

PERSONALIDADE

Stockhausen planeja ópera do novo milênio

Prestes a completar 70 anos, esse revolucionário da música eletrônica está criando o ciclo 'Licht'

CARLOS HAAG

Até os infantes terribles envelhecem. Karlheinz Stockhausen, o vanguardista revolucionário da música eletrônica e o mais importante compositor vivo, se transformará, em agosto, num respeitável septuagenário. Nascido em Modrath, Alemanha, formou-se na Escola Superior de Música e na Universidade de Colônia. Diante de uma Europa em ruínas, Stockhausen percebeu que o cadáver da música romântica precisava ser enterrado e substituído. Encontrou seu caminho no serialismo, a estruturação de elementos musicais em seqüências pré-determinadas.

Nos anos 50, Stockhausen acrescentou pitadas de intuição à sua música de estruturação rígida. Impressionado por *O Jogo das Contas de Vidro*, de Hermann Hesse, escreveu obras com um espaço grande para a improvisação. Suas partituras, sem notações, continham apenas instruções para o intérprete. Em 1966, visitou o Japão e encantou-se com o uso do tempo pelos orientais. *Hymnen* (1967) é o ápice de seu interesse pelo contraste entre o tempo congelado da gravação eletrônica e o tempo contínuo da realidade.

Músicos populares e roqueiros viram nele um modelo: Frank Zappa, Miles Davis e, entre outros, John Lennon (que usou *Hymnen* para escrever *Revolution 9* e chegou a convidar, sem sucesso, o compositor para um concerto com Os Beatles). Desde 1977, concentra-se na criação de um ciclo op-

para o músico do futuro chegar aos 70 anos?

Karlheinz Stockhausen — Tenho tanta coisa para fazer que não paro para pensar na minha vida pessoal. Acabo de terminar *Michaelion* e estou planejando a continuação de *Licht*. O resto não me importa.

Estado — Nem sequer as lembranças de sua infância na guerra influenciaram suas criações?

Stockhausen — A guerra fez-me independente, porque, ao perder meus pais, me vi obrigado a cuidar de mim. Sou obrigado a concordar que fiquei independente em todos os sentidos e pude construir minha obra porque a guerra me ensinou.

Estado — Foi assim que o sr. ganhou a coragem para romper com a tradição musical?

Stockhausen — Sim. Desde os meus tempos de estudante no Conservatório de Colônia, quando era obrigado a reproduzir sons do passado, eu tinha um desejo intenso de romper esse ciclo e fazer algo que soasse novo para mim, que fosse diferente de tudo o que eu conhecia. Isso é parte da minha personalidade: odeio imitar. Em 1951, escrevi *Kreuzspiel* e vi que podia criar algo que nunca antes havia sido feito e, desde então, quero inventar, a cada nova peça, um mundo sonoro particular e novo.

Estado — O que o levou a fazer música intuitiva, como a de Cage?

Stockhausen — Já nas minhas obras de juventude eu me esforçava em ficar atento para ouvir o que esta-

qualquer de música. Imagine, agora, se todas as pessoas se dispusessem a dedicar uma parte de seu tempo a tentar entender como foi que eu compus algo. Além disso, imaginemos também que o analfabetismo musical possa ser erradicado. Após várias gerações, as pessoas deste planeta, que se devotassem a esse estudo, passariam a criar um novo homem.

Estado — O sr. diz que escreve a música do homem do futuro. O que ela pode fazer pelo de hoje e como afetará o de amanhã?

Stockhausen — Minhas obras são extremamente educativas para muitas pessoas, na medida em que as ensinam a ouvir com mais cuidado os detalhes das formas e ondas sonoras. Elas fazem com que se fique mais consciente sobre a natureza da música composta. Isso é fundamental. O futuro? Passo meses pensando numa obra. Produzo cada som, combino-o, sintetizo-o e sobreponho-o. Fiz isso toda a minha vida e aprendi muito sobre o mundo interior de uma peça

de música. Imagine, agora, se todas as pessoas se dispusessem a dedicar uma parte de seu tempo a tentar entender como foi que eu compus algo. Além disso, imaginemos também que o analfabetismo musical possa ser erradicado. Após várias gerações, as pessoas deste planeta, que se devotassem a esse estudo, passariam a criar um novo homem.

