

FROM WILD WEST EUROPE ...

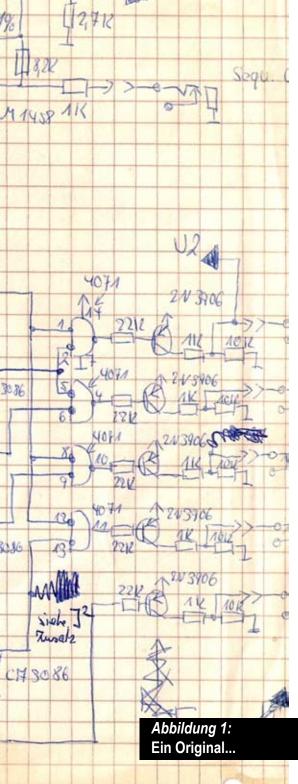

to FRANKFURT MUSIC FAIR

DIE GANZE GESCHICHTE

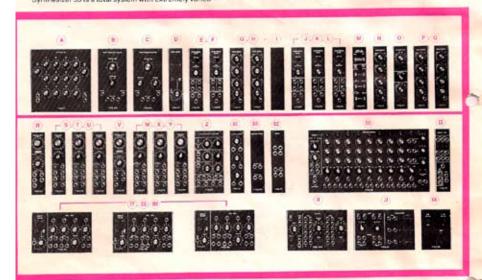
Es begann in Deutschland - und sowieso spricht man davon, daß dort die Wurzeln der elektronischen Musik zu finden seien, "Krautrock", wie die Engländer sie bezeichnet haben - als in den siebziger Jahren ein Mann Anfang zwanzig aus der Nähe von Düsseldorf nach Hamburg aufbrach, denn dort konnte man zu vorgeschriebenen Zeiten im Studio Funk in Hamburg einen Blick auf eine völlig utopisch wirkende Klangmaschine, einen sogenannten analogen Synthesizer werfen - anfassen, nein anfassen durfte man ihn nicht. Niemals habe er dieses Bild vergessen und fortan davon geträumt. In Hamburg sah er auch Todd Rundgren mit seinem Konzert "Utopia", in dem dieser auf einer Eisgitarre spielte, die er am Schluß auf der Bühne zerbrach. Doch das war

gar nicht das Spektakuläre, für das er die teuren Karten gekauft hatte... es war der Sound, der dabei zu hören sein sollte, und der wurde von Roger Powell mit einem ähnlichen

composition studio. It is completely compatible with standard professional audio equipment, and can provide processing for traditional instruments, voices, and "natural" sounds. Its modular construction provides a convenient and logical structure ideal for demonstration and teaching of electronic sound production. The Synthesizer 55 is a total system with extremely varied

The Synthesizer 55 will:

capabilities for the production of highly complex sound structures, yet can be easily expanded by the addition of other cabinets of 900 series modules. The system is also available less the sequencer complement (Model 5SA) to accommodate today's budget. Either system provides a powerful instrument for the production of electronic music — the sound of today and the future!

Abbildung 2:

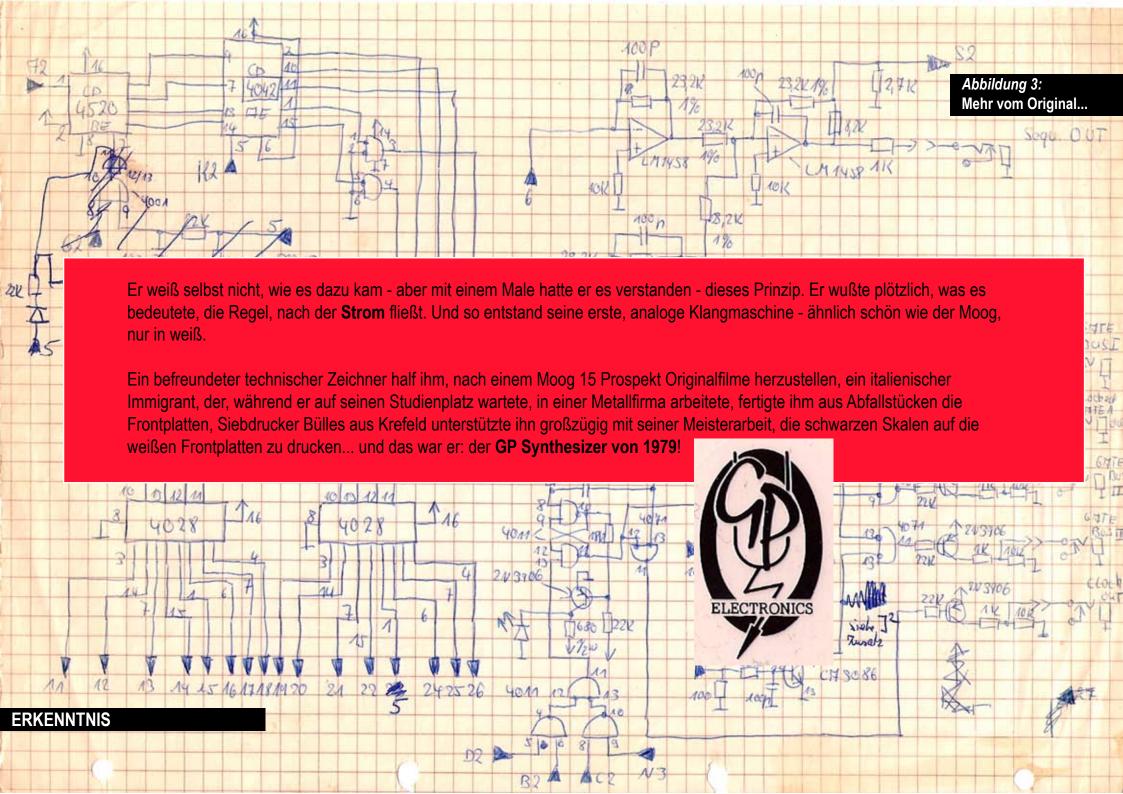
Wie man sieht, hat er den Katalog nicht völlig "weggestarrt", aber es weist doch gravierende Altersflecken auf.

