

EL DRAMA WAGNERIANO

HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN

COLECCIÓN APOLO

Título Original: *Das Drama Richard Wagner*
Título versión castellana: El Drama Wagneriano
Autor: Houston Stewart Chamberlain
Traductor: Heriberto Laribal
Prólogo: Javier Nicolás Cintas
Diseño: Fernando Lutz
Maquetación: Manuel Quesada
Correcciones: Pedro Lencina

© Manuel Quesada Campos
© Editorial Eas

1ª Edición, Mayo de 2013 (Alicante)
2ª Edición, Febrero 2015 (Alicante)

www.editorialeas.com
info@editorialeas.com

Aptd. de Correos 621
Torrevieja 03180
(Alicante)

I.S.B.N.: 978-84-941924-3-2
Depósito Legal: A 148-2015

Impreso en España por los talleres gráficos Versus

Portada: *The Lady of Shalott*
John William Waterhouse, 1888, óleo sobre lienzo.

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.

Cuando el hombre no se encuentra a sí mismo,
no encuentra nada.

Johann Wolfgang von Goethe

EL DRAMA WAGNERIANO

HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN

Prólogo del
Dr. Javier Nicolás Cintas

PRÓLOGO

LA MEJOR MANERA DE ENTENDER A WAGNER

orría el año 1980 y con apenas 20 años, cayó en mis manos recién publicada, esta obra de Chamberlain que leí con velocidad y fruición. Tal fue la voracidad de la lectura que aún recuerdo que lo volví a leer de nuevo a las pocas semanas, comparando las nuevas y viejas anotaciones en este libro que guardo como reliquia de mi primera conmoción wagneriana.

En 1977 y con apenas 17 años recién cumplidos, me introduje muy lentamente en el mundo wagneriano. Yo venía del campo verdiano y de la zarzuela, por lo que el shock fue tremendo por lo intenso. Pero enseguida y sin dilación comprendí que lo que hasta entonces había escuchado de música no era nada comparado con lo que se avecinaba ante mí. Y el descubrimiento de Wagner llegó acompañado de Bruckner, Richard Strauss, Peterson-Berger, y todo aquel músico romántico, y a ser posible alemán, que se me pusiera delante de mis oídos.

Gustav Mahler, muy pronto, acabó de asentar el romanticismo musical en mi vida auditiva, y tomé posesión de la Música en letras mayúsculas. Recuerdo a mi mentor Jordi Mota, que no dejó que corriera demasiado y que me tomase con calma la audición de las obras del Maestro de Bayreuth. Y así lo hice, y desde el Holandés Errante al Parsifal, tardé unos cuantos años en escuchar y comprender todas las obras de Wagner.

Fue precisamente en ese proceso de formación musical cuando devoré las páginas del libro de Chamberlain, "El Drama Wagneriano" en su clásica edición de Monsalvat. Su lectura, debo

decir, es probablemente el texto que más me ha ayudado a comprender y entender a Wagner. El punto de vista de este escritor inglés, su perspicacia e intuición me ayudaron a situar cada uno de los personajes y situaciones de los dramas wagnerianos.

Han pasado muchos años desde entonces y es rara, muy rara, la vez que al preparar una conferencia, artículo o cualquier evento relacionado con Wagner (y son muchas las actividades wagnerianas que hago anualmente), no voy a dar con las páginas de esta obra clásica en el mundillo wagneriano. De hecho, cuando se me pidió un prólogo para esta obra, la tenía encima de la mesa de mi despacho, ya que acaba de utilizarla para un guion cinematográfico sobre el genio de Leipzig para el año del Bicentenario 2013.

¿Y qué tiene esta obra que la diferencia de los centenares de obras que sobre él se han escrito? Muchas y muy buenas. Probablemente la frescura y la originalidad del desarrollo de los temas. Su aguda visión a la hora de retratar el perfil de cada uno de los personajes importantes en la obra dramática wagneriana. Y, por sobre todo, y dado el año en que está escrita la obra, en 1892, por esa defensa apasionada de la teoría clarividente del Drama Wagneriano frente al resto de las Óperas.

Esta separación, este corte diametral en esos dos conceptos a la hora de analizar las obras de los compositores antes y después de Wagner, esa exactitud en la definición de lo que comporta el Drama Wagneriano, con todos sus componentes, frente a la pobre y desnuda definición de ópera, es uno de los máximos exponentes de este librito que, indudablemente, marca un antes y un después en el estudio de la obra del genio de Bayreuth.

