

WAGNERIANA CASTELLANA Nº 59 AÑO 2006

TEMA 3. OBRAS: 3.6. TETRALOGIA. DER RING DES NIBELUNGEN

TÍTULO: **COMENTARIO SOBRE "WAGNER ES PARA TODOS (LA TETRALOGÍA EXPLICADA)", LIBRO DE CARLOS ALBERTO ALONSO**

AUTOR: *Ramón Bau*

WAGNER ES PARA TODOS

(La Tetralogía explicada)

de Carlos Alberto Alonso

Editorial de los Cuatro Vientos

susanastaffa@fibertel.com.ar

[http:// www.deloscuatrovientos.com.ar](http://www.deloscuatrovientos.com.ar)

Es bien conocido que Richard Wagner comentó sus ideas artísticas con profusión en una enorme cantidad de libros y folletos, que junto a miles de cartas, sus cuadernos de trabajo y el Diario de Cósima forman un conjunto explicativo detallado de su obra.

Y sin embargo nunca abordó un trabajo detallado de cada una de sus obras, tanto en su intención como en su desarrollo musical, cosa realmente lamentable pues hubiera sido sin duda muy interesante.

En España podemos encontrar sin embargo un caso muy similar al de Wagner en su concepción del arte dramático-musical, con Felip Pedrell. Compositor y escritor a partes iguales, que con su Trilogía (tres cuadros y un prólogo) 'Els Pirineus' trató sin duda de hacer renacer en España el arte dramático bajo parecidas perspectivas a lo que intentó Wagner. En su obra 'Por Nuestra Música' trata, como Wagner, de explicar sus teorías y su obra.

Vemos dos grandes partes:

Primero un estudio del Drama lírico y la situación general de la música, en especial la música 'nacional' y 'popular' que en España y Cataluña formaban la punta de lanza del renacimiento musical (con las limitaciones que eso implicaba al centrarse mucho en zarzuelas y temas populares).

Segundo, y esta parte es realmente excepcional, un estudio detallado, tanto teórico como musical, de su obra Els Pirineus. En este estudio analiza cada una de sus partes, detallando

Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www. associaciowagneriana.com.](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com

sus melodías, con profusión de partituras, estudio de la relación entre la música y los personajes en cada momento de la obra. Un trabajo realmente magnífico tanto para comprender como para seguir la obra de Pedrell.

Pues bien, Wagner no llegó a este grado de exposición, y hemos tenido que esperar, al menos en castellano, a que el argentino Carlos Alberto Alonso dedicase su esfuerzo a tratar a fondo el contenido musical y argumental de la Tetralogía en dos tomos, con la promesa de seguir con las demás obras wagnerianas.

Los dos Tomos de 320 y 420 páginas respectivamente, editado en Buenos Aires 2006, se componen de:

Tomo I:

- Prologo a la Tetralogía wagneriana
- El Oro del Rhin
- La Valkiria:

Tomo II:

- Sigfrido
- El Ocaso de los Dioses

Sin embargo el valor extraordinario de esta obra no es solo su intención sino su desarrollo, detallado, con unas explicaciones muy finas de cada Acto y Escena, donde hay una enorme profusión de partituras orquestales (no sus meras reducciones a piano, puesto que los instrumentos usados son significativos sobre su 'lenguaje' dramático) explicativas y explicadas no solo de cada 'tema', sino de sus variaciones, mezclas y relaciones con el texto, de forma que el conjunto permite seguir la obra con una precisión y explicación perfecta de su intención dramática, pues que ésta es el reflejo no solo del texto sino del lenguaje musical que en cada momento complementa el texto.

No estamos hablando de una mera 'indicación' de temas musicales, sino un seguimiento casi constante del desarrollo musico-textual de la obra, y sus referencias argumentales con el resto de cada obra, de forma que el conjunto es realmente insuperado por ninguna otra obra en castellano que conozcamos. Las magnificas obras explicativas de Chamberlain o Shaw, no tienen nada que ver con esta obra. No se pretende una exposición filosófica general de la obra sino un trabajo de seguimiento detallado del drama mediante el estudio de sus lenguajes: Textos, música y relación dramática.