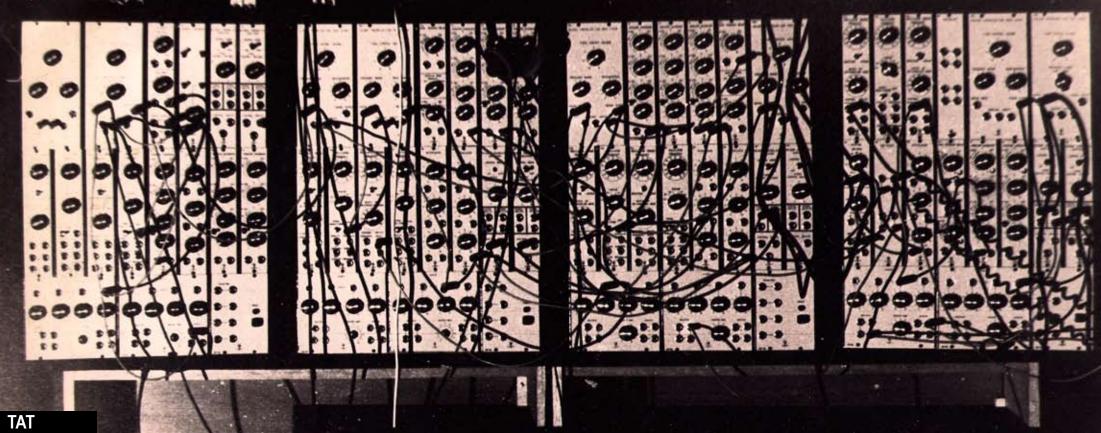
spannungsgesteuerten Klanginstrument produziert. Dieser Sound war so eindrücklich, daß noch in der Nacht die Weiterfahrt nach Amsterdam beschlossen wurde, um besagten Synthesizer ein erneutes Mal hören zu können.

Kaufen? Nein, kaufen konnte man ihn nicht, unerschwinglich. Ansehen, selbst ansehen konnte man ihn so gut wie nie, denn er war selten - eines Tages wurde er zumindest im legendären **Synthesizerstudio Bonn** von Dirk Matten verkauft... jeder Vorwand war recht, um dorthin zu fahren.

Aber immerhin besaß er diesen **Katalog** aus dem Jahre **1974**, "**weggestarrt**" habe er dieses Bild. Dazu gab es **Tangerine Dream** Platten und die Sucht nach diesem unnachahmlichen Klang, vorher nie gehört, nie dagewesen, futuristisch, utopisch und doch vertraut, analog, menschlich und universell - das **Prinzip, auf dem der Klang beruht**.

UNHEIMLICHE BEEINFLUSSUNG

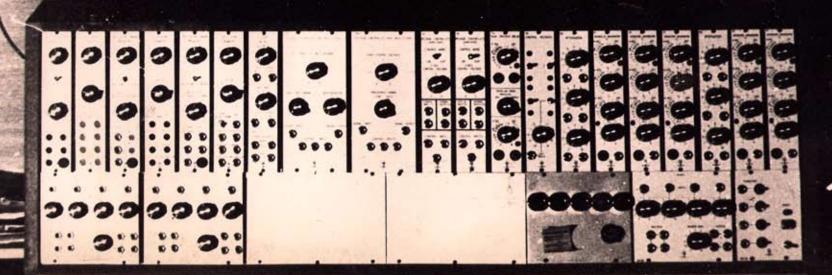
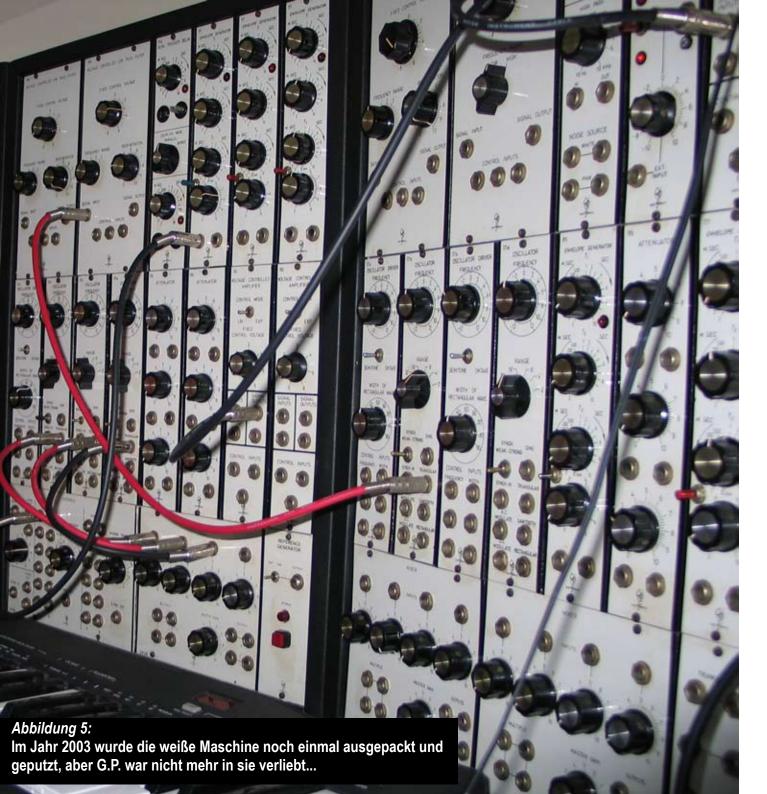

Abbildung 4: **Ein Fossil**

G.P. aka Gerd Peun, so war er getauft, half noch hier und dort verschiedenen, heute teilweise recht bekannten Musikern aus der elektronischen Musikszene Deutschlands mit seinem Erfindergeist aus, bevor er seine Reise in das Universum des Klangs unterbrach, um sich in einem ähnlich aufregenden, neuen und futuristischen Spektrum umzuschauen, das die 80ziger Jahre mit sich brachten.

Dies war die Welt des in den technologischen Anfängen steckenden Bildsynthesizers, Video genannt.

Die Unterbrechung dauerte über **zwanzig Jahre**.

ERINNERUNG

ANALOG ODER DIGITAL KLANGSYNTHESE ODER -ADDITION ERZEUGEN ODER SIMULIEREN

Ungefähr 25 Jahre nach seinem ersten, selbstentwickelten Synthesizer hatte sich einiges verändert.

G.P. wurde nur noch **Kazike** genannt, den Namen, den ihm die Indianer in Costa Rica gegeben hatten, und die Welt war digital geworden - digitales Video, digitales Audio - eine Welt mit "Gaps", mit **Lücken** zwischen den Nullen und den Einsen.

Es schien nicht aktuell zu sein, zwischen einer Null mit negativem und der mit positivem Vorzeichen unterscheiden zu wollen, und die Frage nach Lösung für ein "Shift durch Null" stieß allenfalls auf unverständliches Kopfschütteln.

Vielleicht darf man sagen, daß Kazike auf die Idee kam, diese Lücken stopfen zu wollen. Im vorherrschenden Sound der Zeit fehlte ihm etwas, von dem er wußte und erinnerte, daß es einmal vorhanden gewesen war - der analoge Klang in seinem vollen Ausmaß, lückenlos, seinem Prinzip entsprechend unendlich in alle Dimensionen.

Keine Konserven, nichts Ge"sampeltes", Ge"stortes", kein Arrangement oder Zusammenmixen von vorgefertigten Basisstoffen, keine additive Klangsynthese...

...nein, die Beherrschung von Klang durch Erzeugen und **Synthetisieren** aus dem unendlichen Faß, der den Ton ausmacht, ist es, was Kazike anstrebt.