Estado — De que maneira?

Stockhausen — Pela audição dessa música que transcende os nossos parâmetros, os limites e possibilidades de nosso corpo, algo inédito na história e só possível graças ao aparato eletrônico. A percepção pode ser desenvolvida e hoje posso perceber proporções que não conseguia há 20 anos e, muitas vezes, eu mesmo me vi sem ter percepção total de uma música minha. Mas isso muda com o tempo. O mesmo pode acontecer ao público: ele também pode superar-se e mudar.

Estado — Como é ser um artista complexo num mundo em que todos só querem comida e lazer ligeiro?

Stockhausen — A música tem a sua evolução própria. Mesmo que não existisse ninguém no mundo, eu teria de compor o que me vem à imaginação. A música de arte não pode depender de quantas pessoas a entendam, desprezem ou gostem dela, assim como Bach não pensou em seus compatriotas ao criar a *Missa em Si Menor*. Como uma atividade espiritual, a música tem o seu ímpeto. Pense: um astrônomo ou um físico nuclear não se perguntam quantos vão aplaudir-lo depois de ele descobrir uma nova galáxia ou um novo elemento. O compositor precisa ser assim. Na Idade Média, houve uma reunião maravilhosa entre matemática, astronomia e a música, que, sem dúvida, era a arte mais elevada graças à sua matéria transparente: as vibrações simples que viram sons. Hoje, a música virou sinônimo de entretenimento. Eu tive a sorte de poder escrever, por toda a minha vida, o que queria, sem depender de pressões de massa ou modas. E todos os meus concertos sempre estão lotados. Logo, é possível ter música não comercial, pois ainda existem pessoas atentas e muito espirituais.

Estado — Alguns críticos compararam sua mania de grandeza com as idéias de Wagner. O sr. recusa essa comparação?

Stockhausen — Ela não tem sentido. A contribuição de Wagner para a história da música é apenas retrospectiva, porque ele só olhava para trás, para a mitologia do passado germânico, e foi o último dos compositores a tentar pôr a vida psicológica do homem em música. Já minhas obras são futuristas. Eu não me interesso por psicologias ou temas históricos. Meu ideal é traduzir mensagens do universo e seus temas cósmi-

cos. Crio organismos musicais livres e espero que, um dia, o público possa entendê-los.

Estado — O sr. é a grandes expressão religiosa da música deste século. Muitos vêem nisso uma ingenuidade.

Stockhausen — Não entendo por que dizem isso. Começo a compor uma música como um pequeno modelo do universo, assim como um corpo é constituído de células e moléculas e se reproduz. A música traduz as leis do universo. No entanto, em vez de chamar isso de orientação religiosa, prefiro dizer que é o reconhecimento de um Deus unificador, que reúne todos os universos e é a essência de todas as vidas.

Estado — O compositor é mesmo um receptor de idéias, devendo esperar até ouvir uma mensagem e, então traduzi-la, como o sr. já disse?

Stockhausen — Todas as minhas criações sempre deixam em aberto aspectos de construção, escolha, materiais e formas. Mas eu preciso de mais: faço planos, esboços, como se fosse um arquiteto. Parto do universo macro para o micro e trabalho com o núcleo de uma idéia. Preparo, em seqüência, os meus elementos construtivos de "fórmula", "plano", do desejo de descobrir novos materiais e novas combinações. Então, preciso parar antes de ir em frente. Fecho os olhos e espero até ouvir algo que me surpreenda. O esforço mental metódico tem limites e é preciso esse flash, sentir-me surpreendido e excitado com a nova sonoridade para que continue a desenvolvê-la com a razão. Se esse momento não acontece, a música está morta e devo esperar até que ele surja novamente. Ele pode ocorrer em qualquer lugar: aviões, trens e até mesmo em sonhos.

Estado — A música será a linguagem do amanhã?

