TEMA 2: ANÁLISIS DE SU OBRA

TÍTULO: ¿DEBATE SOBRE POSIBLES MATRIMONIOS WAGNERIANOS?

AUTOR: Ramón Bau

En cada una de los dramas musicales de Wagner se nos presenta al menos una pareja noble donde su sincero amor podría implicar un matrimonio, pero curiosamente en ningún caso acaba este amor en forma de matrimonio, y si se llega a ello es corto y dramático.

No deja de ser curioso que en ninguna de sus obras el protagonista principal logre la felicidad matrimonial que se desearía, aquello de acabar con una boda feliz para el personaje que es el eje del drama.

Vamos a dejar primero aparte dos casos: el del Holandés Errante que en realidad no busca el matrimonio sino la redención. No puede soñar en un matrimonio pues está 'vivo pero muerto realmente' y su redención no es volver a vivir normalmente sino morir del todo.

También deberíamos dejar aparte el caso de Brunilda y Sigfried, no porque no hubiera sido posible su matrimonio feliz sino porque el recurso lamentable del filtro del olvido y del amor forzado a Gutruna estropea toda lógica y hace la historia completamente fuera de toda racionalidad dramática.

Fuera de ese lamentable recurso del filtro ambos están 'casados' de alguna forma al final de la Jornada 'Sigfrido' y no tendrían problemas si hubieran seguido un camino lógico.

Veamos los casos que realmente pudieron ser matrimonio y su fracaso:

1 - TANNHÄUSER Y ELISABETH

Tannhäuser abandona la Wartburg debido a su enfrentamiento con los demás nobles.

LANDGRAF

¿Eres tú realmente? ¿Es que regresas al círculo que con tanto orgullo y arrogancia abandonaste?

Pero lo hace enamorado ya de Elisabeth y viceversa.

LOS NOBLES:

¿Fue magia o fue un poder puro lo que hizo que lograses el prodigio de cautivar con tu canto, lleno de delicias y de sufrimientos, a la doncella más llena de virtudes? Pues, ay, cuando orgullosamente nos dejaste, el corazón de ella se cerró a nuestros cantos, vimos cómo sus mejillas se tornaban pálidas y cómo evitaba en todo momento nuestro círculo.

Y sigue enamorado al volver del Venusberg.

TANNHÄUSER

¡A ella! ¡A ella! ¡Oh, conducidme a ella! ¡Ay, ahora es cuando vuelvo a reconocer el bello mundo del que escapé! El cielo me mira desde lo alto, los campos lucen sus más ricas galas. La primavera, con miles de acentos suaves, se me ha entrado jubilosa en el alma; con una dulce y fogosa impaciencia mi corazón grita con fuerza: ¡a ella, a ella! ¡Conducidme a ella!

Tenía la posibilidad, pese venir del Venusberg, de normalizar la relación, pero para lograrlo hubiera tenido que ser sincero, declarar su error y arrepentimiento a la propia Elisabeth. Desde el momento en que se lo oculta cuando se reúne con ella está renunciando a una unión en el amor limpia y sincera.

ELISABETH:

¿Dónde habéis estado tanto tiempo?

TANNHÄUSER

Lejos de aquí, en tierras remotas, muy remotas. Un denso olvido ha caído entre el ayer y el hoy.

Esta falta de sinceridad echó a perder su oportunidad, junto con la de Elisabeth de perdonarle y cambiarlo todo. A partir de ahí, cuando se descubre todo públicamente, fuera ya de la intimidad y la sinceridad inicial, el amor de Elisabeth se convierte en un camino de redención, no en un posible matrimonio.

2- LOHENGRIN Y ELSA

Curiosamente sí se casan, pero sin duda es un matrimonio forzado y de los que sería fácil para el Tribunal de la Rota anularlo.

El problema matrimonial esencial no es, aunque así lo parezca, la falta de confianza de Elsa al hacer la pregunta maldita.