So kam es, daß ungeahnte Fügungen des Schicksals ihn durch ihre Wegschilder die Geschichte der **musikalischen Revolution** des 20. Jahrhunderts, der Erfindung der **spannungsgesteuerten Klangsynthese**, nun im 21. Jahrhundert unter äußerlich ähnlichem Erscheinungsbild wiederholen und weiterentwickeln lassen:

Wie die deutschstämmigen Harald Bode oder Herb Deutsch Richtung Westen zogen oder Don Buchla in der freien, wilden, kreativen, frischen und lichtvollen Umgebung **Kaliforniens** die ersten analogen Klangsynthesizer mitentwickelte, so zog auch Kazike gen Westen, in den **äußersten Westen Europas**.

In **Portugal**, dem Kalifornien Europas, entstehen die neuen analogen Klangmaschinen im Zusammenspiel mit dem Licht, dem Atlantik, der Weite, der Wildheit der Landschaft, aber auch mit der portugiesischen Feinheit im Design, des Gespürs für das Hören, und die Tradition für Schönheit.

UNGLAUBLICHE PARALLELEN

ARTIST FRIENDS

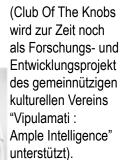

In einer solchen

Friends of perfect design:

Dirk Brauner and Wynton Morro

VOM CLUB

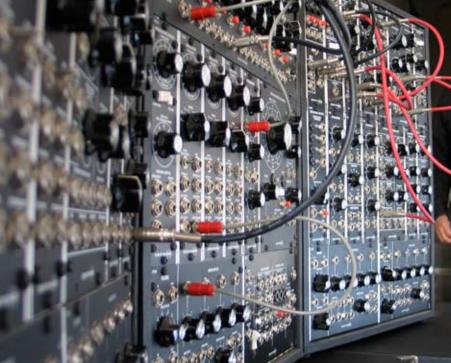

in **CONCERT**

Abbildung 12: Flyermotive

Maio 7 . 2008 . 23.00 . MUSICBOX
MUSIC BOX Rua Nova do Carvalho 24 www.musicboxlisboa.com

Solokonzerte und Auftritte mit verschiedensten Künstlern, Musikern und Performern sind die Aktivitäten des von Kazike gegründeten Klangprojekts ORANGO TANGO - VOLTAGE CONTROLLED SOUNDS (www.orangotango.vipulamati.org).

Bei diesen Konzerten kann man absolut sicher sein, daß niemals auf bereits gespeichertes, vorgefertigtes, abgespieltes Klangmaterial zurückgegriffen wird - der Sound entsteht **LIVE** und wird LIVE kontrolliert. Wenig Musiker haben ihre Synthesizer jemals tatsächlich auf der Bühne GESPIELT...haben Sie das eigentlich schon bemerkt?

Was auch noch zu klären wäre, warum bei Festivals für Elektronische Musik neuerdings immer Computer auf der Bühne stehen.

AKTIVITÄT UND ERPROBUNG

Vanessa Rato

 A primeira coisa a saber é que todos os sons do mundo cabem numa única onda - sonora, claro. Está lá toda uma orquestra, o marulhar do mar, o crepitar de dois ovos a estrelar numa frigideira, o zumbido de uma abelha e o badalar de um sino de igreja. Está lá a derrapagem de um camião e o acidente, um cão a beber água e uma criança a rir. Está lá até qualquer coisa que o ouvido não detecta mas que faz com que o nosso corpo comece instintivamente a recolher-se - o som do medo.

Há quem diga que o século XX assistiu a duas grandes revoluções musicais. A máquina que está aqui. à nossa frente, e que tem dentro dela a tal onda que comporta todos os sons do mundo, inspira-se numa dessas revoluções: é uma viagem para trás e para a frente no tempo a partir da era do 2.0, o regresso ao futuro do mítico sintetizador Moog.

Conta-se que a meio da década de 1960, quando Rober Moog começou a subir ao palco para demonstrar as potencialidades da sua invenção, dentro da barriga daquela imensa presenca, toda botões, cabos, lâmpadas e cavilhas à vista, estava sempre escondido alguém com uma vela na mão. preparado para ajudar do interior caso alguma ligação falhasse. A partir daí foi História - o Moog foi uma omnipresença da cena musical e cinematográfica dos anos 1960 e 1970: esteve em todos os filmes de ficção-científica da altura, John Cage e Steve Reich usaram-no, Stockhausen usouo, os Beastie Boys usaram-no, Karajan usou-o, Leon Theremin usou-o, Glenn Gould usou-o, Toda a gente o usou. Passadas quatro décadas

e uma nova revolução - a da informática, em que todos os sons do mundo passaram a poder ser transportados dentro de um pequeno computador portátil - o

Moog é um mito. Um mito com espaço para um come back, agora que o quem é quem começa a cansar-se da orgia nova-rica das novas tecnologias e o low-fi voltou a estar na moda.

"A verdade é que é impossível 'samplar' seja o que for com a qualidade do analógico e é disso que muita gente agora volta a aperceber-se", diz-nos Kazike, verdadeiro nome Gerd Peun.

Aos 53 anos e depois de mais de 20 a trabalhar em som na indústria cinematográfica alemã, ele é o homem que desde 2002 se esconde no Chiado a construir Moogs tal como eram construídos nos primeiros tempos - quer dizer, manualmente, um a um, peca minuciosamente instalada sobre peca, todas originais e sequenciadas a partir dos desenhos assinados por Moog, ele próprio.

Podem ser meses de investimento em cada uma destas presenças sui generis, espécie de computadores do pré-pós-história e com trad individua As poss com uma

em módu expandida também e infinitas. 1 de impon os resulta combinaç fascínio e: ligados ao experime

Como a

É vê-lo ro cavilhas e luzes acer enche o a ele, estar destas é c paleta de a base, ma quadro da

Vitor Ru destes sin que vai es

As possibilidades de composição com uma coisa assim, construída em módulos e passível de ser expandida ao infinito, são, também elas, praticamente infinitas

ondar os 30 mil euros para uma máquina como o protótipo que está à nossa frente): "É como os puristas que continuam a ouvir rinil. Hå quem diga que nunca vai ouvir um CD porque a diferença é demasiado grande. E é. É outra

Uma questão de organicidade, tanto do próprio som quanto da relação que o músico desenvolve com a máquina. "Por exemplo, eu uso o computador para quase tudo: ir à net, mandar e-mails, escrever: posso pintar on fazer capas de discos. Posso fazer música para teatro, danca e cinema. Mas há uma coisa que não faço, que é-compor", continua Vitor Rua. "Facilitava, e hoie em dia quase toda a gente o faz. Há programas sofisticadissimos. Pode-se estar a escrever para 20 primeiros violinos, 15 segundos violinos, 10 violas, seis violoncelos, e isto com todas as anotações. Quando se acaba é só carregar num botão e

editar. Mas eu gosto de sentir as notas a serem postas na folha. Se és obrigado a pô-las no papel, estás a senti-las, a ouvi-las na cabeça."

