



ნარკვეტი Negativland

What is Negativland?
As a group (Mark Hosler, Chris Grigg, Don Joyce, David Wills, and Richard Lyons), they do create music, but calling Negativland a mere “band” doesn’t do them justice. On their recordings, they appropriate, dissect, scramble, reassemble, and regurgitate sonic material culled from a variety of sources – anything from network broadcasts to private phone conversations. They mix this with an equally eclectic variety of instruments – keyboards, guitars, samplers, tape loops, squeeze toys, and so on. The end result is incredibly funny, often making a wry social comment. And they don’t just record. They perform on-stage. They even produce a weekly live radio show, *Over The Edge*, heard early Friday mornings on KPFA-FM in Berkeley, California.

From: *the The Unofficial, Unnecessary Negativland Page*
www.l2g.to/negativland



When and how did the group start?
DJ Negativland: Mark Hosler started this whole thing in his bedroom back in high school, around '78-9. He met David Wills (the Weatherman) and Richard Lyons at that time and they started working together on their own record. Chris Grigg also joined the group then and left in the 90s. I came along in the 80s, and Peter in the 90s, and here we are.

Does the name Negativland has a special meaning?
It's open to interpretation. My favorite is in the photo negative sense-perception reversed. But sometimes it fits better in the contrarian sense too.

You have been making music for more than 20 years now, how your music is changed/evolved during the years?
I guess the stylistic feel of our sampling collages has progressed from cassette editing to Pro Tools over 20 years, but the process remains very much the same in principle. We are usually combining whatever music and sounds we make with all kinds of pre-recorded material thrown in for a progression of sonics and content you could describe as audio surrealism. Abstract, with a sense of “actuality”. We’ve done various kinds of “music” this

way, from original songs to lengthy symphonies of attack clips on a subject or theme. Our samples and dialogs come from any and all mass media, the whole world of consumer access to audio material in this age of reproduction.

The radio seems to play a special role too in Negativland activities; when did you first start to get involved in the radio and how does it happened?
When I first met Negativland, I was doing a radio show, *Over The Edge*, at KPFA in Berkeley. I invited them up to play live and then we started doing it every week. That was 1981.

What exactly is the show about and how does it works?
Over The Edge is a weekly 3 hour radio show in which I and sometimes any number of people mix live, usually on a theme or idea of some kind. We just use all the playback equipment that actually exists in a broadcast studio, but use it all more simultaneously. If it's a group mix, it's all touch and go improv, start and stop, all together. If I'm doing it solo, I can control all this playback equipment myself, but still employ it all simultaneously. I think I was one of those doing *mash-ups* before it had a name. When others mix on the show, they also usually bring in equipment of their own to patch in, as I do too. This can be instruments, electronics, computers, FX devices, mixers, etc. A broadcast studio has all the same potentials as a recording studio, and we use it that way for broadcast. We also add “receptacle programming” to this, which is allowing listeners to call in, unscreened and undelayed, to deposit whatever sounds, talk, live or recorded music, or whatever



they want via telephone into our mix as it progresses. "When your phone stops ringing, you're on the air. Don't say hello." So we maintain a lot of randomness and unpredictability in this essentially esthetic

Can you talk us about your policy concerning copyright and anti-cooperate?

Our policy is that present copyright laws are anti-art in a certain aspect. This crucial flaw resides in how they make no legal distinction between counterfeiting whole works of art for resale as if by the author, and sampling or appropriating fragments of existing art to *reuse* in the creation of new art for sale. The former should remain illegal. The latter should be decriminalized. We are anti-corporate to the extent that they believe art is defined as a business. Instead of seeing sampling as the inevitable progression of creative methodology since the turn of the 20th Century (collage, combines, the found object, Pop Art appropriations etc.) finally reaching music too, they obviously call it theft (for the first time in art!) and go to legal extremes to suppress and inhibit this whole practice of the direct referencing of our

existing culture in new music. Well, surprise, a lot of musicians and composers want to do exactly that these days. So this prohibition on the reuse of old art in new art, in effect, prohibits this kind of new work. Unless, of course, you can pay the price and pass whatever intent test the

owner has – then you can "rent" the appropriation legally. These two barriers to free expression are diametrically opposed to the stated purpose of copyright law - to encourage the creative arts. Except collage? Requiring payment and permission to *reuse* old art in new art means that source owners can control and censor any reuses they do not approve of. It's actually pretty easy to distinguish between counterfeiting whole works and cultural sampling in new works, and we would like to see fair use for fragmentary appropriation in collage, and every song with samples IS collage.

When you release the album Disepsi: When you release the album Disepsi, you didn't think that Pepsi could have sue you? Why take the risk?