Este libro, primera obra escrita por Chamberlain cuando contaba 37 años de edad, y proveniente de un hombre anglosajón, no alemán, fue un fracaso editorial sonoro para el propio autor. Como cuenta al mismísimo Kaiser Guillermo II algo más tarde, en 1910, en una carta personal (20 de febrero de 1910), lo financió él mismo, no tuvo ningún tipo de publicidad y en el primer año había vendido sólo 5 ejemplares, todos ellos comprados por él mismo. La obra, escrita originalmente y publicada, en alemán,

con el título de "Das Drama Richard Wagner's. Eine Anregung" (El Drama Wagneriano. Una Sugerencia), salió editada en Viena primeramente, y tardaría dos años en publicarse de nuevo –esta vez en francés– en 1894, y otra, también en francés, en 1897.

A partir de aquí, la obra iba a ser publicada, curiosamente, en catalán, en 1902 en el seno de la *Associació Wagneriana*, donde tanto Joaquín Pena, como Joaquín Marsillach, y otros añadidos wagnerianos españoles como Rogelio de Egusquiza o el doctor Letamendi, serían los paladines de Wagner en España e incluso, varios de ellos, fueron amigos personales del propio Chamberlain. Ya este nuevo siglo XX iba a traer el éxito de la obra por doquier y se harían varias reediciones en alemán y en otros idiomas como el inglés, el italiano o el castellano. Aparte del título original de la primera edición, el apéndice titular de *Una Sugerencia*, se perdería, editando siempre ya la obra como *El Drama Wagneriano*.

Otra de las premisas fundamentales de la obra de Chamberlain, quien más tarde se haría muy célebre por su ingente obra *Los Fundamentos del Siglo XIX*, es el hincapié del hecho importante de la poesía en la obra del músico alemán. Para el autor inglés, nacionalizado alemán y futuro yerno de Wagner, éste era ante todo, poeta. Incluso antes de músico. Este es un tema que en su momento y hasta hoy en día, ha hecho correr mucha tinta y ha dado mucho de qué hablar en los círculos wagnerianos. Pues el anteponer el texto a la música, no era aceptado tan a pie juntillas como Chamberlain trata de demostrar en esta obra. Pero, indudablemente, es una teoría muy acertada y que en cualquier caso, consolida la obra de Wagner como algo mucho más allá de la mera obra estrictamente musical.

La obra de Chamberlain queda prefijada y asentada en su capítulo segundo, *Teoría del drama wagneriano*, ya que es aquí donde desarrolla su tesis de Obra de Arte Total, de un trabajo que engloba música, poesía, teatro, movimiento escénico, danza. Es decir, todo en uno, todas las Artes al servicio de una Obra. Y esto sólo hasta entonces y probablemente después, sólo Wagner

lo consiguió plenamente. De ahí la ruptura entre Wagner y el resto de la música clásica conocida hasta entonces.

Chamberlain analiza, profundiza, teoriza y debate sobre los pros y contras entre Drama y Ópera, entre Teatro y Drama. No deja ningún resquicio en el que apoyarse o relajarse, va al grano y sin dilación, de ahí el éxito que tuvo posteriormente este trabajo dentro del mundo musical en general y operístico en particular. Yo me atrevería a definir esta obra como el trabajo definitivo sobre este tema, no superado en los miles de estudios que se han hecho sobre el wagnerismo en cuanto a *Weltanschauung*.

Como un periodista escribiría en los años 20, en un diario inglés, tras la publicación por primera vez del *Drama Wagneriano* en Inglaterra, "quizás el mejor libro sobre Wagner escrito nunca" (*The Manchester Guardian*, 1923).

Pero no sólo se preocupa Chamberlain del Drama musical transformado en sus 13 obras musicales, sino que abunda, y mucho, sobre la parte teórica de los escritos de Wagner. Cosa lógica, pues el escritor inglés quiere llamar la atención (sobre todo teniendo en cuenta la fecha en que está escrito el libro) de la parte menos conocida del genio alemán, su ingente obra literaria, epistolar y filosófica.