A majoria dos minimalistas e estamos a falar de autores como o norte-americano Philip Glass - compõem directamente no computador: tem a ver com a lógica interna de um estilobaseado na repetição de certas notas e sequências. Já autores como o francês Pascal Dusapin, que estudou com nomes como lannis Xenakis, defendem que, no momento da composição, não faz sentido ignorar o peso de cada repetição. Vitor Rua está com ele. e é categórico: "O que o Kazike està a fazer é extraordinário e com qualidade de som superior aos originais do Moog", diz referindo se ao uso de estabilizadores que não estavam disponíveis nos anos 1960 e que são integrados nestes novos Moog, a únicas peças não originais. "Cada um dos aparelhos que ele produz é absolutamente

único. Ele é como um alfaiate, e uma coisa é ir à Zara outra é ir ac alfaiate.

Mas Vitor Rua não é o único entusiasta dos "Moog" de Kazike. Em 2002, quando as fotografias do primeiro protótipo apareceram na Internet (www.cluboftheknobs. com) o primeiro fă deu noticias quase de imediato. Na altura, Kazike vivia ainda na Alemanha e, um dia, ao chegar a casa tinha uma mensagem de voz de alguém que dizia ligar de Hollywood.

O telefonema de Hollywood

Parecia uma piada: "Olă, O meu nome é Hans Zimmer, Estou a ligar da Hollywood. Por favor entrem em contacto comi retorno da chamada, quer atendeu do outro lado, a encarecidamente o cor próprio - o mesmo H que primeiro conh um dos rapazes o cantaram Vide Star e que er

Noutros ao ele são ado, por ões de rádio

a meios. Não

amo é possível estar

io ele no nosso país sem

aber se ele procura

Tageszeitung "PÚBLICO" vom 8. September 2008 über

"DER MACHER DER TÖNE"

O fazedor de sons

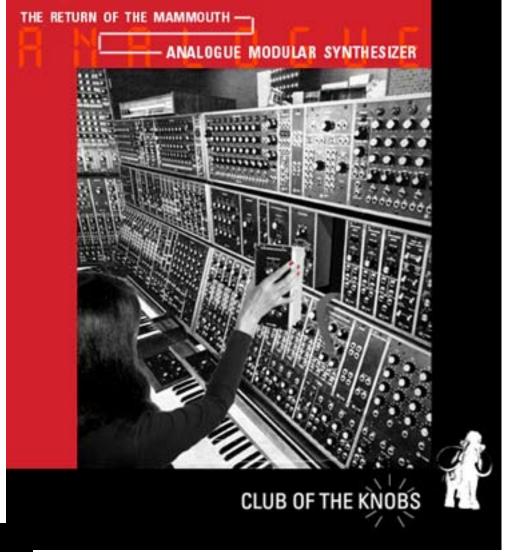
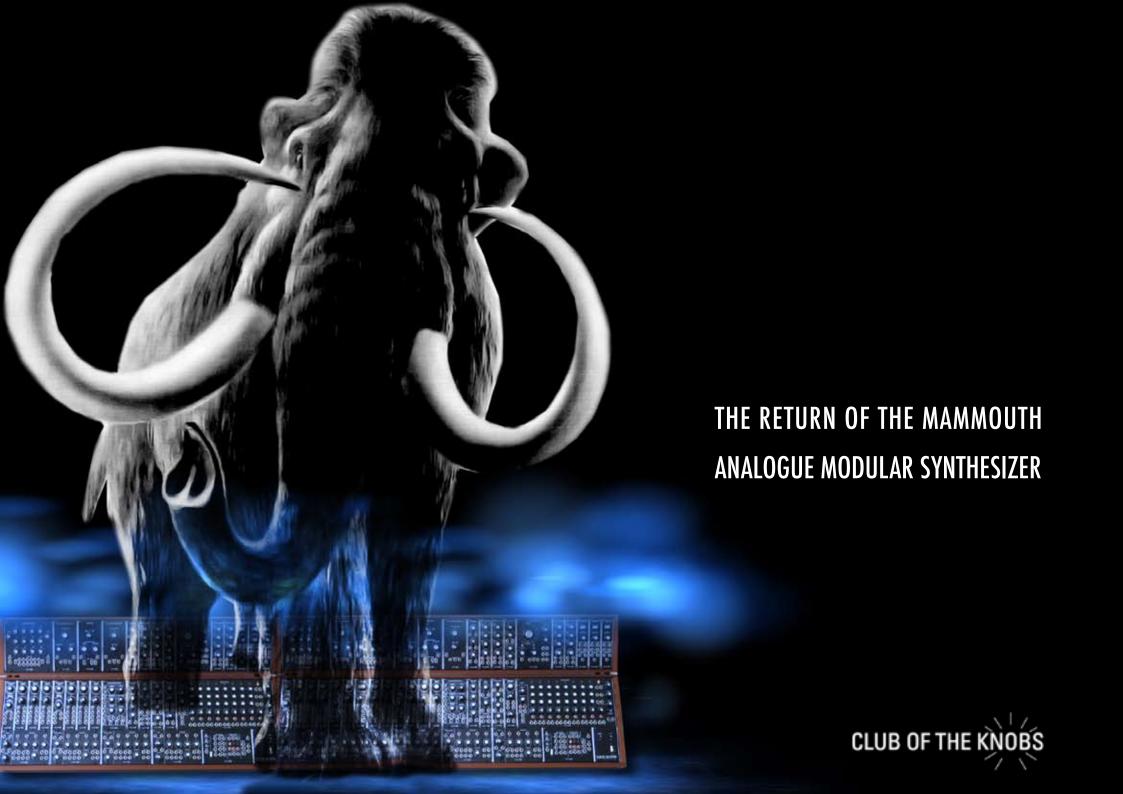

Abbildung 16:
Die Geschichte geht weiter...

Und mit ihm wird er für einige Tage nach Deutschland zurückkehren, um auf der **Frankfurter Musikmesse 2009** zum ersten Mal die **Wiederkehr des Mammuts** zu präsentieren.

THE RETURN OF THE MAMMOUTH - CLUB OF THE KNOBS - ANALOGUE MODULAR SYNTHESIZER

Warum ist der Elephant auf unserem Planeten heutzutage das größte Lebewesen?

Warum mußte das Mammut sterben?

Das Mammut mußte sterben, weil seine Größe im Lauf der Evolution dermaßen angestiegen ist, daß die Last und Masse der Knochen, Fell und Zähne in keinem günstigen Verhältnis mehr zu seinem Effekt standen. Vielleicht hätte das Mammut im Reich der Tierwelt etwas mehr Zeit gebraucht, um seinem gewaltigen Äußeren ein vielfältiges, kompliziertes und effektives Inneres anpassen zu können, und sein Volumen durch Funktion und Auswirkung zu rechtfertigen.

