

	7
	Foreword
	9
	Vorwort
	13
The Interfused Realms of Inventor, Sound Artist, and Musician Walter Smetak (1913–84) [Julia Gerlach]	25
The Transformational Journey of Caossonância: Vehicle, Content, and Application [Marco Scarassatti]	30
Smetak's Inventions	32
	Intro
	34
	Some Plásticas Sonoras and their Symbology
	54
	Collective Instruments
	60
	M 2005: Score and Sculpture for Transformation
	64
	Silence, Improvisation, Electronics
	68
	Microtonality
	71
	Projeto do Estudio Ovo
	75
	Caossonância
	77
	Walter Smetak in Berlin
	81
	Exit
	84
Die vermischten Welten des Erfinders, Klangkünstlers und Musikers Walter Smetak (1913–1984) und ihre Einbettung in die (brasilianische) Klangkunst [Julia Gerlach]	94
Der transformatorische Weg zu Caossonância: Gefäß, Inhalt und Anwendung [Marco Scarassatti]	105
	Biography
	107
	Biografie
	112
	Impressum

Julia Gerlach

The following publication builds on the exhibition “Smetak’s Inventions”, shown in 2017 in the daadgalerie Berlin as part of the project “Re-inventing Smetak”.

The exhibition “Smetak’s Inventions” reflected the versatile work of Walter Smetak. On display were a selection of the artistic “Plásticas Sonoras”, instruments reinvented by Walter Smetak in the 1960s and 1970s, as well as documents from various archives: writings, films, music recordings, graphic scores, concrete poetry, photos and slides, and correspondence. which give an insight into the complex philosophy of Smetak and his reception in Berlin. The exhibition was aimed, in particular, at giving some idea of Walter Smetak’s associative spirit, which connects all his work within and his impressive, creative and transformation-interested personality.

The exhibition »Smetak’s Inventions« was the first solo exhibition of Walter Smetak in Europe. It was part of the German-Brazilian project “Re-inventing Smetak” by the DAAD’s Berlin Artists’ Program, Ensemble Modern and Goethe-Institut and was presented in the context of MaerzMusik - Festival for Contemporary Issues in the daadgalerie (17.3.-9.4.2017). »Re-inventing Smetak« is the result of an in-depth occupation of four composers with the syncretic world of the musical finder and frontier worker Walter Smetak. The resulting commissioned works by Paulo Rios Filho, Arthur Kampela, Liza Lim and Daniel Moreira were performed in concerts in Germany and Brazil by the musicians of Ensemble Modern using Smetak instruments. Traveling to Brazil, seeing the archive of the Smetak family and the Berlin artist program, numerous intensive discussions with Smetak researchers and experts, conferences in Berlin and Rio generated the collection of material and the level of knowledge from which this publication can now draw.

While Walter Smetak is only known to a few in Europe and his music and instruments were only occasionally heard, he was one of the key figures in Brazil for a counterculture and a strongly interdisciplinary thinking and working artistic community in Salvador de Bahia. Despite its undisputed importance in Brazil and well-known advocates (eg Gilberto Gil), much of its original material is still undeveloped and inaccessible, although the Smetak family and individuals, occasionally supported by the Brazilian state, often return with a great deal of personal commitment to preserving and preserving Publish the material. For example, the Swiss composer Thomas Kessler and the Brazilian Sérgio Freire digitized numerous audiotapes in 2002 with unpublished recordings of concerts, rehearsals or experiments, thus saving the recordings from decay. Similarly, the numerous writings in which Walter Smetak theoretically negotiated a variety of topics, and many more literary texts, poems and drawings. Only two of the original works are available to the Portuguese reading public: the original 1980 edition of *Simbologia dos instrumentos*, published in 2001 by Walter Lima with many photographs and new illustrations of *Plásticas Sonoras*, and the Smetaks *O Retorno ao Futuro (ao espírito)*, published in 1982 (Return to the

Future (to the spirit)). Although the *Simbologia dos Instrumentos* was also translated into English in 2001, it has not yet been published - an additional complication for the international reception of Smetak's thinking and music.

In Brazil, it has variously in the 20th century, z.T. Walter Smetak presented, contextualized and reflected on his work, his thinking and his music, as well as pointing out the implications of his work for Brazilian music and a younger generation of musicians and sound artists in Brazil, the exhibition "Tropicalia Régua e compasso" in Salvador 2016/2017, the exhibition »Smetak Imprevisto« curated by Artur Lindsay in 2007, the festival »Smetrack« in Sao Paulo curated by Livio Tragtenberg in 2015, the research work of Tuzé de Abreu and the book *O alquimista dos sons* by the composer and Smetak researcher Marco Scarassatti. Nevertheless, it is also true for Brazil that the overall view on Smetak's work is still missing.

