

This introduction to HOFFNUNG was given by Kathinka Pasveer on August 31st 2008 on the occasion of the world première of HOFFNUNG performed by musicians of the *musikFabrik* at the *West German Radio*. She proposed this form of question and answer dialogue to Alban Wesley, bassoonist in the ensemble, who moderated this introduction.

Frage 1: Wie konnte Stockhausen nach 25 [26] Jahren Arbeit an nur einem Projekt LICHT einfach wieder neu ansetzen?

Question 1: How could Stockhausen – after working 25 [26] years on one project, LICHT – simply start again?

Kathinka Pasveer: Ich zitiere Stockhausen aus einem Interview vom August 2003¹:

Kathinka Pasveer: I quote Stockhausen from an interview which he gave in August 2003²:

...Ich habe gesagt, dass ich zunächst Himmelskonstellationen komponiert habe in STERNKLANG, dann das Jahr mit zwölf Monaten und zwölf Menschentypen in SIRIUS, anschließend in den letzten 26 Jahren von 1977 bis jetzt die Woche mit ihren sieben Tagen in LICHT, und nun möchte ich den Tag [KLANG] komponieren, die 24 Stunden des Tages.

...Ich glaube nicht, dass zwischen dem Zyklus der Woche und dem Zyklus eines Tages ein so wesentlicher geistiger Unterschied besteht. Ich muss dafür sorgen, dass der Zyklus der 24 Stunden des Tages ebenso geistig ist und auf eine höhere Welt hinweist in jeder Stunde. Das finde ich sogar interessanter, weil es die Möglichkeit gibt, sich ganz andere Räumlichkeiten vorzustellen. Die 24 Stunden müssen nicht in einem Gebäude in 24 Räumen oder einem Museum dargestellt sein, sondern könnten auch an ganz verschiedenen Orten gleichzeitig aufgeführt werden. Die Konzentration auf den Sinn einer bestimmten Stunde schließt nicht aus, dass man die anderen Stunden im Bewusstsein behält. Und umgekehrt: wenn man sich den ganzen Zyklus vorstellt, so erscheint eine Rotation der Erde um sich selbst ja wie eine Illusion, denn je nachdem wo man ist, in Tokyo oder hier in Kürten, sieht man die Schatten- oder Sonnenseite der Erde. Aber man weiß immer im Bewußtsein, daß überall die Sonne ist. In diesem Sinne ist das eine ganz besonders interessante Aufgabe für Musik, daß man etwas

¹Die Zeit ist aufgelöst: Interview vom 15. August 2003 mit Marco Böhlandt und Florian Zwißler während der Stockhausen-Kurse Kürten 2003 in der Sülztalhalle in Kürten.

²Die Zeit ist aufgelöst (Time is dissolved): Interview given on August 15th 2003 to Marco Böhlandt and Florian Zwißler during the Stockhausen Courses Kuerten 2003 in the Sülztalhalle in Kürten.)

musikalisch komponiert, was immer anwesend ist, sich andererseits aber – zugeordnet zu den einzelnen Stunden – individuell erleben lässt. Ich bin erst ganz am Anfang und kann noch nicht sehr viel darüber sagen; aber ich weiß, daß es in Klöstern früher selbstverständlich war, zu ganz bestimmten Stunden die Stundengebete zu singen und zu beten – das ist doch eine ganz wichtige Tradition, die bei uns weitgehend verloren gegangen ist.

Den Angelus läutet man manchmal noch, und die Bauern haben sich früher an den Kirchenglocken, die zu bestimmten Stunden läuteten, orientiert und wußten, wie der Tag eingeteilt ist.

..I have said that first I composed the star constellations in STERNKLANG (STAR SOUND), then I composed the year with the twelve months and the twelve types of human beings in SIRIUS, and after that – for the past 26 years since 1977 – the week with its seven days in LICHT, and now I want to compose the day [KLANG], the 24 hours of the day.

..I do not believe that there is such a substantial spiritual difference between the cycle of the week and the cycle of the day. I must make sure that the cycle of the 24 hours of the day is just as spiritual and that each of its hours points to a higher world. That is even more interesting for me, because then it is possible to imagine completely different spaces. The 24 hours do not have to be represented in 24 rooms in one building or in one museum, but could be simultaneously performed in completely different localities. Concentrating on the meaning of a certain hour does not exclude retaining the other hours in ones awareness. And conversely: when one imagines the cycle as a whole, then a rotation of the earth around itself appears to be in fact an illusion, because depending on where one is – in Tokyo or here in Kuerten – one sees the shadow or the sun side of the Earth. However, one is constantly aware that the sun is everywhere. In this sense it is an especially interesting challenge for music, to musically compose something which is always present, but which on the other hand – associated with the individual hours – can be experienced by itself. I have only just begun and can not yet say very much about it; but I know that in monasteries, in the past, it was self-understood that at very specific hours the prayers of the hours were sung and prayed. That is, nevertheless, a very important tradition, which has largely been lost here.

