

REGARDS SUR WAGNER Nº 2 AÑO 2000

TEMA 1: VIDA DE WAGNER, BIOGRAFÍA, ANÉCDOTAS

TÍTULO: **WAGNER Y LA NATURALEZA**

AUTOR: *Edouard Sans*

La naturaleza y el mundo animal constituyen para Wagner un recurso, sobre todo en su época de exilio.

La obra de Wagner se sumerge en la naturaleza. También hay que señalar hasta que punto recupera, asimila y enriquece la tradición de la *balada* y el *lied*. Igualmente, se plantea el problema de la intrusión de lo maravilloso bajo todas sus formas e, inevitablemente, lo que constituye la riqueza de Wagner (en especial con relación a Verdi) es la visión filosófica y religiosa que sus obras destilan.

La naturaleza y el mundo animal llegan a alcanzar una toma de conciencia que se encamina hacia lo sagrado ("Parsifal" constituye su punto álgido).

I- El sentimiento de la naturaleza en la vida y la obra de Richard Wagner.

Nosotros, los franceses, no somos conscientes de lo que la naturaleza representa para los alemanes. Numerosas palabras alemanas resultan intraducibles en nuestro idioma, como WALD, (1) que posee una resonancia especial que nosotros no podemos comprender.

a) El alma alemana y la naturaleza

Escuchemos un *lied* de Schubert, "Das Wandern": que, de hecho, quiere decir caminar a pie sin rumbo fijo, por el mero placer. Este término caracteriza muy bien a Wagner que adoraba las excursiones. Este término se convierte también en la característica de un personaje: *Wotan*. Este último aparece en "Siegfried" como un *Viajero* y denota una evidente intención filosófica. Aparte de ello, el héroe wagneriano camina mucho (*Tannhäuser, Lohengrin, Parsifal*).

Escuchemos ahora "Mondnacht" de Schumann. El claro de luna constituye un elemento importante en la poesía alemana, constituye la unión profunda entre el

alma y la naturaleza.

Escuchemos a continuación "Im wunderschönen Monat Mai" de Schumann. La primavera se sitúa entre mayo y junio en Alemania (en "Los Maestros Cantores" es en junio).

El decorado musical está dispuesto:

- el viajero a pie
- el bosque
- la primavera

b) Wagner alemán.

Wagner, que vivió en el siglo XIX, se sumergió en la relación especial del alma alemana con la naturaleza de esa época. Se trataba de un entorno esencialmente rural. Munich contaba tan sólo con 150.000 habitantes. La electricidad no llegó hasta 1882, se viajaba en diligencia y Wagner pasó la mitad de su vida atravesando Europa en este medio de locomoción. Su contacto con la naturaleza es pues diferente del nuestro.

En sus óperas encontramos el ritmo de las estaciones, los diferentes momentos del día (la noche en "Lohengrin", en "Tristán", en "Los Maestros"; el alba y el crepúsculo en el "Anillo"). Encontramos los paisajes igualmente descritos: la pradera, el bosque, el elemento líquido con el Rhin. El bosque, el árbol, el tilo (árbol favorito de los alemanes), el fresno (en "La Walquiria", especialmente, constituye una parte vital de la cabaña de *Hunding*), el fuego con su forma personificada por *Loge*.

Las indicaciones escénicas del compositor son abundantes. Para "La Walquiria", la descripción de la cabaña y el fresno del acto primero ocupa una página entera.

En Wagner, la naturaleza es siempre muy heroica. No utiliza la leyenda más que para conservar lo esencial. En lo que se refiere a los elementos decorativos, utiliza siempre lo más sencillo: el agua, la pradera, el bosque. Todo es primordial (Novalis ha escrito largo y tendido sobre este principio).

II - Naturaleza, Mito y Maravilla.

a) Intrusión de lo maravilloso en lo real.

El tema del agua, de la sirena y de la muerte en el agua es frecuente en la literatura alemana. La tierra, los bosques y el agua son, según Jung, símbolos maternos.

b) La invocación.

La invocación de la naturaleza se halla presente en todas las grandes óperas (Gounod, Massenet, Wagner)

- Existe la forma cristiana, que es la oración (*Rienzi, Elizabeth*)

- Existe también la forma pagana, en que se invoca a dioses y diosas, a los astros (sol, luna, estrellas).

III - La visión filosófica de la naturaleza. Esta visión se subentiende en toda la obra de Wagner.

a) La naturaleza como espontaneidad creadora.

El arte poético es consecuencia tanto de la razón como de la inspiración ("Los Maestros Cantores"). Los *Maestros* tradicionales son partidarios de la retórica. *Walter* encarna la espontaneidad, la belleza de la frase. *Hans Sachs* ofrece un juicio de síntesis sobre esta doble visión de la poesía.

b) La unión íntima de la naturaleza y el alma.

Esta unión estalla en la obra wagneriana cuyos encantos del Viernes Santo constituyen su coronamiento filosófico. En el instante en que Wagner componía, Baudelaire evocaba las famosas correspondencias entre los sentidos, los sonidos, los perfumes, etc. En "Tristán" lo encontramos de nuevo, sobre todo en el final, en el momento de la Transfiguración de *Isolda*. Wagner llega aquí más lejos que Goethe *cuyo Werther* comulga con la naturaleza, nos ofrece un espíritu más panteísta que el de Wagner.

c) Visión de unidad.

Es necesario remarcar la insulsez de los textos de las óperas francesas que tratan el tema de la naturaleza ("Werther" de Massenet, "La condenación de Fausto" de Berlioz). En los alemanes, el tema se trata siempre de manera adecuada ("el Oro del Rin", el fresno universal, *Erda* como unión entre la tierra

y el alma).

Volvemos a encontrar esta visión de unidad en los encantos del Viernes Santo que es un episodio muy schopenhaueriano.

IV - Conclusión.

En Wagner, las escenas se desarrollan en diferentes momentos del día: una única vez a mediodía (el instante preciso en que *Gurnemanz* acompaña a *Parsifal* en su subida a Monsalvat). El mediodía recuerda la zona sagrada por excelencia. Es el acceso a la alegría que los místicos alcanzaban de una manera diferente (cf. Bergson en el final de "Deux Sources").

En 1860, Champfleury escribe: «En la obra de Wagner encontramos el sentimiento religioso que te impone un espeso bosque cuando lo atraviesas en silencio».