The publication is dedicated to the »Plásticas Sonoras«, three central themes in Smetak's oeuvre: the symbolism of the instruments, which is related to eubiose, and is shown alongside excerpts from the central typeface *Simbologia dos Instrumentos*, especially in the composition *M 2005*. The *Projeto do Estúdio Ovo*, an egg-shaped sound and audio studio, combines many of its sonic and acoustic visions and interest in resonances, miking, amplification, microtonality and space. Finally, the term *Caossonância*, central to Smetak's world of ideas, describes a cosmic state superior to consonance and chaos, and a meta-acoustic state in which light is transformed into sound.

In order to present these themes, reproductions of most of the unpublished original documents and photos from the archives of the Smetak family and the Berlin Artists' Program as well as photos of the exhibition could be compiled. In addition, some sections of the English translation of the *Simbologia* can be made accessible, complemented by a German interview with Smetak from the time of his residence at the Berlin Artists' Program as well as numerous short texts by Marco Scarassatti on selected instruments and concepts, as well as his introduction to Smetak's thinking on his Dissertation to Smetak builds up.

Like the exhibition, the publication links up to Smetak's 1982 guest appearance at the DAAD's Artists-in-Berlin Program and his participation in the Festival of World Cultures »Horizonte 82«. The reception in Berlin finds its expression in some printed letters and an instruction manual. Already in 1982, the Berlin Artists Program of the DAAD was considered by the director of the artist program Wieland Schmied and the head of music Helga Retzer to translate and make accessible writings, to present a comprehensive exhibition and to bring 40 of the sound sculptures permanently to Berlin for the Museum of Musical Instruments. Numerous legacies in the archive of the Berlin Artists' Program of the DAAD, copied original typefaces, photos and slides, a wonderfully read detailed German interview with Walter Smetak, bear witness to the preparation that has already begun. However, this plan, perhaps hampered by the problems of a lottery application and Smetak's insight that the instruments belonged to Salvador de Bahia, might also be simply due to the transatlantic cultural and spatial distance and thus real costs and the surprising death of both pro-

tagonists of the project Walter Smetak and music director at the BKP Helga Retzer 1986, ultimately not implemented. At that time it was clear to all who met Smetak and his ideas that Walter Smetak was an “extraordinary personality and a spectacular genius both in the field of music and fine arts”. [Wieland Schmied, 1982] The impressive holdings of the DAAD’s Berlin Artists’ Program were the starting point for the project “Re-inventing Smetak”, the exhibition “Smetak’s Inventions” and this publication, which finally attracts interest, the collected material and approaches for further research and make it clear that Smetak’s *Plásticas Sonoras* can only be read and interpreted in conjunction with the many other expressions of his integrative mind. Our express thanks in connection with this publication in particular Barbara and Uibitu Smetak for the provision of extensive original documents and Marco Scarassatti for scientific support and numerous texts. We would also like to thank Tuzé Abreu, Giuliano Obici, Livio Tragtenberg, Sergio Pinto, Thomas Kessler, Paulo Dourado, Bira Reis, Paulo Costa Lima, Gustavo Alfaix, Diana Pereira and the Goethe Institute Salvador (Manfred Stoffl and Felix Toro).

Vorwort

Julia Gerlach

Die nachfolgende Publikation baut auf der 2017 in der daadgalerie Berlin als Bestandteil des Projektes „Re-inventing Smetak“ gezeigten Ausstellung „Smetak’s Inventions“ auf.

Die Ausstellung »Smetak’s Inventions« spiegelte das vielseitige Schaffen von Walter Smetak. Ausgestellt wurden eine Auswahl der kunstvollen »Plásticas Sonoras«, in den 1960er und 1970er Jahren von Walter Smetak neu erfundenen Instrumenten, sowie Dokumente aus verschiedenen Archiven: Schriften, Filme, Musik-Aufnahmen, grafische Partituren, konkrete Poesie, Fotos und Dias sowie Briefwechsel, die einen Einblick in die vielschichtige Philosophie Smetaks und seine Rezeption in Berlin geben. Die Ausstellung zielte darauf, insbesondere eine Ahnung zu vermitteln von Walter Smetaks assoziativem Geist, der all sein Schaffen im Inneren vernetzt und seiner beeindruckenden, kreativen und an Transformation interessierten Persönlichkeit.