A lo largo de su vida, y eso fue una constante, Chamberlain dedicaría otros escritos al tema y a Wagner en general, por lo que podemos afirmar que en su caso no fue algo fruto de la casualidad, o la temporalidad o la ocasión, sino que la búsqueda del estudio wagneriano, planeó siempre en su vida profesional literaria y filosófica. El segundo libro que escribiera Chamberlain, tras el anterior, también era de tema wagneriano: "*Richard Wagner. Echte Briefe an Ferdinand Praeger*". Se trata de una revisión del libro epistolar entre Wagner y Praeger, editado en 1892, que estaba muy mal traducido al inglés, y Chamberlain lo que hace es una revisión del texto y corrección, con notas añadidas. El libro se publicó en 1894 en Bayreuth y armó tal revuelo que la editorial inglesa del libro original, se vio obligada a destruir la edición cuasi completa ya que Chamberlain les había dejado en evidencia.

Tras este libro le seguiría una obra sobre los primeros años del Festpielhaus, 1876-1896, publicado en 1896, fruto de un artículo previamente aparecido en las *Bayreuther Blätter*; al año siguiente, en 1897 prepararía la edición de las cartas de Wagner a Roeckel y en 1900 un librito sobre historias y leyendas del Parsifal. La preocupación de Chamberlain por Wagner, le llevaría a preparar su correspondencia y antologías de sus escritos. Como el aparecido en 1910, siempre con un estudio introductorio y notas muy interesantes.

Otros dos estudios generales sobre Pensamiento y Filosofía alemanes, iba a dedicar en parte al tema wagneriano. Me refiero a las obras "*Von Deutschem Wessen*" (Del Conocimiento alemán) y "*Rasse und Persönlichkeit*" (Raza y Personalidad) de 1916 y 1925 respectivamente. En ellos relaciona a Wagner con Goethe o Bismarck y Lutero, amén de un estudio pormenorizado del profundo significado de los Festivales de Bayreuth.

Una vez muerto Chamberlain, en 1927 con 72 años de edad, se publicarían libros muy interesantes de recopilación de cartas o escritos inéditos suyos, de tema wagneriano, como su correspondencia voluminosa con Cosima Wagner (ya desde el año 1888), hasta el librito "*Mein Weg nach Bayreuth*" (Mi camino hacia Bayreuth), o el interesantísimo "*Richard Wagner der Deutsche als Künstler, Denker und Politiker*" (R. Wagner el alemán, como Artista, pensador y político), publicado en Alemania en 1933 y que recopila ensayos muy profundos y visionarios del músico alemán.

En fin, un hombre comprometido, pues, con Wagner y su cosmovisión, experto y estudioso de su mundo, su filosofía y su pensamiento, y que muy especialmente a través de la obra que tenemos entre manos, definiría sin tapujos y con mucho coraje, su visión de un mundo nuevo, de la regeneración artística, de la revolución romántica como nunca antes se había visto. Como él mismo dice en la conclusión del libro, no ha pretendido hacer un estudio de las obras teatrales de Wagner o de sus personajes, no. Él ha pretendido "descubrir cuál era el punto vital de la nueva concepción del drama que debemos a Wagner", y por ello, una

lectura reflexiva de este libro, nos ayudará, a neófitos o profesionales del tema, a escuchar a Wagner de otra manera. Sea.

Dr. Javier Nicolás Cintas

ÍNDICE

Prólogo del Dr. Javier Nicolás Cintas: La mejor manera de entender a Wagner	9
Introducción	15
I - Antecedentes históricos	19
- Primeros ensayos	19
- Director de orquesta y autor de óperas. La lucha entre el poeta y el músico	23
- El problema capital. Su solución. Los dos periodos de Wagner	26
- Obras teóricas	30
II - Teoría del drama wagneriano	33
III - Los dramas anteriores a 1848	53
- Las hadas y la prohibición de amar	54
- Rienzi y el Holandés Errante	58
- Tannhäuser y Lohengrin	65
- Otros dramas	73
IV - Los dramas posteriores a 1848	79
V - <i>Tristán e Isolda</i>	83
- Observaciones preliminares	83
- La acción dramática	85
- Relaciones entre la palabra y la música	96
VI - <i>Los Maestros Cantores</i>	111
- La acción dramática	111
- Lo convencional y el elemento cómico	116
- La música	121
- Resumen sumario	124

VII - <i>El Anillo del Nibelungo</i>	127
- Las dos versiones	127
- La acción dramática	130
- Los teatros y la crítica	143
- Relaciones entre la palabra y la música	149
VIII - <i>Parsifal</i>	163
- Orígenes del poema	163
- La acción dramática	167
- Misticismo, simbolismo, alegoría y religión	174
IX - Arte y Filosofía	183
X - Resumen y conclusión	189