Ya hay un problema inicial grave. ¿Por qué Lohengrin está enamorado de Elsa, si no la conocía de nada antes de convertirse en su paladín? Se presenta y reclama casarse con ella sin haberla conocido ni tratado un solo minuto antes.

LOHENGRIN

Cuando mis ojos te vieron por primera vez, me vi inundado de amor por ti....

Viene pues aún sin amarla, y su amor nace al verla, sin tratarla en nada. Y se casan al día siguiente sin haber tenido tiempo de conocerse un poco más.

Y para colmo al día siguiente de la boda debe marcharse Lohengrin a la guerra contra los húngaros.

Por lo demás su derecho a casarse viene dado por derrotar a Telramund y salvar el honor de Elsa, no por una relación personal. Es un 'enviado de Dios', lo que le daría derecho a reinar, pero no es la mejor forma de fundamentar un amor personal.

Elsa puede estar muy agradecida, incluso puede tener una enorme admiración por Lohengrin, pero el amor no es solo agradecimiento ni admiración.

La marcha de Lohengrin debido a la pregunta maldita los deja en una situación 'católica' bastante delicada, están casados ante Dios, en plena Catedral, y luego separados. En esas condiciones Lohengrin no va a poder volver a salvar a otra princesa en apuros similares para casarse con ella.

3- HANS SACHS Y EVA POGNER

Una de las virtudes de Hans Sachs es su capacidad de renunciar a Eva para ayudarla a que se case con aquel a quien ella ama, Walther.

Pero, ¿podía Sachs casarse con Eva?. Esta pregunta tiene tres partes bien distintas:

3.1- Desde luego hubiera podido hacerlo ganando ese concurso de canto un tanto extravagante.

El concurso de canto con el premio de casarse con Eva es algo indigno y el propio Sachs se lo dice a Pogner:

POGNER

¡Ah no! ¿ Y por qué? ¡Entendedme bien! La doncella puede rechazar a aquél al que los Maestros otorguen el premio, pero nunca podrá casarse con otro: sólo podrá tomar como esposo al hombre que vosotros coronéis como vencedor.

SACHS

¡Perdonadme! Me parece que has ido demasiado lejos, pues el corazón de una muchacha y el Arte de los Maestros no siempre brillan con el mismo ardor,

Así pues, lograr casarse con Eva solo por ganar un concurso de canto era algo indigno para Sachs.

3.2- Pero incluso sin la existencia de ese concurso Sachs tenía posibilidades de lograr casarse con Eva si superaba otro problema. La gran diferencia de edad. La propia Eva lo resalta:

EVA

Entonces yo pensé: quizás me tome por esposa e hija.

Se siente más hija que esposa o en todo caso una esposa que debería ser hija.

Pero esa diferencia de edad no es imposible de superar en un matrimonio, aunque no es una buena base matrimonial. Hay muchos inconvenientes cuando la diferencia es tan grande, y solo un amor apasionado y completo pueden superarlos (hijos, enfermedades, diferencia de gustos y aficiones, dinamismo vital, etc.). No parece que Eva sintiera por Sachs ese amor apasionado sino más bien un cariño sereno y agradecido.

Aun así. Sin la existencia de Walter el matrimonio hubiera sido posible, aunque no fuera lo ideal.

3.3- Pero lo más importante es que estando Eva enamorada de Walther, Sachs no puede y no debe casarse con Eva, por mero respeto a ella.

Cuando impide que Walther y Eva escapen juntos de Nuremberg, de alguna forma toma ya una obligación de ayudarles mediante alguna en otra forma menos escandalosa que la huida nocturna.

Hubiera podido no ayudar a Walther, ganar él el concurso y luego liberar a Eva de la obligación de casarse con él, su nobleza está en incluso ayudar a Walther a ganar el concurso. Eva se lo dice muy claramente, se casaría por obligación, porque está enamorada de otro.

