

Felix Kubin

Text: Anna Ramos
Translation from Spanish: Anna Ramos / Cecily Doyle

English Version

Deconstructing Felix Kubin

Music, theatre, opera, radio, cabaret, academia, politics, circus... The un-definable Felix Kubin may be better known for his mischievous sci-fi pop than for his sorties into noise or the politics circus. He has a thousand different faces to reveal and one constant: his charming, absolutely extravagant, unique character. One in a million.

For my task we need a professional. Felix Roth lives and breathes the role of Felix Kubin 24/7, and the man on the street might say that the latter (if not both of them) should be locked up. He is totally conscious (they don't come much cleverer) and acts by drawing on his chameleon-like capacity for transformation and adaptation to his medium.

"As a child I used to climb any tree I could. I aimed to get to the highest point of the world. Then I once fell off and ended up in hospital. I was not allowed to lie on my back. By this incident I understood the rules of society. I swore to myself to fight for the rest of my life against gravity. To do that I had to dress normal in order not to be detected. My early interest in terrorism and eerie music was hidden behind a face of grace. Grandmothers liked me. They didn't know that they fed a monster. Naturally, my true nature grew out of my bones and broke through my skin, accompanied by fitting clothes".

You may think kidding grannies isn't much of a feat but five seconds with Felix is enough to make you realise that he is from another planet and that it doesn't have anything to do with the clothes he wears. Although I haven't spent much time with him all my memories of him are intense and bring a big smile to my face. He says he's an insomniac and a telepath. I would add brilliant, histrionic and absolutely unique. Obviously I don't know Elton John or Michael Jackson but I still like to think that I have known my fair share of strange characters. Felix leaves them all standing.

Agnostics and unbelievers just have to look at how he decorates the stage. It is here that he reveals himself to most effect: he goes against the tide and everyone else, taking everyone with him. Absolutely magnetic, entertaining and hilarious.

The backdrop to all this is a latent, profound and stratospheric discourse that borders on the surreal. Even when he occasionally has his two feet on the ground his imagination and sense of humour are ever present. Even in the face of the worst kind of misfortune. An illustrative and irrelevant anecdote: His preparations for a play outside Hamburg (where he bases most of his aesthetic operations) were hit by heavy German rain. We met at a concert halfway through the preparations. The Kubin moment wasn't long in coming. His upstairs neighbour had been doing some repairs on his roof and the workman had left the job half finished, covered with a sheet of plastic. The summer had been hot so no further precautions were thought necessary.

But when Felix arrived home to the flat he shared with a number of other people, he found that his room alone had been flooded for a week. "It looked like a reservoir. I lost all my books, writings, drawings, clothes, bed. Everything... When the police opened the door they just stood there in absolute silence, they couldn't believe what they were seeing. Plants were growing on my bed, on my drawings, on my life.... There was mould everywhere". I'm sure that there would have been elves if he told the story now. But at the time, hours after the impact, the much affected Felix could only describe the scene and release his fortunate audience's laughter. A one in a million anecdote. And behind this extravagant attitude and extraordinary eloquent is his art. It is difficult to synthesise (music, theatre, radio, opera, politics...) but if we follow certain coordinates it becomes easier to understand. Mr. Felix goes over some of them with us. Enjoy the ride.

The egg

My father is a rational atom physicist and my mother an irrational translator who is fighting with microwaves. So, I could combine these two inherited sides of my mind in a Synthesizer. The Korg MS 20 synthesizer changed my life. I got it when I was 11. I come from a musically talented family, so it was easy to start early. Also the cultural climate was very encouraging, giving you a feeling to be an artist with a minimum equipment and drum machine running. I recorded DAF's hardcore track "nachtarbeit" (from the LP "Die Kleinen und die Boesen") when I was 11. I played it to my friends. I wanted to make music like that. Only a few friends understood my euphoria about this new kind of music. I listened very early to very disharmonic music. At age 13 I was into Einstuerzende Neubauten and Throbbing Gristle. My parents were like hippies without being hippies. I like it when people look normal and their mind is exploding. Sooner or later they will grow special in their utter appearance like Sun Ra. He looked very straight in the 50s and quite triangular in the 70s. For me he is the greatest punk, religious anarchist, genius dilettant ever.

