

Alban Berg es uno de los compositores que se sitúan en la estética expresionista y que perteneció al grupo de músicos de la “Segunda escuela de Viena”, cuyo líder fue Arnold Schoenberg, quien fue maestro de Berg entre 1904 y 1910, y donde conocería a su gran amigo Anton Webern. Berg incursiona en la música atonal y posteriormente en el dodecafonismo pero siempre influido por los compositores románticos y pos románticos tales como Schumann, Brahms y Wagner aunque también se vio influenciado por Mahler; algunas de las composiciones más famosas o reconocidas de Berg son Siete canciones tempranas para voz y piano (Sieben frühe Lieder), Suite Lírica para cuarteto de cuerda, Concierto para violín y orquesta “A la memoria de un ángel” y las óperas Wozzeck y Lulú entre otras. Es precisamente en este escrito en donde se intenta hablar de la ópera Wozzeck haciendo un análisis sobre su protagonista y qué es lo que Berg trata de reflejar en ella, resaltando de una manera muy notoria los aspectos sociales de la época y la corriente artística denominada como expresionismo.

Berg tiene su primer contacto con Woyzzek (en aquel tiempo así se llamaba por un error de edición) en el teatro un 14 de mayo de 1914, en donde asistió para ver la puesta en escena del mismo texto escrito por el alemán Georg Büchner quien había deja inconcluso el drama. Es ahí en donde Berg decide musicalizar el texto y empieza a crear esta ópera atonal. Se tiene que mencionar que Berg tuvo una exitosa actividad como escritor y ya para 1920 había terminado de componer dicha obra. Pero estrenar la ópera no fue fácil: los

teatros de ópera de aquel tiempo se negaban a presentar Wozzeck, por lo que decide realizar una suite con tres escenas de la ópera con soprano y orquesta (la cual tuvo éxito), y fue posteriormente gracias a esto que se logró estrenar la obra completa un 14 de diciembre de 1924.

Wozzeck nos habla de abandono, de rechazo y de soledad. Se puede decir que es una clara muestra de los valores expresionistas de la época tanto en su estilo musical como en su letra. Como buena ópera expresionista entonces, está ligada al dolor y al sufrimiento verdadero y tal vez esencial en las personas. Muestra un claro reflejo de la realidad tan cruda de la guerra y la hipócrita moral de la sociedad al explotar y humillar al pobre e ignorante. Es así como el personaje de Wozzeck representa al héroe expresionista que es también víctima de sus circunstancias, del abuso, rechazo y maledicciones de la gente que lo rodea ya que ha sido catalogado por éstos, convirtiéndose en blanco de sus abusos.

Desde el inicio de la ópera al estar afeitando al capitán, éste le recrimina que no es un hombre moral ya que tiene un hijo que no ha sido bendecido por la iglesia. Aquí se puede mostrar como musicalmente la ópera inicia de manera abrupta. Desde la selección del tipo de voces para representar a cada personaje:

- Wozzeck: Barítono
- Marie: Soprano dramática
- Capitán: Tenor bufo
- Doctor: Bajo bufo
- Andrés: Tenor lírico
- Tambor Mayor: Tenor dramático
- Margret: Contralto

Desde este punto el personaje se caracteriza por un tipo de voz diferente a las otras, lo que ya le da cierta tragicidad a lo que entre cantado y hablado (Sprechstimme) expresa el personaje. Eso agregando que la ópera está llena de formas atonales, nos da un grado de expresividad que es característico de la música expresionista. Las melodías que aparecen a lo largo de la ópera dígase suite, sonata, scherzo, rondó, andantes y demás son un tanto decadentes, melodías populares decadentes que tienen una directa relación con los estragos de la primera guerra mundial. Esto es característico de la música en esta ópera ya que Berg deforma las melodías populares utilizando atonalidades y disonancias en cada pieza.

Si hablamos específicamente de Wozzeck y su desarrollo en la historia podemos encontrar un personaje con un conflicto que lo mueve moral, mental y emocionalmente. Wozzeck está confundido porque no entiende lo que el capitán y el doctor le dicen; éstos se convierten en una voz recriminante que le dice qué es lo que tiene que hacer y le marcan lo que es correcto e incorrecto en la sociedad en la que vive. Aquí se nota un reflejo de la suma hipocresía y humillación hacia el pobre por parte de la dictadura y la clase con privilegios. El mismo Wozzeck atinadamente le dice al capitán sus motivos:

WOZZECK

Mi capitán, Dios no rechazará a una criatura porque no se dijera un "amén" antes de ser concebido. El Señor dijo:

"Dejad que los niños se acerquen a mí".

...

