

WAGNERIANA CASTELLANA Nº 25 (NUEVA SERIE)

AÑO 2024

TEMA 9: ASOCIACIONES WAGNERIANAS

TÍTULO: **BIBLIOTECA WAGNERIANA NUM 1**

AUTOR: *Ramón Bau*

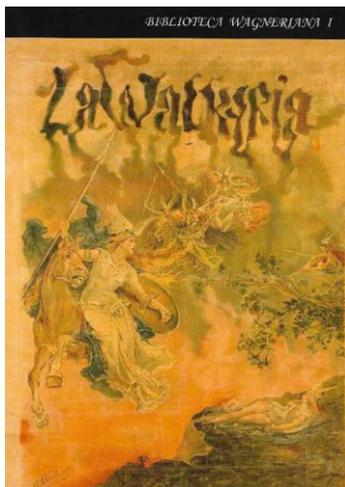
Asociación Wagneriana de España (AWE)
wagneriana@telefonica.net

BIBLIOTECA WAGNERIANA Nº 1

232 páginas, un libro para los miembros.

Es realmente una obra fantástica que hemos de comentar con calma pues tiene mucho interés, y como no es de venta pública, será conveniente comentar el contenido ampliamente.

ÍNDICE GENERAL DE LA OBRA

Portada, por Santiago Prados

Es un cartel precioso y muy poco conocido del gran escultor Mariano Benlliure, titulado 'La Walkyria'. Solo en 2022 se ha expuesto este cartel publicitario de Benlliure, creado en ocasión de presentarse en el Teatro Real de Madrid La Valquiria el 19 de enero 1899, representando el acto III, con Brunilda ya dormida, desterrada, rodeada del fuego y las Vaquirias se despiden de ella.

Contra portada, por Javier Pascual

Una foto del Tenor Viñas en el Teatro Real de Madrid en el papel de Tristán en 1911.

Es importante que se conozca más al Tenor Viñas fuera de Cataluña.

Hay en el Cementerio de Montjuich de Barcelona un precioso conjunto escultórico de Benlliure en la tumba del tenor Viñas, extraordinario, con los personajes de Lohengrin, Parsifal y Tristán, conjunto que vamos a visitar siempre.

Dedicado a nuestros socios, por Margarita Gumiel

En primer lugar las fotos de miembros fallecidos recientemente:

Kristina Aspenberg Fagerlund, Juan Massana Mestre, Julián González Sierra, José María Tinejero Roelas, José Manuel Infiesta Monterde.

Y además Margarita Gumiel hace una magnífica declaración de principios de la AWE, oponiéndose radicalmente a las horribles puestas en escena actuales de las obras de Wagner, posición a la que nos unimos absolutamente.

La labor de reproducir unos textos de la Asociación Wagneriana de España de grandes wagnerianos de esta Asociación, textos que no son posibles de encontrar hoy en día, junto a un trabajo excepcional del Vicepresidente de la AWE, Fernando Guzmán, presentando cada uno de ellos.

Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. 08080 Barcelona
<http://www.associaciowagneriana.com> info@associaciowagneriana.com

Realmente el trabajo de Fernando Guzmán es excepcional, pues no se trata de recopilar textos ya escritos, sino de ofrecer unas biografías amplias de personajes muy poco conocidos que hicieron posible que la figura de R. Wagner pudiera ser reconocida en esa época en nuestro país. Es la parte más creativa de este libro. De esta forma se crea un inicio a esta Biblioteca Wagneriana.

Prólogo, por Fernando Guzmán

Hay estudios del wagnerianismo en España, no siempre buenos, pero lo que no hay tan a menudo son reproducciones de los textos históricos de los grandes wagnerianos que fundaron la base de ese wagnerianismo.

Los cinco textos de este volumen fueron publicados en su día por la histórica Asociación Wagneriana de Madrid.

Eran, como dice Guzmán, 'sabios', o sea personas de una formación humanística y artística profunda, y a la vez apasionados wagnerianos.