Stockhausen — Espero que sim e não o esperanto ou o inglês. As várias línguas do mundo estão transforman-

do e o significado não é apenas similar à explicação do dicionário, como nas palavras. Antes, o seu significado é de uma espiritualidade total, algo que interessa ao homem do futuro, quando a música será o meio real de comunicação com extraterrestres. Os sons, por serem a linguagem mais abstrata, são meios ideais para esse diálogo entre galáxias.

Estado — Pierre Boulez, seu companheiro de lutas, compõe cada vez menos. Como o sr. vê isso?

Stockhausen — Fomos muito próximos nos anos 50 e 60. Logo que o conheci, ele me disse que tinha muita vontade de reger. Eu o avisei de que isso consumiria o tempo e a concentração que ele precisaria para criar. Boulez respondeu que talvez não resistisse a esse impulso. Ele, hoje, é um intérprete genial e um organizador e, a custo de suas obras, ele fez o Ircam, em Paris. Ele parece gostar de só reger.

Estado — O sr. influenciou muitos músicos não eruditos. Há uma reação disso?

Stockhausen — Sou muito curioso. Quando jovem, fui pianista de jazz por quatro anos e ouço regularmente música popular. Recebo também uma quantidade enorme de cassetes e discos de compositores jovens que querem saber minha opinião. Como um bom professor alemão, dou conselhos e corrijo erros. Acima de tudo, avisos de que não há sentido em fazer coisas semelhantes às minhas. Há muita cópia e isso é detestável.

Estado — Quais são suas lembranças do Brasil?

Stockhausen — Maravilhosas. Nunca tive um público tão atento e caloroso. Adoraria voltar. Já tive alguns convites, mas nenhum deles foi adiante.

Estado — O sr. ainda acredita na possibilidade de fazer a música para o mundo todo?

Stockhausen — Minhas opiniões anteriores sobre isso não valem mais: não há sentido em tentar criar tal música pela fusão de dialetos diversos. O mundo agora tende cada vez mais para a abstração e não se interessa mais pela individualidade dos países. A música para o mundo todo não será uma mistura de várias formas de música de várias partes do planeta, mas abstrata a ponto de ser entendida por todos os seres humanos, sem barreira de nacionalidade.

O compositor Karlheinz Stockhausen: "Minhas obras são futuristas"

Encontros
Notáveis
INTUIÇÃO É FONTE DE SUAS CRIAÇÕES, AFIRMA

Compositor é o Beethoven do século 20

Oposto a todo e qualquer nacionalismo caduco, sua obra eclode num anseio universal e até cósmico

FLO MENEZES
Especial

No campo de batalha da Música Nova, é comum vermos criadores adotarem atitudes por vezes auto-elogiativas, quase numa tentativa de autopreservação em face da incomensuravelmente maior força da arrematadora onda de mediocridade proveniente da subcultura mercadológica e popularesca das sociedades capitalistas de fim de milênio. Diminuir o valor da obra confundindo-a com uma eventual exagera-

da auto-estima de seu autor passa a ser, então, a tendência mais evidente da crítica. Nesse contexto nos deparamos com a personalidade de Karlheinz Stockhausen, cujo percurso se revela, de toda forma, como um dos mais significativos de toda a história da música.

A rigor, sua obra pode ser dividida basicamente em três fases fundamentais. A primeira, que compreende o período do serialismo integral e dos primórdios da música eletrônica, dos quais Stockhausen foi um dos mais brilhantes porta-vozes, vai do início de sua carreira até o fim dos anos 50. Nela, Stockhausen firma-se como um dos principais nomes de sua geração, ao lado de Boulez, Berio, Pousseur, Cage, Xenakis.

Suas obras são, em muitos aspectos, pioneiras: *Studie I* (1953), por exemplo, é a primeira obra eletroacústica realizada exclusivamente com sons senoidais e integralmente serial; *Studie II* (1954) introduz, por sua vez, o uso de filtros e constitui a primeira obra a ganhar uma representação gráfica, inaugurando a partitura eletrônica; *Gesang der Junglinge* (1955-56), talvez a maior obra dos primeiros dez anos da música eletroacústica, inova pela mistura de sons eletrônicos e concretos (a voz de um adolescente) e pela arrojada concepção espacial dividida inicialmente em cinco grupos de alto-falantes em volta do público.

