

KAROL BERGER:
Beyond Reason (Wagner contra Nietzsche).
 UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS (Berkeley, 2016).
 534 págs.

La fascinante relación de Friedrich Nietzsche y Richard Wagner transitó siempre extraños y en ocasiones muy complejos y oscuros senderos. De la originaria admiración hasta la más absoluta fascinación que Nietzsche sintiera por el compositor, el filósofo llegaría a despreciar e incluso vilipendiar con vehemencia el ideario del músico por considerarlo reaccionario y “tristemente conservador”. El profesor Karol Berger (Departamento de Música de la Universidad de Stanford) desgrana en un soberbio recorrido histórico, musical y filosófico el rico periplo de los trabajos de Wagner, haciendo hincapié en el contexto cultural de su tiempo y en lo que sus obras encierran tras las estrictas bambalinas musicales, centrándose en los cuatro dramas que compuso en la segunda parte de su carrera: *Der Ring des Nibelungen*, *Tristan und Isolde*, *Die Meistersinger von Nürnberg* y *Parsifal*.

Como apunta Berger, Wagner no sólo despuntó como genial compositor: también fue un poeta dramático sobresaliente y un destacado pensador. Él mismo se veía como algo más que un mero artista, deseaba convertirse en un auténtico profeta que anuncia nuevas maneras de ver e interpretar la vida humana. Por esta vía llegó, en parte, el conflicto con Nietzsche, que se consideraba igualmente una suerte de elegido, el proclamador de “una nueva aurora”. Sin embargo, aunque sus caminos convergieron en un principio, acabaron al fin siendo antagónicos. Ambos, en efecto, fueron “más allá de la razón”, como reza el título de este libro, en el que el lector asistirá, como privilegiado espectador, al forjamiento de algunas de las obras fundamentales del periplo wagneriano, en el que Nietzsche (pero también Schopenhauer como invitado de honor) tomó parte acaso inconsciente. Una obra fundamental en la que se amalgaman con mano maestra historia, filosofía y musicología.

Carlos Javier González Serrano

CHARLES ROSEN:
Las fronteras del significado - Tres charlas sobre música. (Traducción de Francisco López Martín). ACANTILADO (Barcelona, 2017).
 128 págs.

Charles Rosen (1927-2012) es una de las voces contemporáneas más autorizadas para hablar sobre interpretación musical. Su dilatada carrera como pianista y su labor como autor de numerosas monografías sobre distintos compositores y aspectos musicales (disponibles en español gracias a Alianza Editorial), además de la concesión del American National Book Award, lo acreditan como una de las figuras fundamentales de la música de los últimos años. Acantilado, que ya cuenta en su catálogo con el ensayo sobre Schoenberg del mismo autor, publica un indispensable tratado de Rosen sobre un complejo asunto: ¿encierra la música algún significado aun cuando no transmite ningún mensaje? Rosen se muestra contundente: “Debemos evitar la habitual falacia de creer que la música sólo se puede comprender a condición de dominar un código secreto”. No hay nada parecido a dicho código, no existe un “diccionario de significados musicales”.

Los tres textos que componen el libro se corresponden con tres conferencias que Rosen pronunció en Roma en 1993: *Las fronteras del sinsentido*, *Cómo alcanzar la inmortalidad* y *Explicar lo evidente*. El lector es invitado a pensar una única cuestión, que se desarrolla de diversos modos y con distintos acompañantes (Beethoven, Berlioz, Brahms o Chopin, entre otros): ¿qué es y qué significa “comprender la música”? Rosen asegura que “sentir placer con la música es la señal de comprensión más obvia, la prueba de que la entendemos”, y explica: “Lo que impide la comprensión no es la falta de familiaridad con una obra o la extrañeza que produce el estilo de un compositor, sino la desaparición de lo que nos resulta conocido”. Un librito que despierta interrogantes teóricos y vivenciales, dirigido a un público avanzado con inquietudes técnicas que desee adentrarse en la apreciación sensorial de la música.

Carlos Javier González Serrano

VV. AA.:
Lucrecia Arana: Tiple-contralto de zarzuela, musa de artistas. GOBIERNO DE LA RIOJA / FUNDACIÓN MARIANO BENLLIURE (Logroño, 2017). 142 págs + 1 CD.

Lucrecia Arana fue la tiple más famosa de su época y una de las más destacadas intérpretes de zarzuela, gracias a su admirable voz, poderosa, brillante y atrayente, de innegable fraseo y buen registro grave, a lo que se unió sus grandes condiciones de actriz. Nacida en Haro en 1867 y fallecida en Madrid en 1927, tuvo una triunfal trayectoria artística en numerosos teatros españoles, comenzando por el de La Zarzuela —de cuya plantilla formó estable parte durante doce años— y terminando por las cerca de 140 obras que estrenó de compositores como Bretón, Chapí, Giménez o Fernández Caballero, con quien compartió dos de sus mayores éxitos: *La viejecita* y *Gigantes y cabezudos*. Su unión con el escultor Mariano Benlliure los convirtió en una de las más atractivas parejas de artistas del cambio de siglo, que reunió a su alrededor a los personajes más ilustres de la época.

Este libro, editado con motivo de la exposición celebrada en el Museo de La Rioja en el marco del 150º aniversario de su nacimiento y el 90º de su muerte, viene a cubrir el desconocimiento de la apasionante vida de una mujer adelantada a su época, al tiempo que recoge su perfil humano y artístico. Contiene un interesante índice dividido en tres apartados: textos, catálogo de obras y documentación. En el primero confluyen tres magníficos artículos y un catálogo cronológico a cargo de Joaquín Turina Gómez, Lucrecia Enseñat Benlliure —bisnieta de la cantante—, Joaquín Martín de Sagarmínaga y Francisco José Osés. Le sigue la muestra de una selección de obras, dibujos, pinturas, documentos, fotografías, objetos personales y vestuario, muchos de ellos mostrados por primera vez. Y cierra el libro con una bibliografía y discografía. Acompaña a este libro-catálogo un importante documento sonoro de su voz: un CD con 14 números que la cantante grabara para el sello Gramophon entre 1904 y 1914.

Manuel García Franco