Estos ilustres wagnerianos son:

- Félix Borrell
- Valentín de Arín.
- Adolfo Bonilla y San Martín.
- Manuel Abril
- Enrique Sánchez Torres

Siendo poco conocidos aquí, es muy importante el trabajo de presentación, largo y completo, que Guzmán ha incluido antes de cada texto.

'El Wagnerismo en Madrid', por Félix Borrell

- Presentación de F. Borrell por F. Guzmán:

Nacido en Malgrat, toda la familia se trasladó a Madrid y abrió una farmacia allí.

Félix estudió Farmacia, pero quiso ser siempre polifacético, pintor, crítico musical, wagneriano y desgraciadamente aficionado a los toros.

Como pintor fue paisajista pero con una expresión espiritual en cada paisaje.

En la Exposición Nacional de 1915 expuso un cuadro titulado "Parsifal".

Como crítico musical escribió en revistas y en las secciones musicales de diarios. Es importante que antes de presentarse en el Teatro Real alguna obra se publicase una explicación o análisis de esa obra en la prensa.

Apoyó crear una música nacional española, incluida ópera.

Veremos en su texto como fue un activista de primera línea para promocionar la presentación de las obras de Wagner en Madrid.

En 1901 participa en la creación de la Sociedad Filarmónica de Madrid.

Y lógicamente fue uno de los impulsores para crear la Asociación Wagneriana de Madrid el 31 de marzo de 1911, junto a Peña y Goñi, Valentín de Arín, Rodrigo Soriano, Manrique de Lara y Félix Arteta, entre otros, tras presentarse por primera vez el "Tristán e Isolda" de Wagner en el Teatro Real.

La primera actividad tuvo lugar en el Teatro de la Princesa en mayo de 1911, en la que Félix Borrell presentó este texto de "El Wagnerismo en Madrid".

Valentín de Arín presentó "La biografía de Wagner", y ambos textos, que ahora se reproducen en este libro, los publicó la AWM.

- El texto de Borrell:

Inicia la exposición del wagnerismo en Madrid cuando Wagner era solo conocido por conciertos de fragmentos de sus obras. El público no sabía nada de la obra de Wagner en general.

Desgraciadamente la primera obra que se representó fue "Rienzi" en 1876. El público y parte de la crítica creyeron que eso era la 'música del porvenir' de Wagner, así que pensaron que era como un Meyerbeer, etc. de forma que no se siguió con más obras de Wagner durante 5 años, hasta que hubo cambios en la dirección del Real.

Por fin se presentó "Lohengrin", con éxito, pero aun sin entender mucho que Wagner no está para divos y arias, sino que es algo mucho más profundo.

Así que se siguió con conciertos hasta 1890, cuando Luis Mancinelli, como director del Teatro Real, estrenó "Tannhäuser", con una preparación previa de artículos de Peña y Goñi y Borrell, siendo un gran éxito.

Mancinelli realzó totalmente las temporadas del Real. En el Carnaval del 92 del Círculo de Bellas Artes se distribuyeron panderetas adornadas con temas operísticos, una con la figura de Wagner como 'Sol'.

En 1893, Mancinelli decidió presentar 'Los Maestros Cantores'. Este tema permite que nos exponga su activismo wagneriano. Estuvo a punto de no poderse presentar porque el tenor De Marchi no tenía tiempo para prepararlo. Borrell organizó una lluvia de papeles de colores con la frase "¡Queremos que se representen Los Maestros Cantores, aunque sea sin tenor!" en pleno Real. Incluso dos de los que arrojaron los papeles fueron conducidos a Gobernación.

Pero el escándalo sirvió: De Marchi aceptó cantar y el 18 de marzo se presentó la obra.

El cambio de Director, saliendo Mancinelli, dio paso a una temporada decadente, pero con una gran intervención: La visita de Hermann Levi con dos conciertos en 1894 de un éxito enorme. Además Levi expuso detalles de la vida de Wagner, anécdotas, etc.

Por fin el Real llevó a la dirección a Luis París, quien centró en Wagner la renovación musical, pese a la escasez de medios. Presentó "La Walkiria" y "Siegfried".

Cambió de nuevo la gestión del Real a la Empresa Arana, que era solo partidaria de la escuela italiana y el 'bel canto'. Cinco años estériles, pero en esos años se funda la "Sociedad Filarmónica de Madrid".