WOZZECK

¡Mi capitán,
los pobres necesitamos dinero, dinero!
Si no se tiene:
¿cómo se pueden tener hijos decentemente?
¡Somos humanos, de carne y hueso!
¡Si yo fuera un señor,
usara corbata, reloj y monóculo
y hablase correctamente,
entonces podría yo también ser virtuoso!
Estaría bien ser virtuoso, mi capitán.
¡Pero sólo soy un pobre hombre!
¡La gente como yo
es siempre desgraciada en cualquier parte!
¡Si vamos al cielo, seremos los encargados
de hacer estallar los truenos!

Aquí Wozzeck acciona un manifiesto de la cruda realidad en la que se encuentra. De la necesidad que impera en él y de sus carencias por haber nacido así, por la condición a la que pertenece que se liga a una sociedad llena de dolor, de carencias materiales y que es pisoteada constantemente por una clase abusadora.

Con esto Berg trata de hacer una construcción de su "héroe expresionista" bajo las ideas de una Alemania azotada por la guerra y la necesidad, de la gente rechazada, solitaria y abandonada a su suerte. Wozzeck entonces es el oprimido, el que a través de sus visiones terribles, de su paranoia de que Marie le es infiel y de su afán por comprender una sociedad que no le da absolutamente ningún bienestar o una religión que demuestra todo lo contrario a la moralidad, decide tomar una decisión a la que las circunstancias y la hipócrita sociedad lo han orillado.

Es sumamente notorio como Berg también plasma parte de su vida en el personaje de Wozzeck; su estancia en la milicia y todos los repugnantes tratos que vivió y su situación demasiado precaria en malos tiempos de su vida al ser estudiante, él mismo lo confiesa en una carta a su esposa Helene:

"Hay un poco de mí en su carácter [Wozzeck], ya que he pasado estos años de la guerra dependiendo de gente que detesto, he estado encadenado, enfermo, cautivo, resignado: en una palabra, humillado". (Gago, 10).

En el artículo escrito por Luis Gago se menciona incluso otro aspecto relacionado con el rechazo del personaje y que se enlaza con Berg: la música atonal. Esto sin lugar a dudas a nivel musical influye en el desarrollo del carácter del personaje:

"El aspecto clave es mostrar que esta idea de atonalidad, que originalmente se relacionaba exclusivamente con el aspecto armónico, ha pasado ahora, como ya se ha dicho, a convertirse en una expresión colectiva para referirse a música que es una 'no música' *...+. Ya he mencionado palabras como arrítmico, amelódico, asimétrico y podría seguir con una docena de expresiones despectivas de la música moderna: como cacofonía y música artificiosa, que ya se han medio olvidado, o algunas más recientes, como música lineal, constructivismo, la nueva objetividad, politonalidad, música de máquinas, etc.

Estos términos, que pueden quizás aplicarse adecuadamente en ejemplos individuales especiales, han quedado todos subsumidos en uno para transmitir hoy el concepto ilusorio de una música 'atonal', al que se aferran con gran determinación todos aquellos que no admiten justificación alguna para esta música, con la finalidad de negar con esta única palabra a la nueva música todo lo que, como hemos dicho, ha constituido hasta ahora la música, y con ello negarle por completo su derecho a existir". (Gago, 11)

Wozzeck se perfila como el trabajador ingenuo al que una sociedad le ha impuesto el yugo de vivir con el destino que le ha tocado: recibir órdenes de un capitán y un doctor que le dictan que es lo bueno y lo malo moralmente, ser un experimento-juego para el mismo doctor, tener una esposa que no está satisfecha y lo engaña, un hijo ausente aunque no corrompido aún por el mundo que le rodea (basta recordar la escena final de la versión operística de Wozzeck llevada al cine en 1970).

Así entonces se puede culminar exaltando la belleza de esta obra en la que por su estilo atonal se puede notar más fácilmente la alienación, la locura y lo más bello y cruel de la humanidad del hombre, en este caso representado con una particular expresividad musical en Wozzeck.

Referencias:

- Berg, Alban. <http://www.kareol.es/>. 1920. Libreto. 28 de agosto de 2015.
- Centro Dramático Nacional. <http://cdn.mcu.es/wp-content/uploads/2012/08/52-WOYZECK-10-11.pdf>. 2010-2011. Revista. 23 de octubre de 2015.
- Gago, Luis. <http://www.teatro-real.com/assets/uploads/files/documentos/e4bb4d05a25524443e1ffbf570574708.pdf>. 20 de Junio de 2013. 23 de Octubre de 2015.
- Jiménez, Felipe Hernández. Woyzeck de G. Büchner, Wozzeck de Alban Berg. Estructuras literarias y musicales. Salamanca, 22 de Diciembre de 1996.