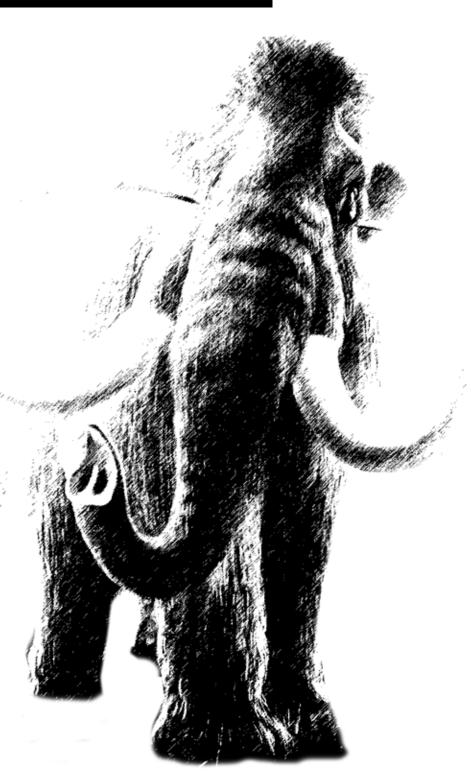
Wir jedenfalls haben es noch rechtzeitig geschafft: unser Mammut, der analoge modulare Synthesizer, ist zurückgekehrt - **re-engineert** mit Übereinstimmung von Form und Inhalt!

Durch Entwicklung zahlreicher neuartiger
Module für flexibles und intelligentes Reagieren
im Überlebenstraining, Anpassung der Bauteile an
zeitgemäße Erkenntnisse für harmonischeres
Funktionieren im Zusammenhang, Beibehaltung
erprobter und nie überholter Analogtechnik für die
Einzigartigkeit seines Sounds sowie Entwicklung des
Designs, daß den unverwechselbaren Charakter des
Mammuts beschreibt, ist es endlich
wiedergeboren mit dem Namen:

ANALOGUE MODULAR SYNTHESIZER

JEDER MÖGLICHE KLANG

"Nein, tut mir leid, wir benutzen keine Samples. Wir erzeugen unsere Sounds selbst. Sorry, we are not able..."

Was heißt hier Form und Inhalt, diese Größe ist untragbar, werden unsere digitalen Musikkollegen lachen, den Laptop unter dem Arm,

während die, die es besser wissen, Hoffnung schöpfen und nach all den Jahren schamhaft ihre blindgängerischen Frontplatten abschrauben und für die erste Bestellung sparen...

Worum geht es hier? Es geht natürlich um alle(s) Sinne: lückenlosen Klang, unendliche Vielfalt, bedingungsloses Prinzip, haptisches Erfahren, visuelle Schönheit, räumliches Erleben, funktionales Design, ja, wenn man so will, es riecht auch - nach Elektrizität.

Ein Klanginstrument dieser Art ist nicht beschränkt auf den spezifischen Ton eines traditionellen Musikinstruments wie beispielsweise eine Oboe, eine Geige oder eine Trompete - es KANN allerdings so klingen -, es ist auch nicht angewiesen auf eines der bedeutendsten Interfaces westlicher Musik, der Klaviatur - es KANN aber auch damit kontrolliert werden -, es muß keineswegs für musikalische Konzerte eingesetzt werden - es KANN aber von einem Solisten zu einer kompletten Orchesterpartitur erklingen -, es können Künstler Erdbebenfrequenzen damit erzeugen oder Filmvertoner den Ton eines Spiegeleis in der Pfanne - hörbar oder unhörbar - die akustische Wellenmaschine ist auch eine **Weltmaschine**, denn sie ist eine Analogie zum Klang in der Welt.

ton

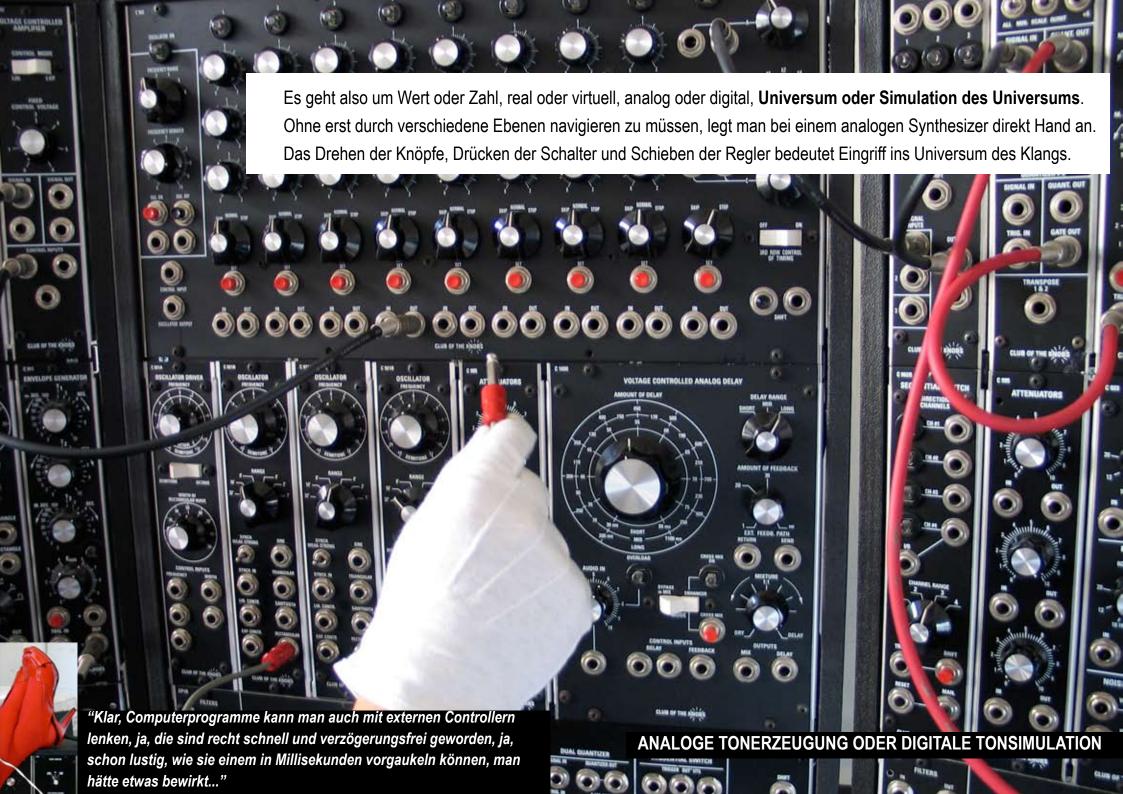

ANALOGE TONERZEUGUNG ODER DIGITALE TONSIMULATION

Im Digitalen ist nichts, aus dem zu schöpfen wäre. Hier wird konstruiert, addiert, simuliert. Additive Klangsynthese betrieben, bis sich die Meßdaten denen des analog Geschöpften angenähert haben, treppchenweise, nicht kontinuierlich, allerdings so schnell und mit so vielen Treppchen, daß es den Hörsinn des Menschen überlistet und fließend erscheint.