EVA

Gracias a vos, he conseguido lo que la gente desea, gracias a vos he aprendido cómo funcionan las cuentas de la gente; gracias a vos mis pensamientos son nobles, libres y osados, ¡Vos me hicisteis florecer! Sí, querido Maestro, reñidme si queréis, pero yo estaba en el buen camino, pues si tuviera elección, no escogería a nadie más que a vos para ser mi esposo, os daría el premio a vos y a nadie más. Pero he sido elegida para sufrir un tormento nunca conocido, y si hoy me caso, será porque no tuve elección, porque tuve la obligación de hacerlo, el deber de hacerlo.

SACHS Niña mía, sé una triste historia de Tristán e Isolda:

Esta respuesta recuerda la diferencia de edad, de un Rey Marke con una Isolda mucho más joven. Pero hay una enorme diferencia en estos casos, Marke no sabía que Isolda estaba enamorada de otro, de Tristán. De haberlo sabido hubiera podido de buen grado renunciar a Isolda.

Vos mismo, Maestro, os quedaríais destrozado.

Así pues Sachs no debía casarse con Eva una vez existe Walther, pese a haberlo podido lograr.

4- SIGLINDE Y SIGMUND

El amor de Sigmund y Siglinde es el más puro, el más sincero y entregado.

Pero sin duda no hay un matrimonio con más problemas, pese al amor mutuo. Quizás por eso Wagner lo pone como ejemplo de debate entre el amor y los problemas legales y morales. Siglinda está casada, huye con Sigmund y además son hermanos.

Fricka, o sea la Ley, protesta por ambos temas y se opone a esa unión. Para colmo el matrimonio entre hermanos no solo va contra la Ley sino contra una norma natural que protege dos cosas: los problemas genéticos en la descendencia y los problemas internos en la familia. Al estar padres e hijos continuamente en un entorno familiar cercano, protegerse contra una sexualidad precoz entre familiares es una norma moral muy útil y adecuada.

Ahora bien, en este caso concreto la cosa es menos clara: el matrimonio de Siglinda con Hunding es totalmente inválido, forzada como esclava y brutalmente tratada: *SIGLINDA:*

Los hombres de su familia se sentaban aquí en la sala, invitados por Hunding a la boda: desposaba él una mujer que, sin ser preguntada, los ladrones le regalaron para esposa.

Así pues no hay que considerar ese matrimonio como válido.

En cuanto a ser hermanos no hay duda, pero su origen es realmente extraño, de forma que mal puede considerarse que sean hermanos en una familia normal. Sigmung explica su origen así:

"Lobo" fue mi padre; vinimos juntos al mundo mellizos, mi hermana melliza y yo. Pronto desaparecieron mi madre y mi hermana; a la que me dio el ser y a la que conmigo nació, apenas llequé a conocerlas...

Y luego expone el fin de su madre y la desaparición de su hermana:

Belicoso y fuerte era Lobo; se granjeó numerosos enemigos. El anciano salió de cacería con el joven: al regresar de cazar y depredar, encontramos el hogar de Lobo vacío. La suntuosa sala reducida a cenizas, reducido a un tocón el florido tronco del fresno; abatido el aguerrido cuerpo de mi madre, tragada por las llamas la huella de mi hermana.

Siendo el padre Wotan, como se expone más tarde, y desconocida la madre, habiendo dejado Wotan la espada Nothung en casa de Siglinda ya casada, todo ello es un plan de Wotan, luego no podemos hablar de incesto voluntario sino programado por el propio dios.

Por tanto este matrimonio hubiera podido ser perfectamente válido y feliz. Su tragedia posterior no viene de esos impedimentos matrimoniales sino precisamente de haber sido Sigmund un 'títere' programado por Wotan, una trampa de Wotan para tratar que Sigmund mate a Fafner con la espada Nothung, y lograr así el Oro que tiene Fafner, al que Wotan no puede matar ni robárselo por haber sido ganado legalmente.

5- TRISTAN E ISOLDA

Que fácil hubiera sido convertir ese gran amor en un matrimonio feliz, pese a algunos problemas evidentes.