Por fin cambia de nuevo la dirección y se presentó 'La Walkiria'. Esta es ya la dirección que había cuando Borrell presenta su conferencia, época brillante en la que se presentaron 'Tristán', 'El Ocaso de los Dioses', 'El Oro del Rhin', 'Siegfried'...

Biografía de Ricardo Wagner, por Valentín de Arín

- Presentación de V. de Arín por F. Guzmán:

Vasco de nacimiento y de corazón, a los trece años se traslada su familia a Madrid, donde ya realizó su formación y actividad.

En 1889 es catedrático de armonía en lo que será luego llamado el Conservatorio Superior de Música, cargo que tendrá hasta su fallecimiento.

Fue ante todo un gran musicólogo, con un gran 'Tratado de Armonía' y profesor de muchos grandes músicos posteriores.

Fue un gran wagneriano, además de un rendido admirador de Ruperto Chapí.

Como músico se dedicó especialmente a transcripciones y fue un gran organista pero como compositor solo tiene tres obras.

Siempre fue un incondicional activista wagneriano, fundador de la Asociación Wagneriana de Madrid, siendo vicepresidente de su Junta.

Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. 08080 Barcelona
<http://www.associaciowagneriana.com> info@associaciowagneriana.com

Estuvo en el intento de lograr una representación del "Parsifal" en el Monasterio de Piedra conjunta entre la Associació Wagneriana de Barcelona y la Asociación Wagneriana de Madrid en mayo de 1912, que no se logró efectuar lamentablemente. Esta conferencia sobre la Biografía de Wagner es uno de los primeros esfuerzos por dar a conocer en España la vida de Wagner.

- El texto de Arín:

La verdad es que esta biografía tiene como mérito el haber sido una de las primeras en castellano y mostrar así como se presentaba a Wagner de una forma muy suave, evitando entrar en temas de debate.

Es curioso porque en 1878, en vida de Wagner, se editó en castellano la famosa biografía de Wagner escrita por Joaquim Marsillach, muy buena, tanto que se la presentó al propio Wagner y éste le felicitó efusivamente por ello. Por supuesto esa biografía, tiene el problema de que no cubre los años de 1878 a 1883.

Las Leyendas de Wagner en la literatura española, por Adolfo Bonilla y San Martín

- Presentación de A. Bonilla por F. Guzmán:

Nacido en Madrid, hijo de militar, hasta 1888 fue viviendo en diversas ciudades.

Lector apasionado desde la juventud, escribió pronto textos sobre Cervantes y el Quijote.

En 1894 es licenciado en Filosofía y Letras y luego en Derecho. Catedrático en los dos temas.

Fue un 'sabio', o sea una persona con avidez de lectura y estudios, siendo un apasionado de Menéndez y Pelayo y de Schopenhauer.

En la cátedra de Filosofía e Historia de Madrid desde 1905 escribe sobre el ciclo artúrico y el carolingio, y una 'Historia de la Filosofía Española'.

En fin, era un pozo de conocimientos y trabajos como se podrá ver en su texto posterior.

En 1911 entra en la Real Academia de Historia, tiene múltiples cargos y trabajos, incluido uno sobre "Filosofía catalana" en 1924.

Desde luego se une a la Asociación Wagneriana de Madrid fundada en 1911. Y por su encargo da la conferencia en 1913 sobre "Las Leyendas de Wagner en la literatura española" que aquí se publica. Y ese mismo año añade el apéndice sobre el Santo Grial en el texto castellano de "Lanzarote del Lago".

- El texto de A. Bonilla:

Una de las quejas de los anti-wagnerianos era que las leyendas en las que se basa Wagner para sus dramas musicales eran de origen y temas germánicos, ajenos a España (curioso, en 'Parsifal' se refiere Monsalvat como situado específicamente en España).

Más curioso, cuando las obras italianas que defendían los anti-wagnerianos son de temas realmente ajenos totalmente a España.

Rienzi: Es de tema italiano, basado en la novela de Bulwer Lytton, obra que era ya conocida en España antes de que la usara Wagner. Y más tarde Rosario de Acuña presentó un drama en dos actos "Rienzi el Tribuno" en 1876.