We thought they could, but they probably wouldn't, and they didn't, so we were right. Art involves some risk. We felt it was perfectly respectable to mirror them with their own commercials, to put them on display in a critical way that was out of their control. Yes, you can be sued for this, which kinda makes the idea of free speech/free expression appear way too dangerous for this "democracy."

How the case U2/Island affected the group? Did you have any advantage from it, in term of notoriety for example?

That was the one and only time we have been sued for anything we have done, but all our work, prior to U-2 and ever since, has always technically been just as "illegal." It's a very selective kind of law enforcement, depending on how economically valuable the particular source is to its owners. U-2 was just very high profile appropriating, whereas a lot of the



approach to broadcasting. But then, we'll also do fully scripted info-heavy bits and features within this, so it's sort of like how plans and the great unknown can work together, or not, as the case may be. It's live radio collage.



stuff we use is much more obscure, and therefore pretty safe to use. Nobody is going to sue you for using something off a thrift store out of print kids record... The U-2 suit was when we started studying copyright law and discovering the offenses to art within it. We fought that suit in press releases only, settling out of court due to the enormous, intentionally destructive expenses involved in attempting to convince a judge that art is not defined as a business. But that got us a reputation for perhaps embarrassing those who would sue us, and has maybe had an effect of making others think twice before suing the kind of entirely virtual threat to their commerce we represent.

You are releasing your work on your label and you distribute them through your web site, why do you choose to do it yourself instead of using labels and distributors? The bad experience with SST have to do with this decisions?

Yes, after the lawsuit, it divorced us from our label at that time (SST - That was Island Records who owned U-2 suing STT who owned us, and the two bands involved were hardly asked or informed on the proceedings!) so after that we started our own label so that from then on, whatever criminal music we did was on us alone, and we could contain the entire responsibility for defending it ourselves.

Can you introduce us in your most recent works; No Business CD and Deathsentences of the Plished and Stucturally Weak?

Deathsentences was a special project of Richard's, consisting of personal on paper fragments, found in wrecked cars in auto

junk yards. Looking for parts for his own used cars, he would find these text things inside the junked cars, and photograph the car each was found in. This became a book to which we then added the "soundtrack", which is made of "wrecked" electronic sounds. The sound of destroyed sound, but fairly ambient in nature. On the other hand, our next release, *No business*, is entirely recomposed out of other people's music, with nothing original from us in it at all – except the whole recomposition of it.

What is The mashin' of the Christ video?

The video is made of many different crucifixion scenes from the history of movies, mashed together. We would each have our own answer to the God question. Mine is that supernatural monotheism is just as naive and dangerous as the paganisms and then the polytheisms that preceded it were, that these are all historically temporary stages of an advanced intelligence evolving conscience, and that there is no God, or more specifically, there may be something out there but it sure isn't any God of ours. Human spiritually neither comes from, nor is in contact with a supernatural God. Do you have a brain? Spirituality comes with. Our future stuff will include a live version of "It's All In Your Head" which will be a

stage presentation of Over The Edge (a "radio" format) which will be all about this new/old idea that there is no God, and it's all in our heads, so what next with this evolving, internal mental impulse



(conscience and morality) that has been in the habit of using a God as the cause/justification for its existence?



Chi è Negativland?

Come gruppo (Mark Hosler, Chris Grigg, Don Joyce, David Wills e Richard Lyons), creano musica, ma definirli solamente una band sarebbe riduttivo. Nelle loro registrazioni si appropriano, dissezionano, strapazzano, riassemblano e rigurgitano materiale sonoro selezionato da diverse fonti – qualsiasi cosa da registrazioni radiofoniche a conversazioni telefoniche. Mescolano il tutto con tastiere, chitarre, effetti, loops e giocattoli. Il risultato finale è incredibilmente divertente e diventa spesso un commento sarcastico con una valenza sociale. E non fanno solo dischi: fanno performance, scrivono e producono anche una trasmissione radiofonica, "Over the Edge", tutti i venerdì mattina su KPFA-FM a Berkley, California.



Quando e come avete iniziato?

DJ Negativland: È iniziato tutto nella camera da letto di Mark Hosler alle superiori, intorno al '78-'79. In quel periodo conobbe David Mills (the Weatherman) e Richard Lyons e iniziarono a lavorare insieme al primo disco. Presto si unì al gruppo Chris Grigg che poi se ne andò negli anni 90. Io entrai a far parte del gruppo negli anni 80, e Peter nei 90, e adesso eccoci qua. **Negativland ha un significato particolare?** È aperto ad ogni interpretazione. La mia preferita è quella legata al *negativo fotografico*, un senso della percezione al *rovesciato* quindi. Ma a volte il concetto di *contrario* si addice meglio.

Avete fatto musica per oltre 20 anni, come si è evoluta, com'è cambiata in questo lungo periodo di tempo?