En primer lugar hay que eliminar de la mente la idea de que ese amor proviene de un filtro de amor, cosa absurda totalmente. Ni existen filtros de amor ni hacían falta pues Tristan e Isolda se amaban ya de mucho antes, aunque ese amor fuera no declarado entre ambos.

Sabemos que el paladín irlandés, Sir Morold, pretendiente de Isolda, se embarcó para cobrar el tributo a Cornualles. Tristán sale a su encuentro en una barca, luchan y lo mata, pero queda gravísimamente herido en la barca, y las olas le llevan a Irlanda donde lo recoge Isolda y lo cura.

Cuando descubre que es el que mató a Morold, Isolda quiere matarlo, pero la mirada entre ambos hace que lo cure igualmente y sin revelar su identidad le deja volver a Cornualles. Ahora es Irlanda el reino vasallo de Cornualles.

Tristan tenía la oportunidad de volver, una vez curado, a Irlanda a pedir la mano de Isolda, la que le había curado y de la que se sentía atraído.

Pero en vez de ello la ofrece como futura esposa de su rey, Marke, viudo y al que el pueblo reclamaba que se casara. Podría haber elegido otra para ello, pero Tristán elige precisamente a la que le había salvado de morir.

ISOLDA

Mi beneficio lo regala él en premio. Orgulloso de su victoria, radiante de vida y altivez, así habló de mí en voz alta: "Sería un tesoro, mi tío y señor. ¿Os agradaría para esposa? Traeré la joya irlandesa, conozco bien el camino, y a un signo vuestro volaré a Irlanda. E Isolda es vuestra, la aventura me sonríe!"...

Esto es un gravísimo agravio, que solo la muerte puede solucionar. Por ello beben juntos un veneno, que Brangania cambia por un placebo. Ya liberados por la muerte que creen que va a llegar, declaran su amor.

Incluso entonces podría Tristan haber solucionado el problema, la única salida era ser sincero con el Rey Marke, explicándole el pasado y revelar su amor mutuo.

Pero no lo hacen, y se reúnen en secreto. Cuando los descubren juntos hablando de amor no es la primera vez que lo hacen, dado que Melot logra ir descubriendo esa relación. Esas reuniones secretas son una afrenta y una traición clara a Marke.

El Rey no se enfada especialmente por el amor entre Tristan e Isolda sino por la infidelidad de Tristán, por el engaño.

Una vez más la falta de sinceridad arruina un matrimonio posible.

6- UN CASO COMPLICADO: ¿LOHENGRIN ES HIJO DE PARSIFAL?

Parsifal se convierte al final de la obra en el Guardián del Graal en sustitución de Amfortas. Y dirige la Orden de Caballeros del Graal.

Por Lohengrin sabemos que llama 'Padre' a Parsifal.

"Mi padre, Parsifal", traducción de "Mein Vater Parzival". Si tomamos la palabra 'padre' en el sentido genealógico, es preciso que Parsifal se haya casado, lo que comporta diversos problemas.

Pero de ese matrimonio no se sabe nada, ni siquiera Lohengrin en su exposición habla de su 'madre'.

Hay otra interpretación perfectamente posible, la de considerar la palabra 'padre' en el sentido religioso o jerárquico, sacerdotal. No es absurda en absoluto esta interpretación pues también los escuderos llamar 'padre' a Gurnemanz en la obra "Parsifal", usando la palabra 'Väterchen" pese a no ser 'hijos' genealógicos de Gurnemanz sino discípulos.

ESCUDERO TERCERO Cuéntanos, padre, todo lo que sepas. ¿Viste a Klingsor? ¿Cómo pudo ser?

DRITTER KNAPPE Doch, Väterchen, sag und lehr uns fein; Du kanntest Klingsor - wie mag das sein?

Es más, en la oración típica "padre nuestro que estás en el cielo" (unser Väter, dass du im Himmel bist) tambien se usa la misma palabra sin un sentido genético.