El Holandés Errante: leyenda marítima de la que realmente solo se editó la novela de Marryat "El buque fantasma", en castellano, años antes de que fuera esta obra representada en Madrid.

Lohengrin: Esta sí que tiene referentes en España. “El Caballero del Cisne” formando parte del libro “La Gran Conquista del Mar” en castellano en el libro XIV.

El texto de Bonilla se relata la historia de esta versión, que no es muy parecida a la de Wagner en su inicio, pero sí a partir del Juicio de Dios (juicio con motivos novelescos aparte), cuando la duquesa es defendida por un caballero que se presenta con un cisne, y pide también silencio sobre su origen y nombre. Faltando la condesa a ello, debe marchar Lohengrin ante la desolación de todos.

Este tema tiene semejanzas con otras obras españolas como “El Caballero y Amadis de Gaula”...

Tannhäuser: En esta obra hay dos leyendas incluidas. La del Venusberg y la del Concurso de Canto. Este último tema es semi histórico y no tiene antecedentes fuera de Alemania.

Pero el tema del Venusberg tiene un origen italiano, proviene de la leyenda del Monte de Sibila. Hay relatos provenzales sobre ese Paraíso de Sibila en 1420.

En la literatura castellana se presenta en varios relatos sobre la maga y encantadora Circe, que atrae a los hombres, les hace olvidar todo con sus placeres, solo algunos logran superar el tema y salir de su paraíso.

Con una documentación fantástica, Bonilla resume los textos de este tema, como el “Crotalón” del siglo XVI de Villalón, el romance del Infante Tronco (“que no se rinde como Tannhäuser” a la hermosa diosa. El “Romance de una gentil dama y un rústico pastor” que tampoco se rinde.

La “Crónica del noble caballero Guarino Mesquino” y sus aventura incluso en el paraíso de la Sibila, del que por fin escapa y el Papa lo absuelve.

Y por fin toda la serie sobre ‘La Cueva de Salamanca’, que inspiró a Cervantes

Tristán e Isolda: Afortunadamente Wagner redujo el argumento a una base esencial, humana, alejándose de las aventuras, no siempre ejemplares en absoluto, de las leyendas celtas sobre este tema.

La leyenda de Tristán era conocida en España de antiguo, se indica como la referencia más antigua una poesía del trovador Guirardo de Cabrera de 1170.

Habla del Tristán el Arcipreste de Hita. La versión en castellano primera es de 1271.

Los Maestros Cantores de Nuremberg: Es una obra claramente nacional alemana, sin antecedentes en España. Aunque hubo cofradías de cantores pero nada similar a esa obra.

El Anillo del Nibelungo: Los Edda habían sido traducidos al castellano en 1856, o sea muy tardíamente. Y el relato “El Anillo del Nibelungo” no fue traducido al español hasta 1883.

La única relación podría encontrarse en el tema del Fresno del Mundo, tema Celta que si se encuentra de forma repetida como árbol y fuentes de vida en leyendas de Galicia.

Parsifal: En esta obra se enlazan dos temas legendarios distintos:

- El Graal
- Parsifal

Sobre el Graal España tiene mucha relación anterior a Wagner. En el texto de 1736 por Agustín Sales “Disertación histórica, crítica y expositiva del Sagrado Cáliz en que Cristo Nuestro Señor consagró en la noche de la Cena” se expone toda la historia del Graal que hay ahora en la catedral de Valencia, desde su origen en San Juan de la Peña.

Pero hay otro Graal en la catedral de León, del que no se habla en este texto.

En cambio sí se relata el que se encontró en Almería y pasó a poder de los genoveses, según la Primera Crónica General al habla de la conquista de Almería por Alfonso VII en 1147.

Por otro lado está el tema de Monsalvat. El autor de este artículo lo sitúa en Galicia tras diversos datos basados en Wolfram von Eschenbach sacados de su obra 'Titulrel', donde indica que fundó el Templo en el camino hacia Galicia, quizás en el Camino de Santiago.

Wagner ya lo situó en la España post pirenaica, en fin, hay toda una serie de textos y datos, siempre en España.

