

A 150 años del nacimiento de Richard Strauss

por Luis Gutiérrez Ruvalcaba

Richard Strauss, joven

El 11 de junio de 1864, es decir hace 150 años, nació Richard Georg Strauss en Múnich. Compositor y director de orquesta cuya larga trayectoria abarca desde el Romanticismo tardío hasta la mitad del siglo XX, es conocido particularmente por sus óperas, poemas sinfónicos y lieder. Strauss, junto con Gustav Mahler, representa el extraordinario florecimiento tardío del Romanticismo germánico después de Richard Wagner, en el cual un desarrollo elaborado y complejo de la orquestación se une a un estilo armónico avanzado. La música de Strauss influyó profundamente en el desarrollo de la música del siglo XX.

El éxito de su poema sinfónico *Don Juan* (1888) consagró a Strauss como uno de los compositores más importantes del momento, con gran prestigio a nivel internacional que habría de acompañarle hasta su muerte. En 1894 se casó con la soprano Pauline de Ahna quien, al parecer, tuvo un carácter irascible y excéntrico, pero su matrimonio fue esencialmente feliz y tranquilo. Muchos de sus lieder, incluyendo los *Vier letzte Lieder* (1948), fueron compuestos para su mujer.

Los poemas sinfónicos compuestos por Strauss fueron su gran aportación a la música de concierto, todos ellos son parte central del repertorio sinfónico en todo el mundo. Además del ya mencionado *Don Juan*, sus obras en este género son *Tod und Verklärung* (1889), *Till Eulenspiegels lustige Streiche* (1895), quizá el poema sinfónico más representativo de Strauss, y una obra excelente para conocer su estilo, a medio camino entre el humor y el lirismo. *Also sprach Zarathustra* (1896), *Don Quixote* (1897), *Ein Heldenleben* (1898) *Sinfonia domestica* (1902-03) y *Eine Alpensinfonie* (1911-15).

Hay que señalar también la enorme influencia de la música de Strauss, especialmente la de sus poemas sinfónicos, en las futuras bandas sonoras cinematográficas. *Also sprach Zarathustra* es sin duda la obra más conocida de Strauss, al menos por su impactante y retórico comienzo que fue utilizado en la película *2001: A Space Odyssey* (1968) de Stanley Kubrick.

Una vez entrado el siglo XX su interés principal fue la ópera. El estreno de *Salome* (1905) constituyó un escándalo y situó a Strauss en el centro de la vanguardia musical del momento, lo que se acentuó con su siguiente ópera, *Elektra* (1909), en la que inició su colaboración con Hugo von Hofmannsthal como libretista.

Strauss se relacionó con los futuros integrantes de la Segunda Escuela Vienesa, especialmente con Arnold Schönberg, a quien ayudó y apoyó profesionalmente en sus primeros años, y quien sentiría gratitud y admiración por su protector durante toda su vida. No obstante, Strauss se distanció de la nueva vanguardia musical rechazando el atonalismo.

Strauss, como hombre de buen gusto, mostró gran preferencia por las voces femeninas, especialmente la de soprano, y todas sus óperas contienen al menos un papel importante para soprano.

Su siguiente ópera, *Der Rosenkavalier* (1911) muestra una vuelta hacia un estilo más clásico, que se acentuará después de la Primera Guerra Mundial. Strauss continuó regularmente la composición de óperas, produciendo *Ariadne auf Naxos* (1912 y revisión en 1916), *Die Frau ohne Schatten* (1918), *Intermezzo* (1923), *Die ägyptische Helena* (1927) y *Arabella* (1932), todas con libretos de Hofmannsthal; *Die schweigsame Frau* (1934), con libreto de Stefan Zweig; *Friedenstag* (1936) y *Daphne* (1937), con textos de Joseph Gregor y Zweig; *Die Liebe der Danae* (1940), con Gregor; y su última obra, "la ópera sobre las óperas", *Capriccio* (1941), con libreto de Clemens Krauss.

En marzo de 1933 llegó al poder Adolf Hitler cuando Strauss tenía 68 años. La relación de

Partitura de *Ariadne auf Naxos*

Strauss con el gobierno nazi ha sido objeto de innumerables comentarios, discusiones y estudios. Strauss fue nombrado en 1933 presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich, responsable entre otros asuntos de la prohibición de la música de compositores judíos y otros “degenerados”: *Entartete Musik*. Intentó evitar la prohibición de la música de Gustav Mahler o de Claude Debussy.

Strauss había empezado a trabajar con el judío Stefan Zweig en el libreto de *Die schweigsame Frau*, por lo cual empezó a ser objeto de presiones por parte del Partido nazi en general y en particular por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi. En 1935, escribió una carta a Zweig en la que le dijo: “¿Cree usted que yo me conduzco en todos mis actos pensando que soy ‘alemán’? ¿Cree usted que Mozart era consciente de ser ‘ario’ cuando componía? Sólo conozco dos tipos de personas: las que tienen talento y las que no lo tienen.”