Sometimes the angelus is still rung, and in the past farmers oriented themselves according to the church bells which rang at certain hours, and they knew how the day is divided.

Frage 2: Können Sie was über KLANG erzählen, ist es ein unvollendetes Werk?

Question 2: Could you tell us something about KLANG? Is it an unfinished work?

Kathinka Pasveer: Vielleicht sollten wir jetzt im Auge behalten, daß Stockhausen immer gerne mit Fibonacci-Zahlen gearbeitet hat: 1-2-3-5-8-13-21 usw.

Kathinka Pasveer: Perhaps we should always keep in mind that Stockhausen liked to work with the Fibonacci series: 1-2-3-5-8-13-21, etc.

Mir scheint, dass die 21 Stunden von KLANG wie eine *Himmelfahrt* komponiert sind (was auch der Titel der 1. Stunde ist). Alle Stunden sind mit einer Reihe von 24 Tonhöhen (2 x 12) gearbeitet. Eine erste große Veränderung kommt in der 5. Stunde, nachdem in der 4. Stunde die HIMMELS-TÜR geöffnet worden ist: Ab der 5. Stunde mit dem Titel HARMONIEN wird die Tonhöhenreihe von KLANG gespiegelt und mit diesem Material werden dann die nächsten 7 Trios bis einschließlich die 12. Stunde komponiert. Das sind also die 6. Stunde SCHÖNHEIT, die 7. Stunde BALANCE – die am 22. August hier im WDR uraufgeführt wurde –, die 8. Stunde GLÜCK, die 9. Stunde HOFFNUNG – die heute Abend uraufgeführt wird –, die 10. Stunde GLANZ, die 11. Stunde TREUE und die 12. Stunde ERWACHEN. Diese Stunden haben sehr viel gemeinsam, wie die Morgenstunden eines Tages.

It struck me that the 21 hours of KLANG are composed like an *Ascension* (which is also the title of the 1st Hour). All of the Hours are composed using a row of 24 pitches (2 x 12). A first major change occurs with the 5th Hour, after the HIMMELS-TUR (HEAVEN'S DOOR) opened in the 4th Hour : As of the 5th Hour, entitled HARMONIEN (HARMONIES), the pitch series is inverted, and the following 7 trios up to and including the 12th Hour are composed using this material: the 6th Hour – SCHÖNHEIT (BEAUTY), the 7th Hour – BALANCE (which was premièred on August 22nd 2008 here in the WDR), the 8th Hour – GLÜCK (BLISS), the 9th Hour – HOFFNUNG (HOPE), which will be premièred this evening, the 10th Hour – GLANZ (BRILLIANCE), the 11th Hour – TREUE (FIDELITY), and the 12th Hour – ERWACHEN (AWAKENING). These hours have much in common, like the morning hours of the day.

Ich zitiere Stockhausen aus einem Brief vom April 2007 “...wenn eines Tages alle 7 Trio-Versionen fertig sind, wird man entdecken, was die Eigenschaften jeder Stunde sind. Ich finde die Beziehungen zwischen den Stunden wichtiger als die Gegensätze.”

In a letter dating from April 2007, Stockhausen wrote:

“When all 7 trio versions are finished someday, the characteristics of each hour will be

discovered. I find the relationships between the hours more important than the contrasts.”

Die 7 Trios haben Titel von edlen Wörtern (die dafür sorgen – so schreibt Stockhausen –, daß die *Himmels-Tür* geöffnet bleibt).

The titles of the 7 trios are noble words (which ensure – as Stockhausen wrote – that the *Heaven's Door* remains open.)

Das edle Wort HOFFNUNG war immer schon wichtig für Stockhausen. Zum Beispiel in seinem Roman GEBURT im TOD von 1949 – er wollte ja zuerst Schriftsteller werden – gibt der Moghul-Kaiser Babur seinem Sohn Humayun folgende Lebensdevise als sein Vermächtnis:

The noble word HOFFNUNG (HOPE) was always important for Stockhausen. For example in his novel GEBURT im TOD (BIRTH in DEATH) written in 1949 (at first he wanted to become a writer), the Mogul emperor Babur gave the following life motto to his son Humayun as his legacy:

Trauere nicht - töte die Angst - HOFFE!

Do not mourn – kill fear - HOPE!