Sin embargo hay también algunos problemas a resolver en este sentido. Primero recordar que en la novela de Wolfram von Eschenbach sobre 'Parsifal en la que Wagner se inspiró, si se indica que Parsifal se casa y Lohengrin es su hijo. Pero no hay que hacer mucho caso de esas novelas y leyendas cuando analizamos los dramas wagnerianos, es un grave error tratar de sacar consecuencias 'wagnerianas' de novelas de caballería en las cuales se basa pero solo como inspiración para generar temas humanos, no para seguir la leyenda o novela a nivel histórico o de relato.

Hay otro tema, tras el 'raconto' de Lohengrin, el Rey y el pueblo dicen:

EL REY, HOMBRES, MUJERES Cuando oigo la confirmación de su augusto linaje,

KÖNIG, MÄNNER, FRAUEN Hör ich so seine höchste Art bewähren.

Si usamos la palabra 'linaje' para traducir 'Art' hablamos de un tema de padre a hijo, el linaje de Lohengrin. Claro que se puede tomar como 'la alta naturaleza de su origen', como Caballero del Graal.

También hay que tener en cuenta que H. S. Chamberlain en su relato o cuento sobre Parsifal, "La muerte de Parsifal: un cuento de Pentecostés", en sus últimos momentos Parsifal solo piensa en su 'hijo', Lohengrin, que le sucederá, pero no dice una sola palabra, ni de recuerdo, a su esposa y madre de Lohengrin. De todas formas Chamberlain no tiene porque ser infalible al interpretar estos temas.

Pero el caso más delicado es otro: Amfortas es HIJO de Titurel, quien era el anterior Guardián del Graal también. En este caso el tema es muy concreto pues le llaman 'hijo' de forma clara.

GURNEMANZ: Después Titurel, cansado por la avanzada edad le entregó el señorío a su hijo, pero Amfortas no descansaría

(…)

TITUREL

Hijo mío, Amfortas, ¿Eres tú quien oficias el servicio?

Es algo difícil de considerar la palabra 'hijo' en este caso de forma distinta... pues usa la palabra 'hijo' en alemán:

Da Titurel, in hohen Alters Mühen, dem Sohn die Herrschaft hier verliehen:

que no puede confundirse tan ligeramente como discípulo, y muestra un antecedente de transmisión del Graal a un 'hijo'.

Pero hay que recordar que Titurel es el que construye el Castillo del Graal y recibe la Sagrada Copa, pudo tener pues el hijo antes de ello, cuando aún no era Caballero del Graal.

Tras estas dudas, hemos de concretar que desde un punto de vista espiritual, como corresponde al Graal y Parsifal, es más indicado hablar de Lohengrin como discípulo preferido pues el matrimonio de Parsifal con una mujer genera serios problemas a ese nivel.

De casarse Parsifal, ¿dónde vivía la madre?, ¿en el propio Castillo del Graal, donde solo hay hombres?. Debería haber muerto muy pronto, puesto que Lohengrin no habla de ella, no debe recordarla.

Los Caballeros del Graal son solteros y no cuadra el Guardian del Graal casado.

Pero es bastante compleja esta opción. La duda es que pensaba Wagner sobre ello, pues dejó el tema de tal forma que no sabemos si realmente pensó en ello, o simplemente siguió el argumento de la novela de Eschenbach sobre esta filiación sin más consideraciones.

7- Hay otros matrimonios en las obras de Wagner, pero no son de los héroes principales o no merecen una alabanza precisamente.

Wotan y Fricka son un matrimonio desgraciado, Wotan es infiel siempre y Fricka no logra nunca entender a Wotan.

Ortrud y Telramund es otro matrimonio lamentable, en este caso por culpa de Ortrud, prototipo de maldad y traición.

A cambio podemos ver algún final feliz, al menos de inicio, en 'Los Maestros', con Eva y Walter por un lado y a Magdalena y David por el otro.