Penso che a livello stilistico i nostri collage di campionamenti sono progrediti dall'editing su cassetta a quello digitale con Pro Tools. Il processo creativo è rimasto però identico. Mescoliamo suoni e musiche che componiamo con materiale pre-registrato di vario tipo fino ad ottenere un impasto sonico che potremmo definire audio-surrealismo. Astratto, con un



certo senso di attualità. Abbiamo creato diversi tipi di musica in questo modo, dalle canzoni più classiche a lunghe simfonie legate ad un soggetto o ad un tema. I nostri campionamenti e dialoghi provengono da qualsiasi tipo di media, l'intero mondo a cui il consumatore ha accesso in fatto di materiale audio nell'attuale era della riproduzione.

La radio sembra avere un ruolo speciale tra le attività dei Negativland; quando avete iniziato ad occuparvi della radio e come è successo?

All'inizio, quando conobbi i Negativland, conducevo una trasmissione radiofonica che si chiamava Over The Edge sulla KPFA a Berkley. Li invitai a suonare dal vivo nel mio programma e si trasformò presto in un appuntamento settimanale. Era il 1981.

In cosa consiste esattamente il programma e come funziona?

Over The edge è un programma radiofonico di 3 ore dove io e, a volte, un numero di altre persone mixa dal vivo di solito seguendo un tema preciso o un'idea. Usiamo la strumentazione di cui è fornito ogni studio radiofonico, ma lo fac-

ciamo usando più apparecchi simultaneamente. Se si tratta di un *group-mix* l'effetto sarà un'improvvisazione molto *toccata e fuga*, un susseguirsi di attacchi e stacchi. Quando invece sono da solo posso controllare tutti gli apparecchi da me. Penso di aver iniziato a fare mesh-ups (è una combinazione di diversi pezzi musicali che ne originano uno nuovo n.d.r.) prima ancora ci fosse qualcuno che gli appioppasse questo nome. Spesso la gente che partecipa al programma si porta i propri strumenti in studio: computers, mixers, effetti, etc. Uno studio radiofonico è per molti versi uguale ad uno studio di registrazione e noi lo usiamo come se lo fosse davvero. Facciamo anche partecipare gli ascoltatori che possono chiamare e depositare senza censure ed in diretta qualsiasi tipo di suono, parole, musica o qualsiasi cosa gli venga in mente. Il tutto verrà mixato insieme al materiale prodotto in studio. "Quando il telefono smette di suonare sei in diretta. Non dire Pronto". C'è quindi molta casualità nell'approccio stilistico del programma. Ci sono anche parti scritte e studiate al suo interno, quindi in un certo senso è come il premeditato ed il grande incognito possono lavorare insieme, oppure no, a seconda del caso. È un collage radiofonico dal vivo.

Ci puoi parlare di come la pensate riguardo al copyright e all'anti-corporate?

La nostra posizione è che la legge sul copyright, così come è oggi, va contro l'arte per certi aspetti. Il difetto principale sta in come non si faccia alcuna distinzione tra il contraffare interamente un'opera per poi venderla come effettivamente firmata dall'autore e il campionare e appropriarsi di frammenti di un'opera esistente per creare qualcosa di nuovo. Il primo metodo dovrebbe rimanere illegale. Il secondo dovrebbe diventare lecito. Siamo contro le grandi corporation perché credono che l'arte si possa trattare come qualsiasi business. Invece di vedere il campionamento come un'inevitabile evoluzione del metodo creativo fin dall'inizio del 20esimo secolo (i collages, l'appropriazione di oggetti nella Pop Art etc.). Ovviamente lo definiscono furto (per la prima volta nella storia dell'Arte!) e arrivano a degli



eccessi legali pur di sopprimere questa pratica che citando la cultura esistente la ridefinisce creandone di nuova. Guarda un po', è proprio quello che molti musicisti e compositori vogliono fare oggi. Quindi la proibizione sul riutilizzo di vecchia arte per creare nuova arte, in effetti, impedisce questo tipo lavoro. A meno che, naturalmente, puoi permetterti di pagare e convincere il proprietario ad *affittare* l'appropriazione legalmente. Queste due barriere contro la libera espressione sono diametralmente opposte al proposito principale del copyright che è quello di incoraggiare le arti creative. La richiesta di pagamento e permesso di riutilizzo di vecchia arte per crearne di nuova di fatto significa che i proprietari della prima possono controllare e censurare ogni riutilizzo a loro non gradito. In realtà è molto facile distinguere tra la contraffazione di intere opere ed il campionamento culturale per produrne di nuove, e vorremmo vedere un corretto uso dell'appropriazione frammentaria nel collage, ogni canzone con campionamento è collage.