Im Digitalen muß nun wieder von vorne angefangen werden, dieses Mal mit anderen Bauklötzchen eine Simulation eines Envelope Generators - es gibt keine Geschichte, der Filter von vorhin hat schon keine Bedeutung mehr - nichts resultiert aus dem anderen, alles wird neu berechnet, entsteht unabhängig und bleibt allein.

"Nein, wirklich nicht schlimm nur völlig anders"

Wer einmal an ein Prinzip des Universums gestoßen ist, wird von dieser Erfahrung nicht mehr loskommen. Unser analoger Synthesizer ist die Schnittstelle zum Klangmeer, aus dem man sich Teilchen herausfischen kann, um sie sich anzuhören. Das ist gut und aufregend.

Schlecht kann sein, wenn das, was man aus dem Klangall gefiltert hat, das menschliche Fassungsvermögen übersteigt. Dann wird man dem auf den Grund gehen wollen oder aber süchtig danach, vielleicht erschreckt man sich auch.

Es kann zu einem Drama werden, wenn man erkennen muß, daß die einzige Grenze zur Klanggewinnung in seiner eigenen Beschränktheit liegt und nicht am Arbeitsspeicher eines Computers oder einem Mangel im Programm.

Andererseits verhilft dies zu einer gewissen Selbsterkenntnis.

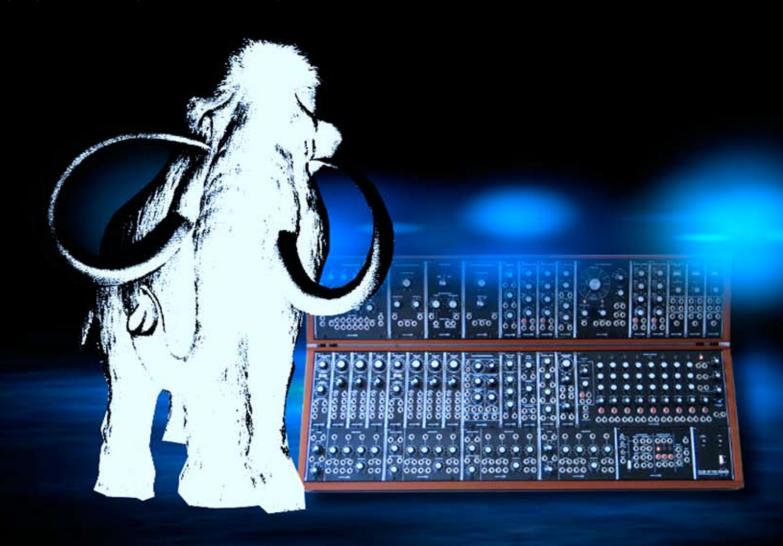
Manche sind auch der Schönheit der Maschine verfallen, andere müssen bei ihrem Klang die Augen schließen.

Es gibt so viele Reaktionsmöglichkeiten wie Menschen - und jeder fischt woanders seine Klänge.

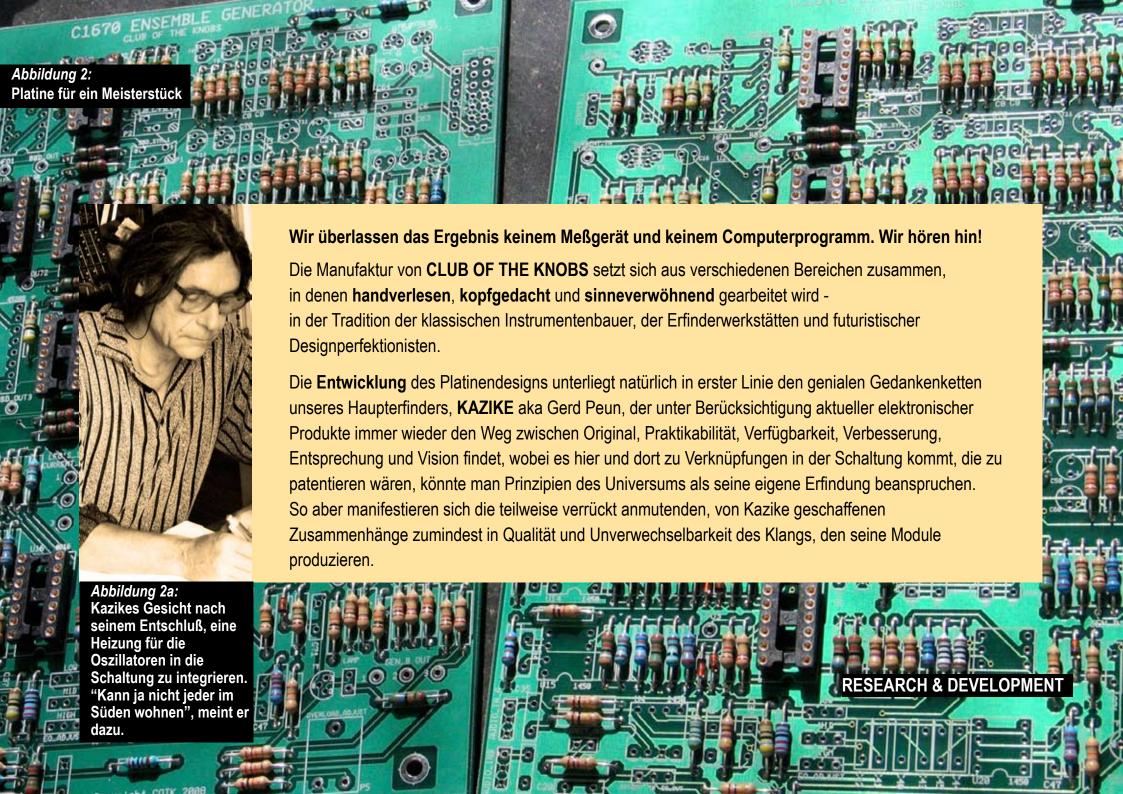
"Tut mir leid. Wenn Sie den Reizen nicht widerstehen können, sind Sie eben kein mündiger Mensch. Da kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen." Wir haben das Mammut aktualisiert, damit die Erfahrung von Klang in unserem Universum nicht verloren geht.

Nun kommt es nicht nur großartig daher, es besitzt auch ebenso großartige Möglichkeiten! Mehr als 30 verschiedene Module nennt es bereits sein eigen, wodurch es flexibel, reaktionsschnell, vollendet, intelligent, warmherzig und einzigartig geworden ist und so seine Daseinsberechtigung für die heutige Zeit zurückerlangt hat.