The chicken

Basically I grew up with good radio programmes. Radio was essential at that time, today it's hard to imagine this because radio is so bad, at least in Northern Germany. We got all information from our radio "heroes". We especially liked commentators who didn't try to talk in youth language style but who played weird music adding intelligent information. Groups like Der Plan, Die Toedliche Doris, Palais Schaumburg/Holger Hiller, early DAF, Andi Giorbino and many others were definitely influential. But from 1978-85 there was a general climate of freedom and wild experimentation in German music and art. There was what I call a "fever". After war we were first forced to be politically correct, then there was the sexual-political revolution, then RAF and the 70ies terror of discourse. Suddenly, by the invention of Neue Deutsche Welle (which had been abused immediately by the industry), by the rise of German underground New Wave, there was a genuine German artistic language, humour, positive aggression, even a kind of cultural pride. We sang German, not English. We didn't try to copy Anglo-American Pop Culture. I always wanted to remind people of the euphoria of this time because I was so disappointed and angry that it had been killed so fast by industry and by the lack of experience of the protagonists to carry on independently with their ideas. For me, independence in art is essential – it means that I do what I want without having any strategy if it sells 20 times or 100.000 times. I am living like that since a long time.

Reality and science-fiction

I like to combine fiction and reality/documentation because I think that nowadays the truth lies (a great double-meaning of the word in this context) in between facts and poetry. For me, dreams can be more true than exact descriptions of so-called objectivity. Dreams are more complex and they just speak to you in (surreal) images. Every set of parameters for how to define truth is man-made. There is not such a thing given from above. I had to learn this very fast when I was confronted with madness in my own family. If you see things clear you cannot put them in words. If you cut them down to one dimension they can be said but are not complex and beautiful anymore. To use a quote of "Das Ohrenlicht": "Poetry is an arrow of desire, directed with a vague movement into nothingness".

Klangkrieg

I started working with Tim Buhre on Klangkrieg in 1987. The music became more and more abstract over the years. Our idea was to create a world of sound that the futurists could have dreamed of. A lot of people coming from the "industrial music" field were interested in this kind of stuff after the first very shock-oriented industrial wave had rolled over Europe. By 1995 a lot of styles and parameters and patterns had been set and started repeating themselves, although good artists were still going on and the industrial shock image changed into something that could be called "listening to noise of errors" or muzak noise tapestry, Black Fly on White Wall. Klangkrieg performed in little noise clubs and theatres, on exhibitions (ZKM, ArtGenda Festival), in combination with films and slide projections. However, at the moment, this band is not very active.

This pure form of music made with sounds and noises is my background and although I am seen by many as an electronic pop musician, the more abstract part is just as important – it only appears in other contexts like art or radio.

I think that even in my most abstracts works I keep a "song" feeling. In the future I might totally stop with that electronic pop stuff and teach ants how to march in German style. Or compose French chansons. Or grow basil on my toes. Who knows.

A natural-born songwriter

I do write songs. Songs guarantee a certain structure and timing. Of course my understanding of a song goes very far. Sometimes I use the mute/demute technique of Techno but in general I like songs with changing parts. Structure and a feeling for good transitions is the thing that is lacking in a lot of so-called experimental music, laptop music etc.

Even all the masterpieces of modern classical music (like "Atmospheres" by Ligeti, or "Gesang der Juenglinge" by Stockhausen) work like good pop songs. John Cage is a special case here maybe.

The medium is the message

I like messages that are misunderstood. I think my "message" comes with my work as a whole rather than with a particular song. I believe in the ideal of independence and refusal. That means I can search the lowest common denominator or the most specialized niche that I want. I believe in mass suggestion and open systems. I like people with holes in their heads, physical or mental. Good ideas will be bounced back, bad ideas will rot.

I think, a lot of artists who have a strong interest in music or musicians with some interest in art come to my concerts. I like my audience a lot. There is a common understanding, humour and philosophy that connects us - and a conviction that pure capitalism is not the end of intelligence. To me it feels very existential sometimes. As if some friends have finally met.

Sense of humour

Humour is essential. It is a non-rational cultural communication form and it transports a lot of your cultural background. To understand another form of humour, you first have to learn its "language".

Humour is a poetic form of philosophy, for me even a Weltanschauung.