Sobre Parsifal, ya en 1272 se cita Persaval en una poesía que se reproduce en "Cançoner dels comtes d'Urgell". La traducción al castellano de la leyenda se tituló "La Demanda del Sancta Grial con los maravillosos fechos de Lanzarote y de Galaz su hijo".

Galaz es el sobrenombre de Parsifal.

También en castellano está "Lanzarote del Lago" sobre el 1414, donde el héroe es Galbán.

Por último Bonilla nos habla de un tema curioso: como Fernández de Moratín, en 1794, en sus memorias escribe sobre la ópera de su tiempo: "La música tiraniza el teatro, la poesía envilecida, esclava, se mira como una parte accesoria y de menos valor".

Lo mismo que Wagner diría mucho más tarde.

Fragmentos inéditos del Don Langarote del Lago, Anónimo

Son tres fragmentos inéditos del único manuscrito conocido de la versión castellana del Lancerot del Lac.

Leerlo requiere harta paciencia pues están en un castellano arcaico nada fácil de 'traducir', y además las aventuras de Lanzarote, Galaz (Parsifal) y Galuan (Galbán) no son sencillas de seguir, aunque brillantes, muy mágicas y extrañas.

Trato solo de resumir de qué van las tres partes.

Fragmento I: Lanzarote encuentra el sepulcro de Galaz (Parsifal).

En un monasterio visita su cementerio y encuentra una tumba sellada, la abre y hay un caballero con toda su armadura y espada, con una inscripción que indica que era Galaz, hijo de José de Arimatea, el que llevó el Santo Cáliz a Inglaterra.

Fragmento II: La Espada quebrada: Galuan (Galbán) y sus caballeros ayudan a otro caballero que era atacado por muchos.

Tras liberarlo, ven que tiene dos fundas de espadas, le preguntan y ven que lo que tiene son dos medias espadas, partes de una rota.

El caballero pide que si saben unir las, pero ninguno puede y quedan muy desolados.

Entonces el caballero explica la historia de José de Arimatea, muy complicada, donde convierte a los paganos de Inglaterra mediante milagros, pero rompe una espada en dos. Hay una similitud con la espada Nothung partida en dos.

El caballero es Eliascar, hijo del Rey Pescador que tiene el Graal.

Fragmento III: Aventuras de Galbán en el castillo del Grial.

Realmente es un relato de fantasía, lleno de magia. Galbán llega a un Palacio donde ve entrar una paloma blanca, que luego se convierte en una hermosa dama que trae un rico vaso, que deposita sobre la mesa.

El vaso genera ricos manjares a todos menos a Galbán, que no ha entendido nada y no ha rezado al vaso.

Descansando es herido por una lanza. Tras ver una lucha entre una serpiente, sus hijos y un león (que luego se sabrá que es una visión del Rey Arturo contra enemigos externos e internos), Galbán debe luchar contra otro caballero y queda agotado. Es atado a una carreta de forma humillante.

Por fin sale del Palacio y encuentra a un ermitaño que le explica todo, que el vaso era el Graal, que debió rezar y humillarse ante él.

La filosofía de Parsifal, por Manuel Abril y prólogo de Adolfo Bonilla y San Martín

- Presentación de M. Abril por F. Guzmán:

Madrileño y polifacético, fue ante todo un escritor y estudioso.

Como escritor destacó especialmente en cuentos infantiles, de los que publicó muchos.

Además colaboró en revistas y diarios. Fue un traductor consumado de textos literarios al castellano.

Estuvo colaborando estrechamente con la Asociación Wagneriana de Madrid, aunque no fue miembro de ella.

La conferencia que se reproduce es de 1914 y se basa en la filosofía de Schopenhauer, donde Amfortas representa el dolor del mundo y Parsifal el triunfo de la renuncia sobre el deseo.

- El texto de M. Abril:

Esta charla tiene dos partes, las dos muy interesantes y muy bien expuestas.

La primera es una exposición genial de la filosofía de Schopenhauer en lo relacionado con lo que después será su aplicación en 'Parsifal'. La segunda es la interpretación schopenhaueriana de los elementos de 'Parsifal'.

