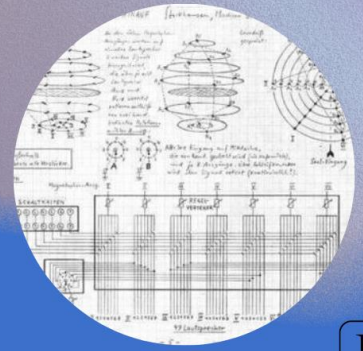
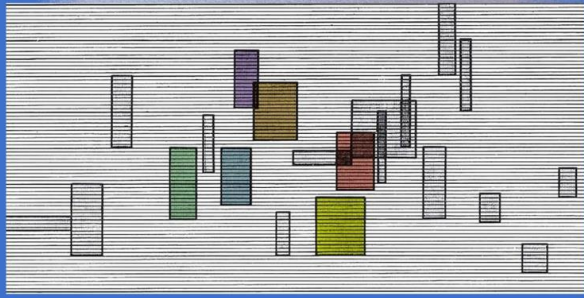

Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007)

El lenguaje del Universo.

En la historia de la música, muy pocos compositores han logrado cambios significativos y trascendentales en la forma de componer, interpretar y escuchar la música. Karlheinz Stockhausen ha sido uno de ellos. Su obra ha tenido un profundo impacto en la idea misma de la música: qué es, cómo se crea, su naturaleza y su propósito. Inventó nuevos sonidos y nuevas formas de combinarlos y, por lo tanto, cambió la forma en que se percibe la música y el efecto que tiene sobre nosotros. Su permanente búsqueda de los límites del mundo sonoro le llevó a una vida dedicada a la experimentación y el conocimiento con el afán de descubrir unas nuevas leyes del sonido.

Como "hijo" de la Segunda Guerra Mundial empezó tocando jazz para los soldados americanos, y, de

este modo, poder sustentar a sus hermanos, después de quedarse huérfanos tras la guerra. Fue educado en la Hochschule für Musik Köln para después acudir a la Universidad de Colonia. Más tarde estudiaría con Olivier Messiaen en París y Werner Meyer-Eppler en Bonn. Como una de las principales figuras de la Escuela de Darmstadt, su constante búsqueda y experimentación y sus teorías y composiciones siguen siendo de gran influencia para compositores de todos los tipos y estilos, así como también en la música popular y en el jazz. Heredero de las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, rápidamente acogió el serialismo para sus composiciones, sin embargo, en su búsqueda de la extensión del espacio musical, también traspasó sus límites, adentrándose en múltiples caminos sonoros.

Durante la década de los 50 en el Estudio de Música Electrónica de la Radio de Alemania Occidental, Stockhausen se centró en crear sonidos completamente nuevos mediante la electrónica. "Sonidos nunca escuchados anteriormente". Posteriormente, buscará la diversificación espacial

de las posibilidades de proyección sonora, es decir, las posibilidades del sonido en movimiento, creando composiciones de electrónica en vivo. Hacia finales de la década de 1960, Stockhausen crearía obras electrónicas en vivo que denominó «música de proceso». Varias de estas obras incluían sonidos extraídos del éter mediante radio de onda corta, que los intérpretes emulaban y transformaban según los procedimientos establecidos por el compositor. Para, finalmente, llegar a un proceso de composición a partir de una formula base, que para él debía ser el compendio y la integración de todos los elementos elaborados a lo largo de los siglos por culturas de distinto origen.

Stockhausen fue un creador polifacético, que contemplaba la obra como un objeto en perpetua variación, y son múltiples los adjetivos y formas que adoptó su música: intuitiva, electroacústica, meditativa, lejana, espiritual, puntillista, electrónica en vivo, colectiva, universal...

En todas sus obras persigue la creación de un mundo sonoro nuevo a partir de nuevas

sonoridades, investiga y profundiza en las características del sonido gracias a los nuevos dispositivos técnicos. Para él, la orquesta futura estaba asociada a un centro electroacústico destinado a la investigación del sonido y a la mejora de los instrumentos existentes. Pero su búsqueda no se circunscribe a la creación e interpretación musical, sino que también buscaba una nueva forma de escucharla. Para él la música debería ser escuchada desde dentro del sonido como si estuvieras en medio, o, mejor dicho, encima de la orquesta. Pretendía transformar al oyente, su sensibilidad y vivencia sonora. Su concepción de un nuevo oyente universal idealizado se ilustra perfectamente en su obra "Sirius" para soprano y bajo solistas vocales, trompeta, clarinete bajo y música electrónica de 8 canales, que él imaginó como un encargo para los habitantes de la estrella Sirius, para los cuales la música es la forma más elevada de las vibraciones del universo.,

La presente exposición muestra algunas partituras de las obras de Stockhausen. Y son muy

significativas, porque a nivel de notación musical también Stockhausen tuvo que explorar y descubrir un lenguaje propio para poder expresar su música. Las partituras se componen de elaborados gráficos, diagramas y símbolos que representan procesos realizados con parámetros musicales: tonos más agudos/graves, duraciones más largas/cortas, dinámicas más fuertes/más suaves, etc. Todo un despliegue de nuevas simbologías que dan lugar a partituras enigmáticas que hacen de ellas también un objeto de valor estético.

La música de Stockhausen pretende ir más allá de sí misma, pretende ser una reflexión sobre el ser humano, como ser espiritual, a la hora de crear, interpretar, escuchar el universo sonoro. Una reflexión en la que se hace necesario reinventar el lenguaje para crear y transformar la música del universo: un espacio sonoro en libertad donde se produzca el meticuloso equilibrio de los planetas.