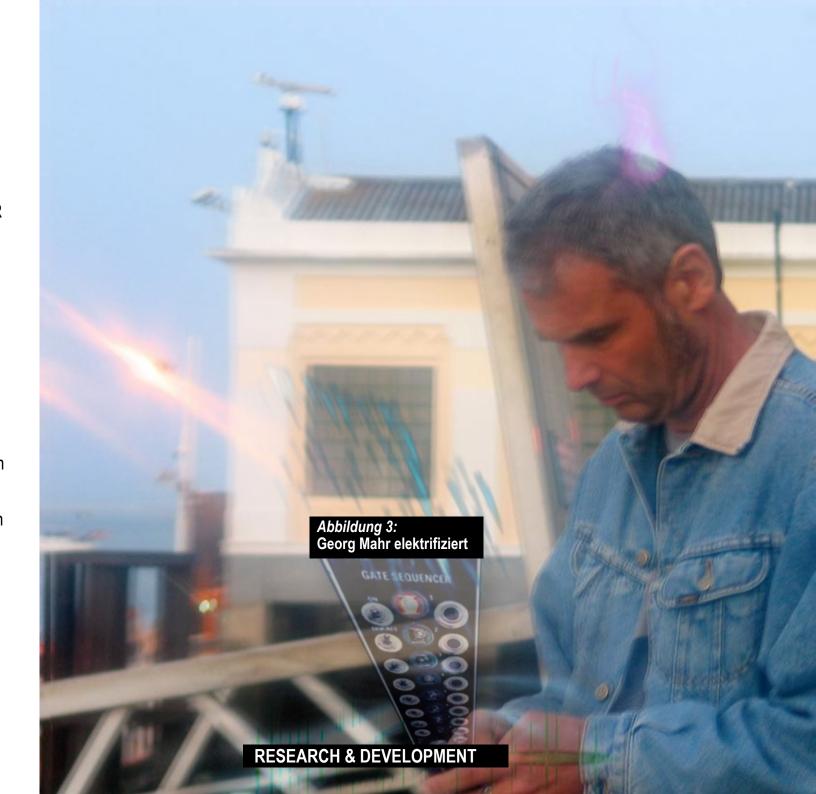
Da steht es nun und ist vergnügt - ach, ja, und selbstverständlich konkurrenzlos.

Für die kleine Parallelwelt von CLUB OF THE KNOBS, das Universum neuartiger Interfaces und Spielhilfen, hilft GEORG MAHR in altbekanntem Wahnsinn, der analogen Tradition hier und da ein Spitzenhäubchen aufzusetzen und die Mammut-Module kurzzeitig in hüpfende und wirbelnde Tanzmäuse zu verwandeln - diese Erweiterung ist besonders für Livemusiker eine große Bereicherung.

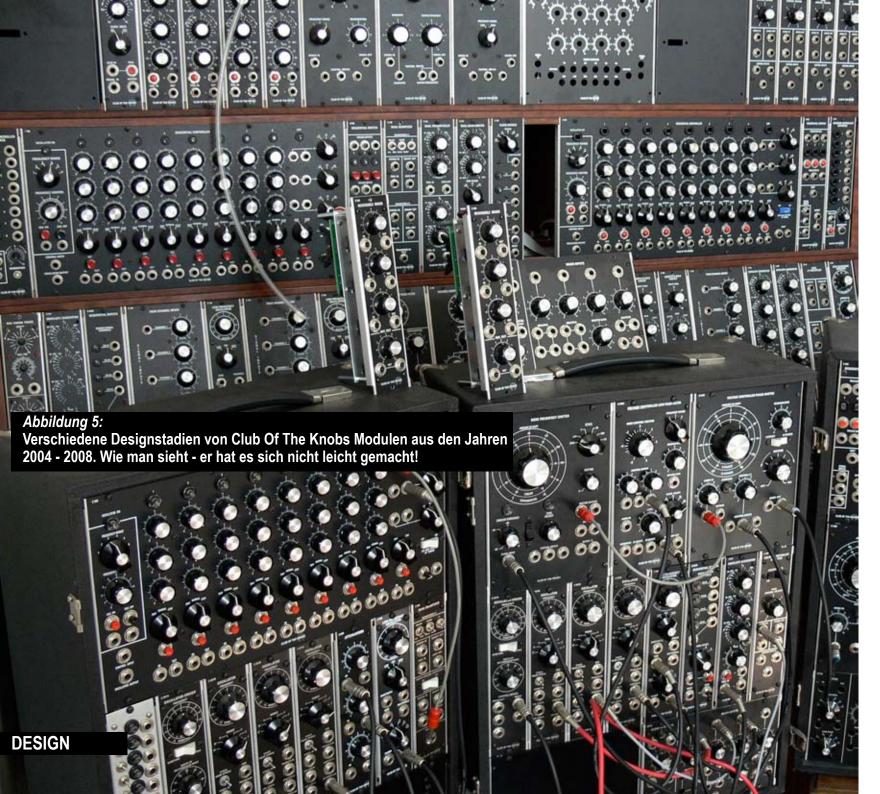
Georg braucht immer viel Luft, darum arbeitet er bevorzugt außerhalb der Werkstatt, mal in Deutschland, mal in Lissabon!

Auch die Bestückung der Platinen ist weit mehr als reines Einsetzen und Verlöten von Standardbauteilen - das Herz der Module wird in Gang gesetzt von handverlesenen und teilweise gepaarten Qualitäts-Originalteilen. Für ARTHUR, FRANCO, JOÃO, PEDRO und Freunde eine attraktive Alternative zum virtuellen SimCity Bau - eine CLUB OF THE KNOBS Platine benötigt die merkwürdigsten Bauformen und Verhalten, die, richtig zusammengefügt, den unverwechselbaren, abenteuerlichen Charakter der einzelnen Module ausmachen.

Kein Kinderspiel - auf Gewissenhaftigkeit und **Präzision** in der Verarbeitung wird allerhöchster Wert gelegt.

Für das graphische Design der Frontplatten gab es von Anfang an keine Kompromisse:

Funktion und Design müssen hundertprozentig übereinstimmen - stufenlose Steuerung, Intervallsprünge, Auswahl, Aktivität, Bedeutung des Eingriffs,