Quando uscì l'album Dispepsi, non pensate che la Pepsi avrebbe potuto farvi causa? Perché avete rischiato?

Pensavamo che avremmo potuto, ma non si sarebbero presi la briga e andò proprio così. L'arte include una certa dose di rischio. Ritenevamo che fosse assolutamente rispettabile esporli in maniera critica ai loro stessi metodi pubblicitari in un modo che fosse fuori dal loro controllo. Certo, puoi essere denunciato per cose del genere e questo fa intendere come l'idea di libertà di parola e di espressione può essere fin troppo pericolosa per questa "democrazia".

Che effetti ebbe il caso U-2/Island sul gruppo? Avete avuto dei vantaggi da esso, almeno in termini di notorietà?

Quella fu l'unica volta che qualcuno ci fece causa. In realtà tutto quello che abbiamo fatto in campo musicale, prima e dopo il caso U-2, è sempre stato tecnicamente "illegale" né più né meno della causa U-2/Island. È un tipo molto selettivo d'applicazione della legge, dipende molto da quanto economicamente importante può essere ogni singolo caso agli occhi

dei rispettivi proprietari. U-2 era una appropriazione di alto profilo, mentre la maggior parte del materiale di cui ci appropriamo è molto più oscuro, e di conseguenza molto più sicuro da usare. Nessuno si sognerebbe di farti causa per aver usato del materiale tratto da un disco per bambini recuperato in un negozio dell'usato... La causa U-2 ci portò a studiare le leggi correnti sul copyright, scoprendo le offese all'arte al suo interno. Combatteremo quella causa solo nei comunicati, accordandoci poi su un patteggiamento fuori dal processo a causa degli enormi, intenzionalmente distruttivi costi legali per convincere il giudice che l'arte non può essere considerata come un qualsiasi altro commercio. Questo ci ha però dato una reputazione per avere forse messo in imbarazzo coloro che ci hanno fatto causa. Probabilmente adesso chi decide di intraprendere vie legali riguardanti il copyright ci penserà due volte.

I vostri lavori escono sulla vostra etichetta e vengono distribuiti attraverso il vostro sito. Perché avete deciso di fare tutto da voi anziché affidarsi a etichette e distributori? La brutta esperienza con SST ha avuto a che fare con le vostre decisioni?

Dopo la causa con gli U-2 la SST ha reciso il contratto che ci legava. La causa in realtà era tra la Island, per cui incidevano gli U-2, e la SST, per cui incidevamo noi. Le due band non sono quasi mai state infamate o rese partecipi riguardo la causa in corso. Così, dopo questa brutta esperienza, abbiamo deciso di gestire autonomamente la nostra musica, prenderci l'intera responsabilità sulle nostre scelte siano esse legali o criminali, e difenderci da soli.

Puoi parlarci dei vostri lavori più recenti: "No Business" e "Deathsentences of the Polished and structural weak"?

Il libro/CD Deathsentences era un progetto particolare di Richard che consisteva in piccole note personali scritte su frammenti di carta trovate all'interno di auto pronte per la demolizione. Cercando pezzi di ricambio per la sua automobile si è imbattuto in questi testi documentando con delle fotografie ogni auto in cui queste note sono state trovate. Ne è stato trat-

to un libro, al quale abbiamo poi aggiunto una colonna sonora fatta di suoni elettronici "demoliti".

Invece la nostra prossima uscita, No Business, è interamente composta da sample di musica di altri, con assolutamente niente di originale se non per l'intera ricomposizione del tutto.

Che cos'è esattamente il video "mashin' of the Christ"? Come ti poni a proposito di religione?

Il video è fatto da moltissime scene di crocifissione prese dalla storia del cinema e mischiate insieme. Ognuno di noi dovrebbe avere la propria risposta riguardo alla domanda su Dio. La mia è che il monoteismo è semplicistica quanto il paganesimo e il politeismo che lo hanno preceduto. Sono tutti momenti storici temporanei di un'intelligenza avanzata che si evolve. Non c'è un dio, ci può essere qualcosa la fuori, ma sicuramente non uno dei nostri Dei. Gli umani, spiritualmente, non provengono o sono in contatto con alcun Dio sovranaturale. Se hai un cervello, di conseguenza ci sarà anche una spiritualità.

In futuro faremo uscire una versione live di "It's all in your head" che sarà una rappresentazione sul palco (teatrale?) del programma radiofonico "Over the Edge" tutto incentrato sul concetto dell'esistenza di Dio solo nelle nostre teste, e cosa succederà nell'evoluzione di quest'idea, dell'impulso mentale della coscienza e morale e dell'abitudine di attribuire ad un Dio la causa/giustificazione della nostra esistenza?



iPod special Edition: U2 vs Negativland