Die Ausstellung »Smetak’s Inventions« war die erste Einzelausstellung zu Walter Smetak in Europa. Sie war Teil des deutsch-brasilianischen Projektes »Re-inventing Smetak« von Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Ensemble Modern und Goethe-Institut und wurde im Rahmen von MaerzMusik — Festival für Zeitfragen in der daadgalerie (17.3. – 9.4.2017) präsentiert. »Re-inventing Smetak« ist das Ergebnis einer eingehenden Beschäftigung von vier Komponisten mit der synkretischen Welt des Musikerfinders und Grenzgängers Walter Smetak. Die dabei entstandenen Auftragskompositionen von Paulo Rios Filho, Arthur Kampela, Liza Lim und Daniel Moreira wurden in Konzerten in Deutschland und Brasilien von den Musikern des Ensemble Modern unter Verwendung von Smetak-Instrumenten aufgeführt. Brasilienreisen, die Einsicht in das Archiv der Smetak-Familie und des Berliner Künstlerprogramms, zahlreiche intensive Gespräche mit Smetak-Forschern und -Kennern, Konferenzen in Berlin und Rio generierten die Materialsammlung und den Kenntnisstand, aus der diese Publikation nun schöpfen kann.

Während Walter Smetak in Europa nur wenigen bekannt ist und seine Musik und seine Instrumente nur punktuell zu hören waren, gehörte er in Brasilien zu den wichtigen Figuren einer Gegenkultur und einer stark interdisziplinär denkenden und arbeitenden Künstlergemeinschaft in Salvador de Bahia. Trotz seiner unbestrittenen Bedeutung in Brasilien und namhafter Fürsprecher (z.B. Gilberto Gil) ist vieles seines Originalmaterials noch immer unerschlossen und

unzugänglich, obwohl sich die Familie Smetak und Einzelpersonen, gelegentlich unterstützt durch den brasilianischen Staat, immer wieder mit viel persönlichem Engagement für den Erhalt und die Veröffentlichung des Materials einsetzten. Beispielsweise digitalisierten der Schweizer Komponist Thomas Kessler und der Brasilianer Sérgio Freire 2002 zahlreiche Tonbänder mit unveröffentlichten Aufnahmen von Konzerten, Proben oder Experimenten, und retteten so die Aufnahmen vor dem Verfall. Ähnlich verhält es sich mit den zahlreichen Schriften, in denen Walter Smetak unterschiedliche Themen theoretisch verhandelte, und vielen eher schriftstellerischen Texten, Gedichten sowie Zeichnungen. Der portugiesisch lesenden Öffentlichkeit sind nur zwei der Originalschriften zugänglich: die 2001 von Walter Lima mit vielen Archivfotos und neuen Abbildungen der *Plásticas Sonoras* herausgegebenen Originalschrift von 1980 *Simbologia dos instrumentos* und die 1982 veröffentlichte Schrift Smetaks *O Retorno ao Futuro (ao espírito)* (Rückkehr in die Zukunft (zum Geist)). Die *Simbologia dos instrumentos* wurde zwar 2001 auch ins Englische übersetzt, aber noch nicht veröffentlicht — eine zusätzliche Erschwernis für die internationale Rezeption von Smetaks Denken und Musik.

In Brasilien hat es im 20. Jahrhundert verschiedentlich, z.T. sehr umfangreiche Ausstellungen, Konzerte, Konzertreihen und Forschungsarbeiten zu Walter Smetak gegeben, die seine Arbeit, sein Denken und seine Musik präsentieren, kontextualisieren und reflektieren und auch auf die Folgen seiner Arbeit für die brasilianische Musik und eine jüngere Generation von Musikern und Klangkünstlern in Brasilien hinweisen. Erwähnt seien hier beispielhaft die Ausstellung »Tropicalia Régua e compasso« in Salvador 2016/2017, die von Artur Lindsay kuratierte Ausstellung »Smetak Imprevisto« 2007, das von Livio Tragtenberg kuratierte Festival »Smetrack« 2015 in Sao Paulo, die Forschungsarbeit von Tuzé de Abreu und das Buch *O alquimista dos sons* des Komponisten und Smetak-Forschers Marco Scarassatti. Dennoch gilt auch für Brasilien, dass insbesondere die Gesamtsicht auf Smetaks Schaffen noch fehlt.