Ab der 13. Stunde in KLANG gibt es dann einen großen Wendepunkt. Wie immer bei Stockhausen steht die Zahl 13 für Veränderung.

Die 24-Tonhöhenreihe kehrt wieder zum Original zurück, ist ab jetzt nicht mehr gespiegelt. Schleifen von 1 bis zu 24 Tonhöhen dieser Urreihe werden in 24 Schichten, mit 24 verschiedenen Tempi, 242 verschiedenen 8-spurigen Raumbewegungen und in 192 Spuren überlagert. Hier fängt sozusagen eine elektronische Weltraum-Reise an: von der 13. Stunde COSMIC PULSES [Elektronische Musik] bis zur 21. Stunde PARADIES für Flöte und Elektronische Musik.

Das PARADIES ist das Endziel dieser Reise.

There is a great turning point as of the 13th Hour in KLANG. As always with Stockhausen, the number 13 signifies change.

The 24-pitch row returns to its original form: it is no longer inverted. Loops of 1 to 24 pitches of this original row are superimposed in 24 layers, with 24 different tempi, 242 different 8-track spatial motions and 192 tracks. From here an electronic journey through outer space takes off, so

HOFFNUNG Einführung zur Uraufführung 31. 8. 2008

to speak: from the 13th Hour COSMIC PULSES (Electronic Music) to the 21st Hour PARADISE for flute and electronic music. PARADISE is the final destination of this journey.

Diese letzte von Stockhausen komponierte Stunde von KLANG, und also das letzte Werk im Werkverzeichnis von Stockhausen, schließt mit den Worten:

*“...21. Stunde aus KLANG
...für die Phantasie
die Freude
den Zauber
den ewigen Gott...”*

This Hour, the last hour Stockhausen composed of KLANG, and also the last work in the list of Stockhausen's works, closes with the words:

*“...21st Hour of KLANG
...for the fantasy
the joy
the magic
the eternal God...”*

Es gibt keine konkrete Skizzen für die noch fehlenden Stunden nach dem PARADIES. Und im nachhinein meine ich, dass der Zyklus KLANG mit dieser 21. Stunde (3 x 7 Stunden) auf wunderbarer Weise abgeschlossen ist.

There are no concrete sketches for the missing hours after PARADISE. And in retrospect, I think that the cycle KLANG has been wonderfully concluded with this 21st Hour (3 x 7 hours).

Vorige Woche wurde mir bewußt, daß es auch im großen Formschema von INORI für Orchester und 2 Beter, 21 Abschnitte gibt. Der 21. Abschnitt ist komponiert als Abschied und Aufstieg: die Beter steigen hoch ins weiße LICHT.

Last week I became aware that – in the large form scheme of INORI for orchestra – there are 21 sections. The 21st section is composed as farewell and ascent: the praying dancer-mimes climb up into the white LIGHT.

Es schließt also mit dieser 21. Stunde PARADIES eine riesige Werk- und Lebensspirale,

angefangen mit den allerersten Werken die Stockhausen 1950 als Schulmusiker komponierte und die erst 21 Jahre später überarbeitet und uraufgeführt wurden. In der 2. Strophe von CHORAL, eines dieser allerersten Kompositionen von Stockhausen, singt der Chor den folgenden – von Stockhausen geschriebenen – Text:

*“Gottes Ruf geschieht in allem Kommen;
Wo ein lichtiges Kind geboren in die Zeit,
ist dem Tod die Grausamkeit genommen –
macht ein Wunder uns zu Knechtes Dienst bereit,
Gottes Ruf geschieht in allem Kommen”*

Thus this 21st Hour PARADISE is the end of a huge work- and life-spiral, which began with the very first works which Stockhausen composed in 1950 as a music education student, and which were premièred 21 years later, after he had reworked them.

In the 2nd verse of CHORAL, one of these very first compositions, the choir sings the following text, which Stockhausen wrote himself:

*“God’s call is manifest in all which comes to pass:
Where a luminous child is born into Time,
the atrocity is taken away from Death –
a miracle makes us ready for servants’ duties.
God’s call is manifest in all which comes to pass.”*

Stockhausen ist sein Ganzes Leben diesen Ruf bedingungslos gefolgt, bis zum unerwarteten Ende am 5. Dezember letzten Jahres, nachdem er am Vorabend das neue Orchesterwerk FÜNF WEITERE STERNZEICHEN beendet hatte, das jetzt am 16. September in Bologna uraufgeführt wird.

His whole life Stockhausen unconditionally followed this call – until it unexpectedly ended on December 5th of last year after he had finished his new orchestra work FÜNF WEITERE STERNZEICHEN (FIVE MORE STAR SIGNS) the previous evening. It will be premièred in Bologna, Italy, on September 16th.