Creo que lo mejor será reproducir el índice de lo tratado puesto que la filosofía de Schopenhauer es esencial en el wagnerianismo y no es posible resumirla en pocas líneas:

Propósito.

Puntos enigmáticos de Parsifal.

Testimonios de Wagner.

Testimonios de la razón: Doctrina de Schopenhauer

Experiencia.

Espacio y tiempo.

- *Formas a priori.*

- *Conceptos a posteriori/.*

Cosas en si: fenómenos.

Voluntad.

- *Corno cosa en si.*

- *Objetivada.*

Cualidades de la voluntad.

Evolución de la voluntad.

Emancipación posible de la voluntad.

Teoría del ascetismo.

Redención del Redentor.

La doctrina de Schopenhauer en Parsifal.

Elementos fusionados en el poema.

Filosofía de Schopenhauer.

Budismo.

Cristianismo.

Plan estético del poema.

Pensamiento: Schopenhauer.

Emoción: Cristianismo.

Soporte dramático: Leyenda.

Fundamento schopenhaueriano del plan estético.

Como resumen de los puntos esenciales de la filosofía, el propio texto indica:
Hay dos regiones fundamentales filosóficamente hablando: la de la cosa en sí y la del Fenómeno o Representación.

La región de la cosa en sí es la de la libertad. La otra la de la sujeción.

La Voluntad es la cosa en sí, es libre, pero en cuanto se relaciona con el fenómeno está sufriendo esclavitud.

De ese conflicto entre Voluntad y su entorno, la Representación, nace el dolor, que es la individualización en el deseo.

Nadie es libre por naturaleza, el hombre puede intentarlo con fuerza de carácter y esfuerzo.

Para ello debe liberarse del deseo en lo más posible. La compasión libera, el deseo esclaviza.

Sobre 'Parsifal':

La explicación filosófica de los hechos y personajes de 'Parsifal' acorde a la filosofía de Schopenhauer es magnífica, realmente de lo mejor. Da una explicación muy coherente de todo.

Solo como ejemplos, pongamos algunas influencias muy adecuadas

- Monsalvat está fuera del tiempo y el espacio, eso implica que es el reino de la Voluntad libre, no hay fenómeno (mundo de los deseos) que siempre son en un espacio-tiempo.

Amfortas no podrá curar su deseo con bálsamos o medicinas, el deseo solo se cura con la renuncia y la compasión que él no es capaz de lograr, por ello será Parsifal el que lo consiga.

- Parsifal descubre el dolor desde el inicio, es consciente del dolor, que sale del deseo. La compasión le protege del deseo, renuncia a desear para salvar al doliente.

Es un texto que merece la pena leer entero.

El Parsifal de Wagner, su espíritu, su técnica, su estética, por Enrique Sánchez Torres

- Presentación de E. Sánchez por F. Guzmán:

Fue un escritor de tendencia profundamente católica y conservadora. Realmente clara pues un libro suyo se titula "El sufragio universal o la inefable tiranía de la cantidad. Su posible dignificación y transformación" de 1918.

Amante de la ciencia, fue un importante crítico musical, pero solo compuso una obra propia "El bulevar, vals para piano".

No era miembro de la Asociación Wagneriana de Madrid.

Este texto de 1913 es realmente curioso y original. Es una interpretación ardientemente católica del 'Parsifal', aunque no tan apocalíptico como el famoso libro de Miquel Domènech i Espanyol "Parsifal. La apoteosis musical de la religión católica".

- El texto de E. Sánchez:

Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. 08080 Barcelona
<http://www.associaciowagneriana.com> info@associaciowagneriana.com

Primero reproduce su poesía “El sueño de Wagner” que es realmente inspirada. Aun criticando el uso de la mitología germánica en Wagner, como una intuición aun no perfecta, en ‘Parsifal’ le asigna casi la perfección del futuro arte católico. Es, para él, la continuación del arte gótico sublimado de forma cristiana actualmente. En una segunda parte describe el argumento bajo una visión católica. En la tercera parte analiza la música y el canto, curiosamente las frases y canto analizados están todas en ¡italiano!!