However I stopped thinking about irony because in Hamburg a lot of culture is based on this sarcasm where people are trying to take distance from what they say but after some years you find out that the things they try to make fun of are getting real. So, I save some time and take everything serious. Of course I know that my existence is ridiculous like everyone else's too. But I cannot lead a life with this knowledge on my forehead, so I pretend that it is different and make myself believe it. For the same reason, I like ideologies. They make life more interesting. I always had difficulties with the post-modern "all-point-of-view" thing. I want to invent, not to quote.

The present

It might be of interest that I started a collaboration with a contemporary music orchestra for a music theatre called "Imitation of Life" which will be premiered in Hamburg's "Opera Stabile" on 6.5.05 and also be played at Bregenzer Festspiele in South Germany in August. This is a very new dimension for me. The music will be in the purest sense electro-acoustic, electronic sounds are played in quadrophony.

The future

Back on a tree with better equipment.

Deconstruyendo Felix Kubin

Música, teatro, ópera, radio, cabaret, academia, política, circo... Al indefinible Felix Kubin se le conoce tal vez más por su *sci-fi* pop travieso que por sus intrusiones en el ruido o el circo de la política. Mil caras por descubrir y una certeza: su carácter único, encantador y absolutamente extravagante. Uno entre un millón.

Para mi cometido, necesitaríamos un profesional. Felix Knoth encarna el papel de Felix Kubin 24/7, y al menos este último (si no los dos) al ciudadano de a pie podría parecerle digno de encierro. Totalmente consciente (es más listo que el hambre), actúa en consecuencia, echando mano de su capacidad camaleónica de transformación y adaptación al medio. "De niño acostumbraba a subirme a cualquier árbol que pudiese. Apuntaba al punto más alto del mundo. Una vez caí y acabé en un hospital. No me dejaban apoyar la espalda. Con este incidente, comprendí las reglas de la sociedad y me juré a mí mismo que lucharía el resto de mi vida contra la gravedad. Para ello tuve que vestirme normal para no ser detectado. Empecé a esconder mi interés temprano en el terrorismo y la música extraña tras una cara amable. Encantaba a las abuelas. Ellas no lo sabían pero alimentaban a un monstruo. Naturalmente, mi naturaleza verdadera terminó traspasando mis huesos y mi piel, trascendiendo mi ropa". Alguno puede pensar que engañar a las abuelas no es ninguna hazaña, pero cinco segundos con Felix bastan para darse cuenta de que viene de otro mundo y de que el problema no es la ropa, ni mucho menos. Servidora ha coincidido poco con él, pero todos mis recuerdos son intensos y van siempre acompañados de una sonrisa de oreja a oreja. Él dice ser insomne y telépata. A lo que yo añado brillante, histriónico, espectacular y, absolutamente, único. Evidentemente, no conozco ni a Elton John ni a Michael Jackson, pero aun así creo poder alardear de haber compartido cierto minutaje con un puñadito de personajes extraños. Felix a la cabeza. Agnósticos e incrédulos sólo tienen que ver la manera en que viste el escenario, lugar en el que se desenvuelve con mayor efectividad: él a contracorriente y contra todos y todos con él. Absolutamente magnético, entretenido e hilarante.

Y como telón de fondo, un discurso latente, profundo y estratosférico, rayando siempre lo surreal. Aun cuando ocasionalmente pose los pies en el suelo. La imaginación y el sentido del humor le pueden. Incluso con las desgracias más grandes a la vuelta de la esquina. Una anécdota ilustrativa pero irrelevante: las lluvias más pesadas en Alemania le pillaron preparando una obra de teatro fuera de Hamburgo, principal base de sus operaciones de estética. A la mitad coincidimos en un concierto. El momento Kubin llega de inmediato: el vecino de arriba había hecho obras en el techo, que los paletas habían dejado a medias cubiertas con un trozo de plástico. El caluroso verano no pedía mayores precauciones. Para cuando Felix aterriza en su casa, su habitación, la única en un piso compartido por varias personas, llevaba inundada más de una semana. "Parecía un pantano. Perdí todos mis libros, escritos, dibujos, ropa, cama. Todo... Cuando la policía abrió la puerta, se quedaron en absoluto silencio, no daban crédito a lo que veían. Habían crecido plantas en mi cama, en mis dibujos, en mi vida... Moho por todos los lados". Estoy segura de que esa historia contada ahora habría tenido hasta duendes. Pero en el momento, horas después del impacto, el afectado Felix sólo podía describir la postal desatando la risa de los afortunados contertulios. Una anécdota entre un millón. Aunque al margen de su extravagante actitud y prodigiosa verbigracia, está su arte. Complejo de sintetizar (música, teatro, radio, ópera, política...) pero más fácil de entender si seguimos ciertas coordenadas. Don Felix repasa algunas de ellas con nosotros. Disfruten del viaje.

