcher, a horizon of unemployment and few hopes, the sediments where punk germinated. Childish is not unaware of this and he joins the Pop Rivets as vocalist. This was the first and, possibly, the less representative, of a long list of bands he was in who were obsessed with garage, 60s, r'n'b and blues.

Both in his music and in his artistic or literature work he has shown a strong independence in his criteria and an absolute loyalty to himself. A trait that I have always recognized in him is the total indifference with respect to the trends in any of his fields of work. His songs, same as his poems and paintings, have stayed the same without alteration. From Milkshakes to the Buff Medways, or the Mighty Caesars, have merely been vehicles for the uncontrollable creativity of Childish. With each of these bands he has continuously released records, even releasing various records in one same year.

With respect to the industrial part of the creative process, Childish has always defended a form of home made amateurism. Everything he has published under his own home label and book publisher, Hangman Books. His favorite way of recording records is to do it over a weekend in his house in Medway, first takes, live, a couple of microphones and a DAT.

He is, as an artist, a ferocious defender of figurative art. His attack on conceptual art started during his time in art school, as a result of which he was sacked in 1981. Some 20 years later he was one of the founders of the movement Stuckism, which he abandoned a couple of years later, though he continues to adhere 100% with their objectives and ideas. This movement is represented through about 130 groups in 34 countries.

Being as I am critical with ironic and conformist postmodernism, I am fully in agreement with Childish's ideas. It's about 'de-elite-ing' the artistic creation in the same manner as hardcore stripped the musical creation of its elite-ness.

Billy Childish plays once a month in the Dirty Water in London. His new band since August 2006 are the Musicians from the British Empire.

Quotes.

Compiled by Nommo.

"You see I don't want a job, I don't want to be a writer, and I've got no ambition to be a painter, I just like painting. I don't have any ambition to be famous. I wouldn't mind, but I don't want these things as jobs. Jobs involve turning what you do into misery. Becoming a professional destroys the fun of it; the idea of being something is just horrible."

"Everyone is creative, whether or not people are going to say this is a work of genius. But who gives a shit? Because most works of genius probably aren't, it's only a matter of opinion. I don't think it's necessary to be good at something to do something. If you've got to be good at it you'll never do it. I think it's essential to do a lot of things and not be good at them."

"I dislike lack of integrity. I dislike all of the ways the world of man tries to make us passive observers rather than participators."

"...You know, at Art School they say you can have this, this and this if you do this. And I don't mind doing this if it makes sense to me or if doesn't seem to be phoney or false but people are obsessed with the phoney and fake."

"People often have a problem with me, they'll want to work with me, but when they find out it's easy to work with me and I'm not really very special at all, they lose interest. Once they talk to me a bit, they realise that any projections of greatness they have are false, because I don't maintain them and I don't keep distance. I don't spend my time building that illusion. I spend my time taking it down."

"We are not pop stars, we are the real thing, and the real thing can never be in fashion."

"We are too interested in sound and being small scale. We don't want to hide behind volume and monitors, we want to close the 15 feet between us and the audience, to have true communication and show people how to do it for themselves."

"Painting is the only real anti-establishment..." "Ideas in the end are futile. The Young British Artists are purchased by bored middle-aged middle-class art collectors who like a bit of rough. And Damien Hirst's work wouldn't stand a chance outside a gallery, art that must be in a gallery to be recognised as art is not really art. Critics don't like what we Stuckists do because we're not scared of bad pictures"

"...we make choices about sound and how we record and that doesn't fit in with fashion, and I think fashion is what is wrong with society. Fashion means selling people what they didn't know they needed. People don't stop to think - the deepest they go is to be interested in something, and to just interest isn't good enough. For culture to matter it must be made with a passion. People just want entertainment..."

Versión en Castellano

El nombre de Billy Childish está inevitablemente asociado en mi cabeza con la imagen de una cara bonachona, de formas angulosas típicamente inglesas, con un generoso mostacho y un simpático sombrero a lo Sherlock Holmes. Una estética ligada a uno de los grupos que más me gusta: Thee Headcoats. Cuando los descubrí, gracias a una persona a cuya mina de vinilos debo la mitad de mi bagaje musical, desconocía todo lo que había detrás de esa figura. Durante mucho tiempo fue para mí sólo un excelente músico de garage. Pero si hay algo de bueno en este oficio es, más que poder escribir acerca de alguno de tus referentes personales, el poder aprender más cosas sobre ellos de las que imaginábamos. Hasta que me puse a buscar información en serio para este artículo, había considerado el trabajo de Childish fuera de la música como algo accesorio, una especie de complemento que hacía de la figura del músico algo más complejo, más interesante, pero sin la entidad suficiente para merecer una valoración independiente de su faceta principal.

En sus tempranos veinte, tomó la decisión de dedicar su vida a su arte. Se lo jugó todo a una carta para entrar en la prestigiosa escuela de arte de Saint Martin a través de una beca para jóvenes con talento. Sabía que, si no entraba, le esperaba una vida de trabajos sin calificación. Estamos en la gris Inglaterra de mediados de los '70. El Thatcherismo está a la vuelta de la esquina y en una juventud sin trabajo ni esperanzas de conseguirlo empieza a germinar la mala hierba del punk. Childish no es ajeno a ello y se une como vocalista a los Pop Rivets. Fue el primero (y quizás el menos representativo) de la larga serie de grupos obsesionados con el garage, el r'n'b de los '60 y el blues primigenio de los que ha formado parte.