Die Publikation widmet sich neben den »*Plásticas Sonoras*«, drei zentralen Themen in Smetaks Schaffen: der Symbolik der Instrumente, die in Verbindung zur Eubiose steht, und die neben Ausschnitten aus der zentralen Schrift *Simbologia dos Instrumentos* insbesondere in der Komposition *M* 2005 hervortritt. Das *Projeto do Estúdio Ovo*, ein eiförmiges Ton- und Hörstudio, vereint viele seiner klanglichen und akustischen Visionen und sein Interesse an Resonanzen, Mikrofonierung, Verstärkung, Mikrotonalität und Raum. Und schließlich beschreibt der Begriff *Caossonância*, der in Smetaks Ideenwelt zentral ist, einen kosmischen Zustand, der Konsonanz und Chaos übergeordnet ist und einen meta-akustischen Zustand, in dem sich Licht in Klang verwandelt.

Zur Darstellung dieser Themen konnten Reproduktionen von Großteils unveröffentlichten Originaldokumenten und Fotos aus den Archiven der Smetak-Familie und des Berliner Künstlerprogramms sowie Fotos der Ausstellung zusammengestellt werden. Außerdem können einige Abschnitte der englischen Übersetzung der *Simbologia* zugänglich gemacht werden, ergänzt von einem deutschen Interview mit Smetak aus der Zeit seiner Residenz beim Berliner Künstlerprogramm sowie zahlreichen Kurztexen von Marco Scarassatti zu ausgewählten Instrumenten und Konzepten, sowie seine Einführung in Smetaks Denken, die auf seiner Dissertation zu Smetak aufbaut.

Die Publikation stellt wie die Ausstellung eine Verbindung her zu Smetaks Gastaufenthalt 1982 beim Berliner Künstlerprogramm des DAAD und seiner Beteiligung am Festival der Weltkulturen »Horizonte 82«. Die Rezeption in Berlin findet seinen Niederschlag in einigen abgedruckten Briefen und einer Instrumentenbauanleitung. Bereits 1982 wurde vom Berliner Künstlerprogramm des DAAD vom damaligen Leiter des Künstlerprogramms Wieland Schmied und der Leiterin Musik Helga Retzer erwogen, Schriften zu übersetzen und zugänglich zu machen, eine umfassende Ausstellung zu präsentieren und generell 40 der Klangplastiken dauerhaft nach Berlin ans Musikinstrumentenmuseum zu holen. Zahlreiche Hinterlassenschaften im Archiv des Berliner Künstlerprogramms des DAAD, kopierte Originalschriften, Fotos und Dias, ein wunderbar zu lesen-

des ausführlichen deutschen Interview mit Walter Smetak, zeugen von der bereits begonnenen Vorbereitung. Dieser Plan wurde aber, möglicherweise gebremst durch die Probleme eines Lottoantrags und die Einsicht Smetaks, dass die Instrumente doch nach Salvador de Bahia gehören, möglicherweise auch schlicht durch die transatlantische kulturelle und räumliche Distanz und damit auch reale Kosten sowie den überraschenden Tod beider Protagonisten des Vorhabens Walter Smetak und die Musikleiterin am BKP Helga Retzer 1986, letztlich nicht umgesetzt. Dabei war damals allen, die Smetak und seinen Ideen begegneten, klar, dass Walter Smetak eine »außerordentliche Persönlichkeit und [ein] spektakuläres Genie sowohl im Gebiet der Musik als auch der bildenden Kunst war«. [Wieland Schmied, 1982] Der beeindruckende Archivbestand beim Berliner Künstlerprogramm des DAAD war Ausgangspunkt für das Projekt »Re-inventing Smetak«, die Ausstellung »Smetak's Inventions« und diese Publikation, die schließlich das Interesse verfolgt, das gesammelte Material und Denkansätze für weitere Forschungen bereitzustellen und deutlich zu machen, dass Smetak's *Plásticas Sonoras* nur im Zusammenspiel mit den vielen anderen Ausdrucksformen seines integrativen Geistes gelesen und interpretiert werden können.

Unser ausdrücklicher Dank gilt im Zusammenhang zu dieser Publikation im Besonderen Barbara und Uibitu Smetak für die Bereitstellung von umfangreichen Originaldokumenten und Marco Scarsatti für die wissenschaftliche Unterstützung und zahlreiche Texte. Außerdem danken wir für Gespräch und bereitstellung von Materialien Tuzé Abreu, Giuliano Obici, Livio Tragtenberg, Sergio Pinto, Thomas Kessler, Paulo Dourado, Bira Reis, Paulo Costa Lima, Gustavo Alfaix, Diana Pereira und dem Goethe-Institut Salvador (Manfred Stoffl und Felix Toro).