El huevo

Mi padre es un físico racional dedicado al estudio de los átomos y mi madre una traductora irracional que lucha contra las microondas, de manera que pude combinar ambas facetas de mi mente en un sintetizador. El Korg Ms 20 cambió mi vida. Lo conseguí a los 11 años. Vengo de una familia con mucho talento musical, por lo que fue fácil empezar temprano. Por otra parte, el clima cultural de la época fue muy alentador, tenías la sensación de que podías ser un artista con un mínimo equipo y una caja de ritmos. Grabé el tema hardcore de DAF "Nachtarbeit" a los once. Quería hacer música así. Sólo un puñado de amigos entendieron mi euforia ante este tipo de música. Empecé a escuchar música desafinada muy pronto. A los 13 estaba ya metido en Einstuerzende Neubauten y Throbbing Gristle. Mis padres eran como los hippies pero sin ser hippies. Me gusta cuando la gente parece normal y sus mentes están en explosión.

Tarde o temprano se convierten en especiales en posteriores reencarnaciones, como Sun Ra. Parecía muy normal en los '50 y muy triangular en los '70. Para mí es el punk más grande, un anarquista religioso, genio siempre.

La gallina

Crecí escuchando buenos programas de radio. La radio fue esencial en aquella época, hoy en día es difícil de entender ya que la radio es muy mala, al menos en el norte de Alemania. Nosotros obtuvimos toda la información de nuestros héroes radiofónicos. Nos gustaban especialmente los comentaristas que no intentaban hablar en un lenguaje juvenil pero que ponían música extraña añadiendo información inteligente. Grupos como Der Plan, Die Toedliche Doris, Palais Schaumburg/Holger Hiller, el DAF temprano, Andi Giorbino y muchos otros fueron grandes influencias. Pero de 1978 a 1985 hubo un clima de libertad general y experimentación salvaje en el arte y la música de Alemania. Hubo lo que yo llamo una fiebre. Después de la guerra nos obligaron a ser políticamente correctos, luego hubo una revolución político-sexual y luego el RAF y el discurso del terror de los '70. De repente, con la invención de la Neue Deutsche Welle (La Nueva Ola Alemana), que fue inmediatamente abusada por la industria, surgió un lenguaje artístico genuinamente alemán, humor, agresión positiva e incluso una especie de orgullo cultural. Cantábamos en alemán, no en inglés. No intentábamos copiar la cultura pop angloamericana. Siempre he querido recordarle a la gente la euforia de la época porque me decepcionó mucho el hecho de que la industria y la falta de experiencia de los protagonistas para llevar a cabo sus ideas independientemente acabara con todo. Para mí la independencia en el arte es esencial, lo que significa que hago lo que quiero sin tener ninguna estrategia, tanto si vende 20 copias o 100.000. Vivo así desde hace mucho tiempo.

Realidad y ciencia-ficción

Me gusta combinar la ficción y la realidad/documentación porque pienso que hoy en día la verdad se esconde en los hechos y en la poesía. Para mí los sueños pueden ser más verdaderos que la supuesta objetividad. Los sueños son más complejos y te hablan con imágenes (surreales). Todos los parámetros para definir lo que es la verdad están hechos por el hombre. No nos vienen dados de fuera. Yo tuve que aprender esto muy rápido cuando tuve que enfrentarme a la locura en mi propia familia. Si ves las cosas claras no puedes ponerlas en palabras. Si las metes en las dos dimensiones se pueden decir, pero dejan de ser complejas o bellas. Utilizando una cita de "Das Ohrenlicht": "la poesía es una flecha del deseo dirigida con un movimiento vago hacia la nada".

