

Sobre Música Contemporánea:

ZIMMERMANN Y "LOS SOLDADOS"

El se estrenó en el teatro de la ópera de Colonia "Los Soldados" de Bernd Alois Zimmermann, (escrita 1958-60, revisada 63-64) obra compuesta para dicho escenario por encargo del municipio de la ciudad.

La puesta en escena correspondió a y la dirección musical a Michael Gielen.

El éxito de la representación significó para su autor, entre otras distinciones, una nueva comisión y la inclusión de la ópera en el plan de la temporada 66-67.

+++++

"Antes de poder comenzar a hablar de ópera", nos dice Zimmermann "Es necesario convenir en que esta forma es fundamentalmente un anacronismo. Sin embargo, la siguiente consideración a hacerse es la de que, a pesar de ser una forma completamente 'imposible', continúa vigente, lo cual comenzó sorprendiéndome, luego no dejó de divertirme y terminó fascinándome."

La fascinación en este género 'anacrónico e imposible' parece ser un fenómeno explicable y muy característico de los últimos siglos y particularmente del XIX. Pero, el tratar de mantener su supervivencia en el nuestro, que ha presenciado el desarrollo del cine, de la televisión y de grandes progresos electroacústicos parece desafiar toda lógica y la opinión de muchos que han creído ver en Berg al último gran maestro y en las obras de Dallapiccola, Britten y Henze, las últimas manifestaciones del género.

En todo caso el entregarse a escribir hoy una ópera que responda a las demandas de nuestra sensibilidad es una empresa ciertamente ingrata.

Zimmermann lo ha intentado. Consciente de que la sola forma de sobrevivir es la de renovar y enriquecer, ha echado mano en 'Los Sol-

dados' prácticamente de todos los recursos que nos ofrece hoy en día la ténnina músico-teatral.

Así, en un triple escenario hábilmente montado y provisto de tres telones suplementarios se desarrollan escenas individuales, colectivas, simultáneas, ballet, pantómima y proyecciones filmicas. El elemento acústico utiliza la enorme gama comprendida entre el lenguaje hablado y cantado, una gran prquesta en el foso con instrumentos complementarios detrás del escenario, una orquesta adicional de jazz y un juego de parlantes diseminados en la sala a través de los cuales se oye alternativamente a los instrumentistas localiyados detrás del escenario, montajes sonoros, y finalmente, música concreta y electrónica.

El resultado? Este género 'anacrónico e imposible' sigue tan vital y sugestivo como antes, a pesar de haber sido declarado varias veces muerto.

+++++

El texto de "Los Soldados", de lacerante actualidad en un mundo encalambrado por recuerdos y amenazas de violencias, está basado en el drama homónimo de JMR Lenz (1751-1792). En cuatro actos y quince escenas describe la progresiva degradación de Marie, hija de la burguesía provincial francesa y la humillación y venganza de Stolzius, su prometido. La tragedia se desarrolla en el ambiente artificial y enrarecido de un regimiento de soldados, para quienes solo el divertirse ("wir amusieren uns, ist das nicht genug?") y el imponer proveen estímulos en una vida vacía y trágicamente absurda.

El porqué de su interés en el texto de Lenz, sin embargo, nos lo explica el mismo Zimmermann:

"Qué me llevo a 'Los Soldados', si se me permite de nuevo la pregunta? Permitaseme responder en principio con una negación. Lo que me atrajo de inmediato no fue la obra costumbrista, el drama de clases, el aspecto social, ni siquiera la crítica al problema del militarismo (problema de siempre), sino lo ineludible de las cir-

cunstancias que fuerzan, más inculpable que culpablemente, a los personajes de "Los Soldados" a la violación, al homicidio, al suicidio, en fin, al aniquilamiento." Continúa Zimmermann: "Así, en mi ópera, más que narrar una historia, se expone una situación, mejor aún, se informa sobre una situación que, desde el pasado amenaza al futuro".

+++++

Musicalmente se divide la ópera en unidades que corresponden, una a una, a las dramáticas. Además añade el autor preludios e interludios que anteceden y se intercalan entre las escenas. La sucesión de unidades dramático-musicales presentan el siguiente esquema:

Primer Acto: Strofe, Ciacona I, Ricercari I, Toccata I, Nocturno I;

Segundo Acto: Toccata II, Capriccio-Corale e Ciacona II;

Tercer Acto: Rondino, Rappresentazione, Ricercari II, Nocturno II, Tropi;

Cuarto Acto: Tocatta III, Ciacona III, Nocturno III.