Tanto en su música como en su trabajo artístico o literario ha demostrado una feroz independencia de criterio y una absoluta fidelidad a sí mismo a través de los años. Algo que siempre he valorado de su figura es su total indiferencia a las tendencias en cualquiera de sus campos de actuación. Sus canciones, igual que sus poemas y sus pinturas, se han mantenido básicamente sin alteración. De los Milkshakes a los Buff Medways, pasando por los Mighty Caesars, todos sus grupos han sido meros vehículos para la incontenible creatividad de Childish. Con cada uno de ellos ha publicado discos sin cesar, llegando a sacar varios en un mismo año.

A la hora de enfrentarse con la parte industrial del proceso creativo, la postura de Childish siempre ha sido la defensa de un cierto amateurismo casero. Todo lo que ha publicado ha sido bajo su propio sello y editorial casera, Hangman Books. Su forma favorita de grabar discos es en un fin de semana en el salón de su casa de Medway, todo en primeras tomas, en directo, con un par de micros y un DAT.

Como artista ha sido un defensor a ultranza del arte figurativo. Su ataque al arte conceptual comenzó ya en su etapa en la escuela de arte, lo que le costó la expulsión en 1981. Casi veinte años más tarde, fue uno de los fundadores del movimiento Stuckism, que abandonó dos años después aunque afirma sentirse identificado al 100% con sus objetivos e ideas. Actualmente, el movimiento cuenta con 130 grupos en 34 países.

Crítico como soy con el postmodernismo irónico y conformista, no puedo estar más de acuerdo con las ideas de Childish. En realidad, todo se reduce a *des-elitizar* la creación artística de la misma manera que el punk y el hardcore *des-elitizaron* la creación musical.

Billy Childish toca una vez al mes en el Dirty Water de Londres. Su nuevo grupo desde agosto del 2006 es Musicians from the British Empire.

Textuales.
Recopilado por Nommo.

"No quiero un trabajo, no deseo ser escritor y no tengo ninguna ambición de ser pintor, sólo me gusta pintar. No tengo ninguna ambición de ser famoso. No me importaría, pero no quiero hacer estas cosas como trabajos. Los trabajos implican convertir lo que haces en algo miserable. Convertirse en un profesional destruye toda la diversión. La idea de 'ser algo' es horrible."

"Todos somos creativos, no importa si la gente va a decir 'éste es el trabajo de un genio'. Pero ¿a quién le importa? Tal vez la mayoría de los trabajos geniales no lo sean, es sólo una cuestión de opiniones. No creo que sea necesario ser bueno en algo para hacerlo. Si has de esperar a ser bueno para hacerlo, entonces nunca lo harás. Pienso que es esencial hacer muchas cosas y no ser bueno en ellas."

"No me gusta la falta de integridad. No me agradan las maneras que tiene el mundo de los hombres de intentar hacernos observadores pasivos en lugar de participantes."

"Sabes, en la Escuela de Arte te dicen que puedes tener esto, esto y esto si haces esto otro. Y no me importaría hacerlo si tuviera sentido o si no pareciera ficticio o falso, pero la gente está obsesionada con lo ficticio y lo falso."

"La gente tiene a menudo un problema: quieren trabajar conmigo pero cuando se dan cuenta de lo fácil que es y de que no soy nada realmente especial, entonces pierden el interés. Apenas hablan conmigo se dan cuenta de que cualquier proyección de grandeza que tengan es falsa, porque yo no mantengo las apariencias y lo guardo las distancias. No paso mi tiempo creando esa ilusión. Paso mi tiempo derribándola."

"No somos estrellas del pop. Somos lo real, y lo real no puede estar de moda".

"Estamos demasiado interesados en el sonido y en movernos a escala pequeña. No queremos escondernos detrás de volumen y monitores, queremos quitar los 5 metros que nos separan del público, establecer una comunicación verdadera y demostrar a la gente cómo hacerlo por sí mismos."

"La pintura es lo único verdaderamente anti establishment... Las ideas al final son inútiles. Los Young British Artists son comprados por coleccionistas de arte aburridos, de mediana edad y clase media que quieren algo un poco áspero. El trabajo de Damien Hirst no tendría posibilidades fuera de una galería, el arte que debe estar en una galería para ser reconocido como tal no es realmente arte. A los críticos no les agrada lo que nosotros, los Stuckists, hacemos, porque a nosotros no nos asustan los cuadros malos."

"Tomamos decisiones sobre sonido y cómo grabamos y eso no encaja con la moda, yo creo que la moda es lo que está mal en la sociedad. La moda significa venderle a la gente eso que no sabía que necesitaba. La gente no se para a pensar, sólo llegan a estar interesados en algo, pero con estar interesados no basta. En lo que a cultura se refiere, debe ser hecho con pasión. Sólo quieren entretenimiento."