La carta fue interceptada por la Gestapo y remitida a Hitler, provocando la dimisión de Strauss como presidente de la Cámara de Música del Tercer Reich. A partir de entonces, Strauss mantuvo una tensa relación con el nazismo, y fue sometido a una vigilancia más estrecha aún. No obstante, su *Himno Olímpico* fue interpretado en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, bajo la dirección del propio compositor. Por otra parte, en 1938, cuando Alemania se estaba preparando para la guerra, compuso la ópera en un acto *Friedenstag* (*El día de la paz*), que contiene una crítica velada al Tercer Reich, a pesar de que Hitler asistió al estreno.

Durante el régimen nazi, la conducta contradictoria de Strauss, que se consideraba apolítico, pareció estar en gran parte motivada por el hecho de que su nuera Alice era de origen judío, por lo que el compositor intentó utilizar su influencia para protegerla y a sus nietos. En 1942 la abuela de Alice fue internada en Theresienstadt, y Strauss viajó un día hasta el campo de concentración, diciendo en la puerta: “Mi nombre es Richard Strauss”, con la intención de llevarse a la prisionera, consiguiendo sólo que los guardias de la puerta le echaran. Ese mismo año la familia Strauss se trasladó a Viena, buscando la protección de un dirigente nazi local. No obstante, en 1944, la nuera y uno de los nietos del compositor fueron detenidos por la Gestapo durante dos noches, siendo liberados finalmente tras la intervención del compositor. Strauss terminó en 1945 la composición de *Metamorfosis*, una obra para 23 solistas de cuerda. La partitura termina con una cita de la Marcha Fúnebre de la *Tercera Sinfonía* de Beethoven, acompañada por las palabras “In memoriam”.

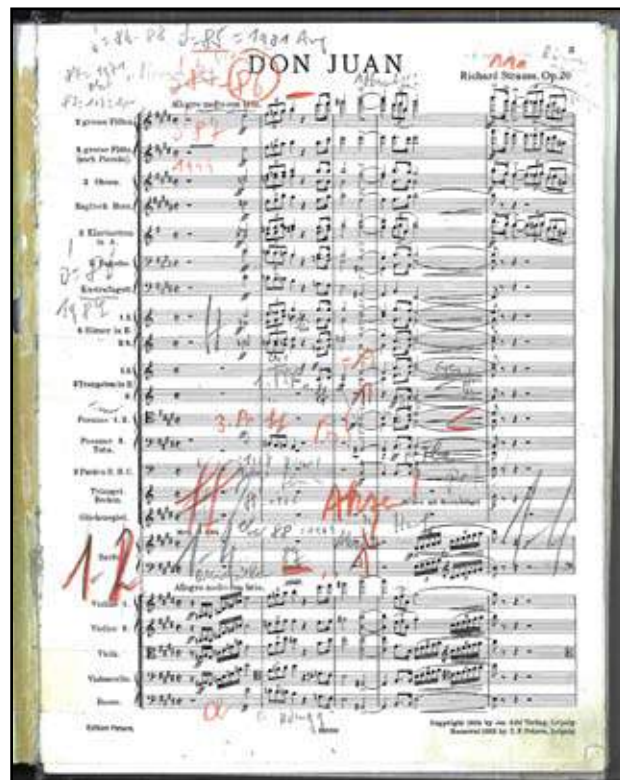
Hacia el final de la guerra, Strauss escribió en su diario íntimo: “El período más terrible de la historia humana ha terminado: el reinado de doce años de bestialidad, ignorancia y destrucción de la cultura por parte de los mayores criminales, durante el cual los dos mil años de la evolución cultural de Alemania llegaron a su fin”.

En abril de 1945, Strauss fue detenido por soldados estadounidenses en su casa de Garmisch. Mientras descendía la escalera, anunció al teniente Milton Weiss del Ejército de Estados Unidos: “Soy Richard Strauss, el compositor de *Der Rosenkavalier* y *Salome*”. El teniente Weiss, que era también músico, asintió con la cabeza en señal de reconocimiento; en el césped del jardín fue colocada una marca para proteger al compositor.

Mi ópera favorita de Strauss es, sin duda, *Ariadne auf Naxos*. La he visto varias veces en su versión revisada, es decir Prólogo y un acto. Sin embargo, hace dos años asistí a una función de la versión original en Salzburgo. Aunque la televisión austriaca grabó varias funciones, no se ha publicado un DVD de la obra. El rumor es que Jonas Kaufmann, Baco, no ha dado su consentimiento. ●

Playbill del estreno de *Salome*, el 9 diciembre de 1905

Página del full score de *Don Juan*, con anotaciones de Georg Solti

Strauss, viejo