El lenguaje musical es rudo, vigoroso, imaginativo y de gran unidad. (Sin embargo es interesante anotar la presencia de los siguientes elementos estilísticos extraños, utilizados a manera de "collage" y que, si bien musicalmente están satisfactoriamente tratados, no tienen aparente correspondencia en lo dramático: la secuencia del Dies Irae, un coral protestante en armonización de Bach y un fragmento en estilo contrapuntístico barroco, instrumentado en trompetas agudas.)

El grande aparato y heterogeneidad de los elementos acústicos (orquesta convencional, orquesta de jazz y música en cinta, escuchada a través de los altoparlantes) no obsta para que el discurso sea siempre lógico y favorece ciertamente a la variedad sonora que va desde los más delicados toques tímbricos hasta la violencia dinámica y agresividad de la escena final, con pocos precedentes en escenarios de ópera.

El elemento espacio cobra, por acción de la disposición de esce-

na, orquesta y parlantes, una importancia grande tanto en lo estructural como en lo expresivo.

+++++

Teatralmente la ópera es igualmente sugestiva. Un montaje sencillo de tres niveles diferentes permite una gran agilidad de acción. El intervalo de tiempo requerido para cambio de escena es mínimo y en muchos casos provisto de música, resultando así una satisfactoria continuidad en el transcurso de la obra. La construcción del escenario permite además la presentación simultánea de escenas que se desarrollan en diversos lugares y momentos. Este principio es llevado a su extremo en la primera escena del cuarto acto, que representa un sueño de Marie. Con la ayuda de tres proyectores con sus respectivos telones, el escenario en todos sus niveles y prácticamente todo el elenco de artistas se logra recrear muy convincentemente el extraño mecanismo del sueño, en que la lógica de tiempo y espacio parecer estar completamente a merced de la convulsa fantasía de la protagonista.

A pesar de que el movimiento de los actores en es gran parte natural, la distancia entre éste y el ballet convencional está efectivamente acortado por una escala de estilización de movimientos, que sin ruptura evidente nos lleva del "actor" al "bailarín". Cosa similar sucede entre el "actor" y el "cantante", o mejor expresado entre la palabra hablada y la cantada. Lenguaje natural, lenguaje rítmico, con alturas indeterminadas, con alturas determinadas, 'Sprechgesang' y canto convencional nos llevan igualmente y sin ruptura del uno al otro extremo de la expresión vocal.

+++++

En "Los Soldados" confluyen gran parte de los esfuerzos de las jóvenes generaciones por renovar música y teatro. Es entonces muy natural el poder señalar en ella multitud de influencias de los más diversos orígenes. Es importante el anotar en especial muchas de las

similitudes entre "Los Soldados" y "Wozzeck" de A. Berg, que hacen evidente la gran influencia de ésta sobre aquella y que nos demuestran que Wozzeck continúa jugando un papel muy importante en la producción dramática del siglo. Entre otras: tema y ambiente (violencias, en ambiente de soldados); libreto, (autores marcadamente cercanos en espíritu y época: Lenz y Büchner); estructura dramático-musical, (sucesión de formas tradicionales correspondientes a cada unidad dramática) caracterización de personajes, (caricatura de los soldados, comparación por los protagonistas-víctimas) y tratamiento dramático de ciertas escenas (por ej., escena de la taverna en "Wozzeck" y escena de la casa de te, en "Los Soldados").

+++++

Por encima de toda crítica "Los Soldados" impresiona al espectador como uno de los esfuerzos más logrados de los últimos años por renovar y mantener vigente el tan discutido género de la ópera. Su presentación ha despertado en los círculos musicales un marcado interés por aquello que Zimmermann podrá ofrecer en su siguiente obra y ha renovado la expectación con que el público sigue la apasionante aventura artística que ocupa a las jóvenes generaciones.

+++++

Zimmermann no es de ninguna manera desconocido en el ambiente musical europeo. En un próximo artículo podremos examinar su personalidad y obra y tratar de ubicarlo en el panorama del desarrollo de la música contemporánea.

Colonia, Octubre, 66

Mesías Maiguashca.

Mesías Maiguashca