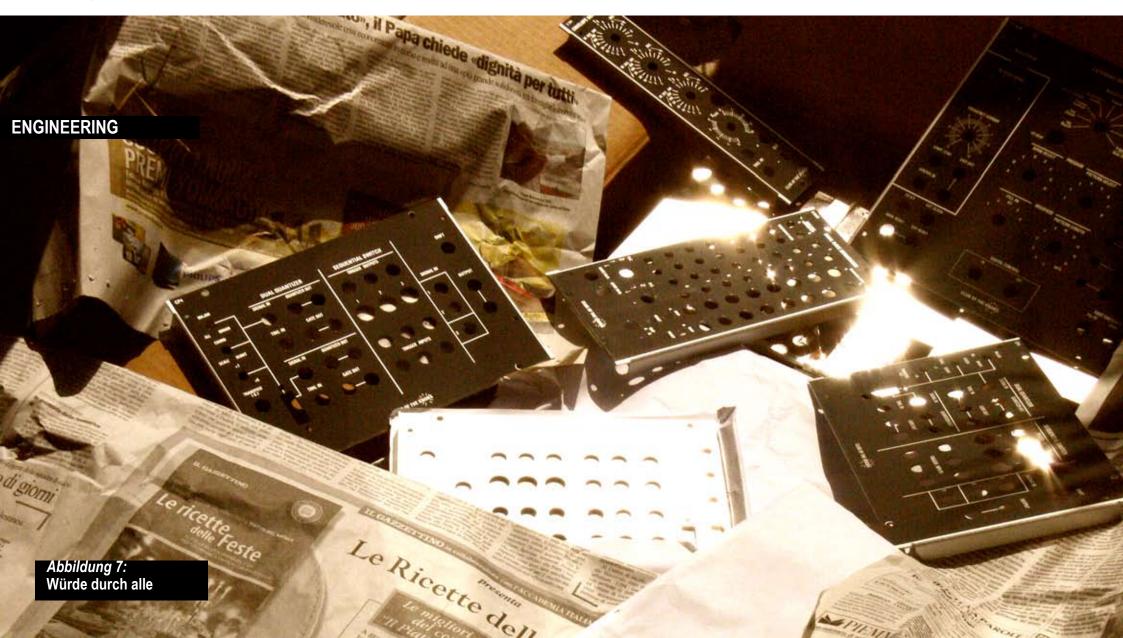
Auswahl, Aktivität,
Bedeutung des Eingriffs,
Verbindungsmöglichkeiten
und viele Funktionen mehr
korrespondieren
mit entsprechenden Skalen,
Knopfgrößen, Beschriftungen
und Anordnungen.

"Man muß sich ein paar Meter entfernt vor die Maschine setzen können, darauf gucken und die Funktionen der einzelnen Module im Kopf hören, ohne sie wirklich zu bedienen. Außerdem darf man sich nicht satt sehen können. Nur dann ist das Design stimmig." sagt Kazike.

Und so ist es geschehen...

Bei der Herstellung der **Aluminium-Frontplatten** und Trägermetalle der Module findet sich kein einziger unüberlegter Winkel. Jede Rundung, jede Ecke, jede Bohrung wurde im Lauf der Jahre perfektioniert - immer unter den Gesichtspunkten von Funktion und **Schönheit**. Im **CLUB OF THE KNOBS** arbeitet einer der sorgfältigsten und ambitioniertesten Metalldesigner, **NIKOLA SANTI**, aus Italien, dem Land des Designs, an der erlesenen Qualität der Frontplatten und Backcover.

Er kümmert sich gleichzeitig auch um den **Negativdruck** der Vorderseite, durch den das eigentliche Metall die Farbe der Skalen und Aufschriften bestimmt, was die Gesamterscheinung des Synthesizers so edel, so aufregend - und so **original** macht!

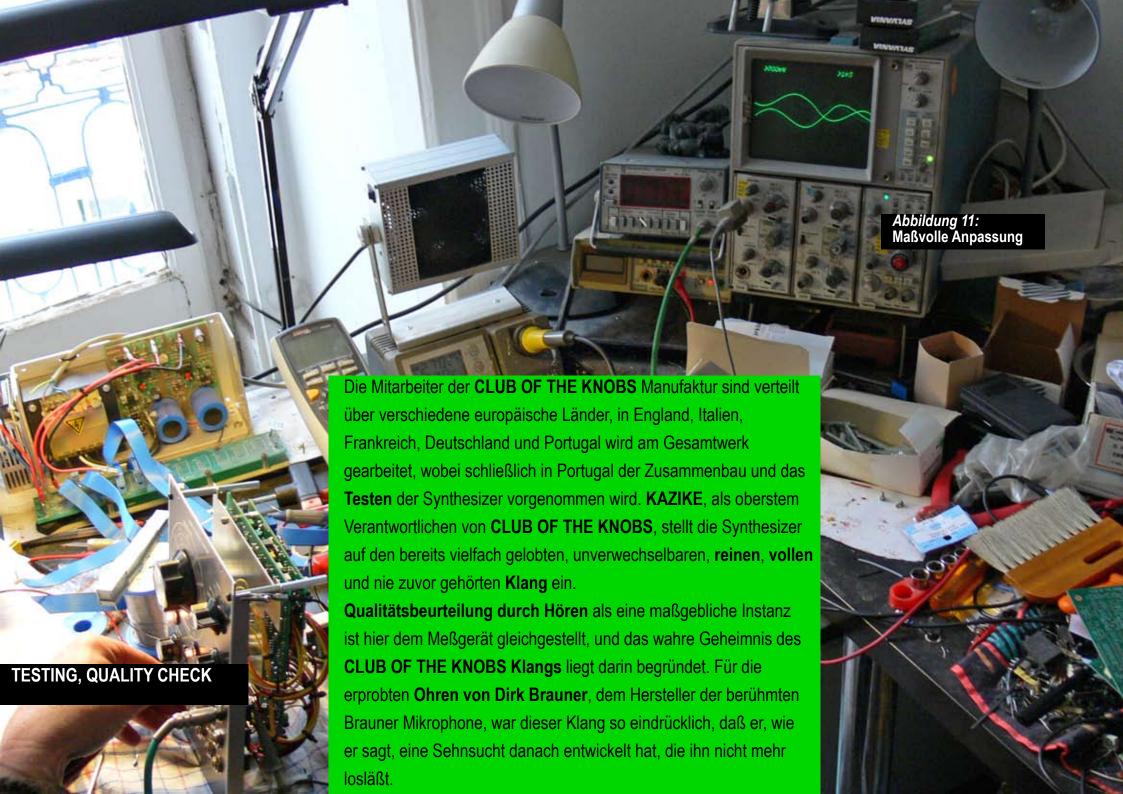

Für den höchsten Genuß und die größte Sinnesfreude wird an nichts gespart:

Switchcraft-Klinkenbuchsen, ölgelagerte Drehpotis, originale Knöpfe nicht aus China... zum Anfassen schön!

COMMUNICATION & INSPIRATION

Zusammen mit **RAJ KANOPI** betreut sie alle, die dem Synthesizer verfallenen sind. Indische Heilslehren wirken unterstützend, jedoch sind die meisten Fälle generell unheilbar.

Zusammenfassung: in wahrer Tradition werden in der **Manufaktur CLUB OF THE KNOBS** mit Überzeugung, Wissen, Imagination, Präzision und Wertarbeit **analoge modulare Synthesizer** hergestellt, die als **Klanginstrument**, handwerkliches Meisterstück und technische Perfektion **Bestand** in der Welt haben und auf **Langlebigkeit** ausgelegt sind. Greifen Sie ein ins Universum des Klangs!

im Jahre 2009 n. Chr.