Ich fand nach Stockhausens Tod in seinen Unterlagen eine Kurzgeschichte vom 20. August 1948, also genau vor 60 Jahren bevor er wußte, daß er selber Komponist sein würde, mit dem Titel “Es war wie ein Rufen...”

After Stockhausen's death, I found a short story he wrote on August 20th 1948, exactly 60 years ago, before he knew that he himself would become a composer. It is entitled, "Es was wie ein Ruf..." ("It was like a calling...")

Ein Junger Mann mit dem Namen MICHA (!) geht abends in den Altenberger Dom [Stockhausen ist in Altenberg aufgewachsen] und hört dort dem Domorganisten und einem Laien-Chor zu, die Werke von BACH proben. Am Schluß begrüßt der Domorganist den jungen MICHA und sagt:

Die Musik schwingt zuweilen über die Wolken hinaus, und wir können ihr Echo nicht mehr hören.

Ganz selten ist sie wirklich unendlich; dann macht sie uns die Erde vergessen.

Da spüren die großen Meister, daß sie ein Letztes zu sagen haben, und daß es im Leben zu Ende geht –.

Ihre Musik aber bleibt als Vermächtnis an die Menschheit zurück, und wir müssen dankbar dies kostbare Kleinod bewahren, uns bemühen, in den Geist des Tonkünstlers, immer tiefer in seine Werke hineinzuwachsen und diese würdig wiedererstehen zu lassen.

One evening, a young man named MICHA (!) goes into the Altenberg Cathedral (Stockhausen grew up in Altenberg) and listens to the organist and an amateur choir as they rehearse works by Bach. Afterwards, the organist greets MICHA and says:

Sometimes music vibrates beyond the clouds, and we can no longer hear its echo.

Very rarely is it truly infinite; then it makes us forget the Earth.

The great masters sense that they have one more thing to say, and that life is coming to an end –.

But their music stays behind with humanity as a legacy, and we must gratefully preserve this precious gem, and endeavour in the spirit of the musician to grow deeper and deeper into his works and let them worthily arise again.

Das werden wir also heute bei der Uraufführung von HOFFNUNG versuchen. Wir haben viel geprobt...

So we will try to do this tonight during the première of HOFFNUNG. We have rehearsed a lot...

Frage 3 : Ist es nicht bemerkenswert, daß Stockhausen sich in KLANG auf so kleine Besetzungen reduziert hat?

Question 3: Isn't it remarkable that in KLANG Stockhausen limited himself to such a small instrumentation?

Kathinka Pasveer: In einem Interview mit Rudolf Frisius von 1986 hat Stockhausen gesagt:

Kathinka Pasveer: In an interview with Rudolf Frisius in 1986, Stockhausen said:

...diese blöde Vorstellung, daß am Schluß der große Knall kommen muß wie beim Feuerwerk –, habe ich immer als vulgär empfunden. In jeder Situation übrigens. Denn ich finde, die Sublimierung und Verfeinerung, auf die Essenz kommen, ist das viel Wesentlichere. Jedenfalls in meinem Leben wünsche ich mir, daß das Sublimierteste das Ende ist, die Quintessenz eines ganzen Prozesses. Das merken Sie in all meinen Stücken.

...this stupid idea that the big bang should come at the end like with fireworks – I have always felt to be vulgar. In every situation, by the way. Because I find that sublimation and refinement – arriving at the essence – is much more substantial. At least in my life I hope that the most sublime is the ending, the quintessence of a whole process. You notice that in all of my pieces.

In den allerersten Skizzen zu KLANG schreibt Stockhausen schon, dass er 24 Stunden von KLANG für kleine Besetzungen von 1 bis zu 3 Interpreten und /oder Elektronische Musik schreiben möchte. Die Stunden sollten entweder live oder als 8-Spur-Wiedergabe in verschiedenen – mit Blumen geschmückten – Räumen gleichzeitig gespielt werden, eventuell auch mit Projektion der Partitur.

In the very first sketches for KLANG, Stockhausen already notes that he wants to write 24 Hours of KLANG for small groups of 1 to 3 interpreters and / or electronic music. The Hours should be played simultaneously, either live or as 8-track playback in different rooms – decorated with flowers – perhaps also with a projection of the score.

Die Konzentration auf den KLANG ist also wichtig.

Dazu sagte Stockhausen: “In LICHT habe ich mehr gesehen, in KLANG mehr gehört...”

Therefore, the concentration on the KLANG (SOUND) is important. Stockhausen said, “In LICHT I saw more, in KLANG, I heard more...”