Kontakte (1959-60), obra-prima da música eletroacústica em duas versões (*tape-solo*; e *tape*, piano e percussão), demarca as duas fases iniciais e reverte em sons aquela que

seria a principal contribuição teórica de Stockhausen, qual seja: a *Teoria da Unidade do Tempo Musical*, na qual ele expõe o *continuum* da percepção sonora por meio de suas distintas regiões métrica, freqüencial, harmônica e formal.

Os ritmos são vistos como freqüências extremamente desaceleradas e as freqüências, enquanto ritmos extremamente acelerados. Todo fenômeno musical passa a ser entendido então como o resultado da estruturação interna das vibrações espectrais. Além desse aspecto crucial, *Kontakte* apresenta pela primeira vez sons rotativos no espaço e inaugura a *forma-momento*, inovação de Stockhausen no domínio formal, que consistiu na escuta da textura de cada momento independentemente de seu fluxo dramático e seqüencial, operando-se, aí, um radical corte no tempo musical e resultando, daí, o aforamento da *duração* enquanto momento fundamental da composição.

Sem fronteiras — Adentramos, então, numa segunda fase, a da *música intuitiva*, que cobre a produção musical dos anos 60. Nela, Stockhausen rompe de vez com as fronteiras geográficas. Oposto a todo e qualquer nacionalismo caduco e fechado em quatro paredes, a música de Stockhausen eclode num anseio universal e até mesmo cósmico, a partir de suas experiências com a meditação transcendental na Índia e de suas constantes visitas ao Oriente. Dessa fase fazem parte, entre outras, as obras *Telemusik* (1966), *Hymnen* (1966-67), *Aus den Sieben Tagen*

(1968), *Stimmung* (1968).

A partir de *Mantra* (1970), para dois pianos e moduladores-de-anel, Stockhausen dá início a uma das mais significativas e inovadoras tentativas (bem-sucedidas) de resgate da melodia, dando início a uma terceira fase que se estende até nossos dias.

Aliando a necessidade de reconhecibilidade perceptiva de "núcleos" intervalares por parte do ouvinte com a rica e complexa experiência serial dos anos 50, Stockhausen inventa o que chama de *fórmula*, que será de fundamental importância para o ciclo operístico *LICHT*, composto a partir de 1977.

Por fórmula entende-se um "sistema de aplicação a cada uma das personagens do drama, a cada uma das situações, de uma *fórmula melódica típica*, suscetível, no decorrer da ação (conservando seu caráter de origem (de prestar-se aos desenvolvimentos mais diversos, mais extensos...")

Curiosamente, entretanto, em transcendendo o planeta e almejando o Cosmo, Stockhausen acaba, com suas fórmulas, por demonstrar-se o Beethoven do século 20, o compositor mais representativo da cultura germânica pós-wagneriana, pois — pasmem — a definição acima não é de Stockhausen, mas sim do próprio Wagner (em conversa com Rossini)! Mas se Stockhausen, com suas mágicas fórmulas, se traduz como o novo Wagner o faz sem jamais hesitar em sua radical trajetória de vanguarda. As fronteiras da música de Stockhausen estão, quer queiram, quer não, definitivamente suprimidas.

RIO DE JANEIRO
Saídas de Congonhas
Chegadas em Santos Dumont

Voo 400	(direto)	7:15h
Voo 506	(direto)	8:20h
Voo 502	(direto)	12:00h
Voo 508	(direto)	14:45h
Voo 406	(direto)	17:35h
Voo 408	(direto)	18:05h
Voo 404	(direto)	20:00h

Saídas de Guarulhos
Chegadas no Galeão

Voo 830	(direto)	9:00h
Voo 820	(direto)	13:00h
Voo 834	(direto)	14:30h
Voo 850	(direto)	14:30h
Voo 810	(direto)	18:15h
Voo 818	(direto)	22:15h

Reservas: Internet: www.tam.com.br
(0800) 123-100 - 24hs. TAM
Ou consulte seu agente de viagens. Um estilo de voar.