Klangkrieg

Empecé a trabajar con Tim Buhre en Klangkrieg en 1987. Con los años, la música se volvió más y más abstracta. Nuestra idea era crear un mundo de sonido como el que podrían haber soñado los futuristas. Una vez pasada la primera ola de música industrial en Europa, mucha gente de aquella generación estaba interesada en cosas parecidas. Hacia 1995 un montón de estilos, parámetros y patrones empezaron a repetirse y a pesar de que muchos artistas seguían haciendo cosas interesantes, en general el movimiento cambió su primigenia imagen de shock por algo que podríamos llamar "sonidos de errores" o "tapicería muzak ruidista", Black Fly on White Wall. Con Klangkrieg tocamos en pequeños clubs de noise y teatros, en exposiciones (ZKM, ArtGenda Festival), en combinación con películas y proyecciones de diapositivas. Pero ahora mismo el grupo no está muy activo. Esta forma pura de música creada con sonidos y ruidos es mi *background* y aunque para muchos sigo siendo un músico de pop electrónico, la vertiente más abstracta es igual de importante para mí, simplemente se manifiesta en otros contextos como el del arte o la radio. Creo que incluso en mis obras más abstractas mantengo siempre un cierto aire de "canción". Puede que en el futuro abandone del todo el rollo del pop electrónico y me dedique a enseñar a las hormigas a marchar al estilo Alemán. O a componer chanson Française. O a cultivar albahaca en los dedos de mis pies. Quién sabe.

Canciones por encima de todo

Escribo canciones. Las canciones garantizan una cierta estructura y un tempo. Evidentemente, mi concepción de la canción va muy lejos. A veces uso el clásico truco del techno de silenciar canales pero en general me gustan las canciones con partes cambiantes. La estructura y las buenas transiciones son lo que le falta a la mayoría de la música experimental. Incluso las obras maestras de la música clásica (como "Atmospheres" de Ligeti, o "Gesang der Juenglinge" de Stockhausen) funcionan como buenas canciones pop. John Cage es un caso especial en este sentido, tal vez.

El medio es el mensaje

Me gustan los mensajes que se malinterpretan. Diría que mi "mensaje" está ligado a mi obra general más que a una canción en concreto. Creo firmemente en el ideal de la independencia y la negación. Eso significa que tanto puedo centrarme en el mínimo común denominador como en la más detallada especialización. Creo en la sugestión de masas y en los sistemas abiertos. Me gusta la gente con agujeros en la cabeza, tanto agujeros físicos como mentales. Las buenas ideas volverán siempre, mientras que las malas acabarán pudriéndose. A mis conciertos vienen muchos artistas interesados por la música y músicos interesados por el arte. Me encanta mi público. Con ellos establezco una especie de conexión mental, de humor y de filosofía –junto a una firme convicción de que el capitalismo puro no es la solución final de la inteligencia. A veces me da una sensación muy existencial. Como si unos amigos por fin se hubieran encontrado.

Humor amarillo

El sentido del humor es esencial. Es una forma cultura e irracional de comunicación y transporta mucho *background* cultural. Para entender otra forma de humor primero tienes que aprender su lenguaje. El sentido del humor es una forma poética de filosofía. Sin embargo, he dejado de pensar en la ironía porque en Hamburgo la mayoría de la cultura está basada en el sarcasmo, en el que la gente trata de coger una distancia con lo que dicen, pero con el tiempo te das cuenta de que las cosas de las que se ríen se están convirtiendo en una realidad. De manera que yo me ahorro un poco de tiempo y me lo tomo todo en serio. Evidentemente sé que mi existencia es ridícula, como la de todo el mundo, pero no puedo soportar la carga y finjo que las cosas no son así y me lo llevo a creer. Por esta razón me gustan las ideologías. Hacen la vida más interesante. Siempre tuve dificultades con la visión ambivalente del postmodernismo. Quiero inventar, no citar.

El presente

Puede ser de interés que he empezado una colaboración con una orquesta de música contemporánea para una obra de teatro musical titulada "Imitation of life", que será estrenada en la Ópera Stabile de Hamburgo el 6.5.05 y también podrá verse en el Bregenzer Festspiele en el sur de Alemania en agosto. Esta es una nueva dimensión mía. La música será electroacústica en el más puro sentido y los sonidos electrónicos.

El futuro

De vuelta al árbol con mejor equipo.