Reproducimos seguidamente el Prólogo del propio autor:

PRÓLOGO A LA TETRALOGIA WAGNERIANA

Después del éxito obtenido con los tratados "Rossini es para Todos", "Verdi es para Todos" y últimamente "Bellini es para Todos", quise adentrarme en un mundo más denso y más complejo como es la "Tetralogía Wagneriana", obra por la cual guardo un cariño muy especial y que he estudiado a lo largo de muchos años. Me interesó presentar este trabajo porque considero que es una obra de difícil asimilación por el público en general, y que presenta grandes dificultades para el estudiante de música, para el cantante y también para el director de orquesta.

Llegaron a mis manos varios tratados que analizaban la "Tetralogía" y que no me satisficieron en su totalidad en cuanto a su forma de presentación, porque muchos de ellos sólo contenían la traducción del texto, muchas veces en español y otras veces bilingüe. Otros tratados sólo se limitaban a narrar la historia, su relación con la mitología escandinava, a exponer el argumento, o también a consideraciones filosóficas. La mayoría de ellos presentaban los motivos conductores, o "Leitmotiv", con reducción de piano, expuestos por separado del contexto, como si se tratara de un apéndice, y sin indicar al lector o al estudiante de la obra o al director de orquesta, el lugar adecuado de la inserción del "Leitmotiv" dentro de la obra, o del momento musical de la creación, omitiendo su razón de ser.

Estos conceptos expresados me llevó a la obligación de escribir un tratado que uniera el argumento con los "Leitmotiv", que fuera narrando la acción detallada paso a paso, siempre en función del "Leitmotiv", que constituye la columna vertebral de toda esta gigantesca y monumental creación, y la necesidad de explicar su función y aplicación dentro de cada momento de la obra. Rescaté, después de un estudio muy exhaustivo, (111) ciento once "Leitmotiv" que componen el andamiaje compacto de toda la "Tetralogía" y que son expuestos junto con la acción, con ejemplos musicales orquestales, explicados paso a paso, como hiciera en trabajos anteriores, con la narración detallada de cada frase.

Para facilitar la audición, el análisis o la visión de su lectura, remarqué con letras mayúsculas los comienzos de cada frase de los cantantes, con las primeras palabras del texto en alemán y traducidas al español.

Luego, con letra cursiva y traducido al español solamente, todo el texto que cada cantante expone durante el desarrollo de la acción. En cuanto a los "Leitmotiv" están presentados con letra "negrita" para su mejor ubicación dentro de la narración detallada que presento de toda la obra Wagneriana. También agrego un apéndice con los "Leitmotiv", con reducción para piano,

pero sólo al mero efecto informativo y testimonial.

Al igual que los trabajos anteriores, también en esta obra expongo una referencia histórica de cada una de las cuatro obras, el argumento traducido con sus pormenores y el análisis detallado de cada acto con ejemplos musicales de cada uno de los "Leitmotiv" según van apareciendo durante la obra.

Espero con esta obra poder llenar un vacío dentro de la lengua española musical, y lograr el objetivo para que más melómanos y lectores musicales puedan penetrar fácilmente en estas monumentales creaciones del genio de Richard Wagner.

Carlos Alberto Alonso es un musicólogo, Profesor Superior de Piano, que ha efectuado multitud de cursos y programas de radio sobre Música e Historia de la Música.

Su primer libro fue 'Rossini es para todos' en 2002, presentado en el Teatro Colon de Buenos Aires. En 2003 presentó en el mismo entorno su segundo libro "Verdi es para todos" con un análisis detallado de las 28 óperas de Verdi.

En 2004 presentó su tercer libro "Bellini es para todos".

Ha dado multitud de conferencias y obteniendo premios como "Faro de oro" de Buenos Aires y "Gaviota de Oro" por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires.