

TEMA 5: WAGNERIANISMO

TÍTULO: **LA MUERTE EN LOS DRAMAS WAGNERIANOS**

AUTOR: *Ramón Bau*

No se trata de simplemente enumerar los que mueren en los dramas wagnerianos, sino de analizar su muerte, causas reales y su comparación con otros casos de óperas o dramas, ver las diferencias y enseñanzas. Es una forma magnífica de constatar la profundidad del drama wagneriano, alejado del simple argumento dramático clásico, salido de novelas románticas en tantos casos.

Vamos a analizar desde el 'Holandés Errante' al 'Parsifal'.

EL HOLANDÉS ERRANTE:

En realidad solo hay una muerte como tal en la obra, la de Senta, pues como veremos el Holandés ya había muerto, en la obra solo se redime, no muere de nuevo.

Queda la duda si Senta muere ahogada o estrellada en los acantilados, pero lo importante es que es una inmolación por redención, no explícitamente por amor sino por afán de redención. En las óperas hay muchos suicidios, pero no por redención, no entregando su vida para salvar a otro.

Lo normal es el suicidio para evitar problemas o por decepción ante la vida.

Podemos ver algo un poco más elevado en 'Rusalka', de Dvorak, donde el Príncipe muere del beso de Rusalka pese a saber que al besarla moriría.

Un ejemplo clásico es 'Katia Kabanova' de Leoš Janáček, donde Katia se arroja al Volga pero no para redimir a nadie sino harta de opresiones.

Más curioso es el caso de Ofelia en 'Hamlet', trastocada por desastres, ahogada en emociones más que en agua.

La entrega de Senta no es tanto un suicidio como un acto redentor que supera lo físico.

En cuanto al Holandés y sus marineros, es curioso pero la acción del Diablo si es común en varias óperas especialmente del romanticismo. Caspar en el "Cazador Furtivo" de Weber o Ruthven en el "Vampiro" de Marschner, pero en ambos casos se trata de un pacto diabólico tipo "Fausto". Aunque en el Holandés hay un cierto 'pacto' para poder atravesar con su barco el cabo imposible, es más una condena diabólica por un acto de soberbia.

TANNHÄUSER

La muerte de Elisabeth siempre me ha preocupado. En realidad ella no sabe con seguridad si Tannhäuser se ha redimido por el Papa cuando fallece, pues no está presente en la recepción de Tannhäuser a su vuelta de Roma, sino que solo sabe que no ha regresado con los peregrinos.

Ha pedido que todo el perdón de Dios sea para Tannhäuser.

ja fin de implorar el beneficio más precioso

de tu gracia únicamente para la culpa de él!

No es pues como el caso de Doña Inés en Don Juan Tenorio, que haya ofrecido su salvación unida a la de Don Juan. Pero tiene cierto parecido. Se trata de un fallecimiento por causa sobrenatural, es como si Dios permitiera su muerte para que Tannhäuser, al ver su entrega, logre redimirse.

Podemos ver en el "Fausto" de Gounod como Margarita eleva su alma al cielo, aunque el cuerpo está en la prisión.

La muerte de Tannhäuser es también un hecho extraño en su forma natural. No hay razón para su fallecimiento a nivel racional. El amor por Elisabeth y el dolor por su muerte, le producen un estado de excitación interna, que se une al deseo de morir con ella. De alguna forma podemos pensar que Dios los une en ese momento.

LOHENGRIN

La primera muerte es la de Telramund al atacar a Lohengrin en su alcoba nupcial.

El duelo con Lohengrin no es tal. Telramund ataca por sorpresa a Lohengrin porque cree que es un mago con un pacto diabólico que lo hace invencible de forma directa. No es un duelo, es la defensa propia de Lohengrin la que provoca la muerte del atacante.

Todo el destino de Telramund está marcado por su confianza en su esposa, Ortrud, que es la hipocresía y el engaño hecha persona.

Lo más curioso es que no está nada claro que Ortrud fallezca con la marcha de Lohengrin, nada de eso se indica en el texto. Queda anonadada sin duda tras que Lohengrin libere a Gotfried transformado en Cisne. De todas formas si no muere, será juzgada por sus crímenes, y en aquella época sería sin duda ejecutada.

Elsa no muere en absoluto en la obra, posiblemente queda sumamente afectada, quizás ingresa en un convento pues está casada legalmente según la Iglesia, y la marcha de Lohengrin no cambia esta situación.

TRISTAN E ISOLDA

Aunque no aparezca en escena, el primer muerto importante en este drama es Sir Morold, el prometido de Isolda en Irlanda. El duelo entre Morold y Tristán deja gravemente herido a éste último, pero muerto a Morold.

Es un duelo entre caballeros, no hay pues odios ni traiciones, sino un combate honorable.

Creo que un duelo de forma 'oficial' podemos verlo entre Turiddu y Alfio en la obra "Caballeria Rusticana" de Pietro Mascagni. Alfio reta a Turiddu; siguiendo la costumbre siciliana, los dos hombres se abrazan y Turiddu, como muestra de su aceptación, muerde la oreja de Alfio, haciéndole sangre, lo que significa que va a ser una lucha a muerte.

El combate contra Morold tiene dos consecuencias esenciales: La herida de Tristán le llevará a Irlanda donde Isolda le curará. El rencor inicial de Isolda con Tristán tiene dos causas: el haber matado a su prometido y el que venga a buscarla para casarla con el Rey Mark, como una entrega de la Irlanda vencida.

Será en el tercer acto cuando vamos a analizar una serie importante de muertes. La primera la del propio Tristán, que es realmente especial. La herida que le causó Melot, al lanzarse el propio Tristán sobre la espada de éste, no es la causa directa de su fallecimiento, aunque si una parte necesaria para ello.

Parece extraño ver que Tristán se provoca la muerte precisamente cuando por fin llega Isolda a verlo a su castillo.

Para ello hemos de entender que la herida le ha producido un intenso aturdimiento, una infección sin duda, que se detecta en el diálogo con Kurvenal.

La emoción intensa con la noticia de la llegada de Isolda le produce un efecto de alucinación y descarga de adrenalina, que le hacen perder la visión de la realidad.

TRISTÁN

¡Oh sol! ¡Oh, día radiante de felicidad! ¡Sangre que fluye! ¡Embriaguez del espíritu, goce sin límites, delirio de alegría! ¿Cómo resistirlos encadenado al lecho?

¡De pie, en marcha, hacia donde palpitan los corazones! ¡Tristán, el héroe, con el vigor de su júbilo, se arrancó a las garras de la muerte! ¡Padeciendo sangrienta herida, vencí un día a Morold!... ¡Ahora, con mi herida sangrante, voy a conquistar a Isolda!

(Arrancándose el vendaje.)

¡Ah, corra mi sangre jubilosamente!

(Levántase, tambaleándose, del lecho)

¡Victoriosa llega la que cicatrizará mi herida por toda la eternidad, trayéndome la salud! ¡Perezca el mundo a impulsos de mi impaciencia delirante!...

No es un suicidio, es un acceso de locura por una alegría muy intensa, tras un estado de aturdimiento general y una herida grave no curada. Es una forma que no se da en óperas, y muestra la sensibilidad extrema del amor entre Tristán e Isolda.

Lo que si es más normal en las óperas son las muertes posteriores a la llegada del Rey Mark.

La lucha de Kurvenal y el Pastor contra los que llegan con el Rey es un combate clásico. Muere primer Melot y luego Kurvenal y el Pastor.

No es un duelo, es un combate generalizado, por un mal entendido, sin más reglas ni más motivos.

La muerte de Isolda es sin duda la culminación de las muertes por amor. Morir por amor, o por una pena profunda, y en Isolda se dan las dos condiciones, no es algo imposible aunque exige un extremo de sensibilidad. Una enorme emoción provoca descargas de adrenalina, reacción que tiene como objetivo fisiológico prepararse para la defensa o ataque, pero eso acelera el corazón... si es extrema puede provocar la muerte.

Tenemos el caso de Boris Godunov en la obra de Mussorgski, muere de un ataque del corazón al recibir la noticia de que un ciego recobra la vista ante la tumba de Dimitri, el zarévich que había asesinado, hijo de Ivan el Terrible, para poder acceder él al trono.

Y en "La Favorita" de Donizetti, Leonor de Guzmán muere de pena.

Es curioso el cierto paralelismo con la obra de Ernest Chausson "Le Roi Arthus", donde Ginebra se da muerte ahorcándose con sus propios largos cabellos, mientras Lancelot, como Tristán, se deja matar por Arthus en la lucha a espada.

EL ORO DEL RHIN

Esta es una obra sin héroes, todos obran por egoísmo, avaricia, poder... y será la causa de los dramas del Anillo.

Pero solo hay un muerto, el gigante Fasolt, que recibe un solo golpe brutal con un bastón o garrote en el cráneo por parte de su hermano Fafner. Un asesinato por avaricia, pronosticado en la maldición al Anillo efectuada por Alberic.

No hay muchos casos de muertes por golpe craneal. Es una forma poco caballerosa de matar, propia de bestias y gentes de baja estofa.

Podemos ver un caso en la ópera "Cyrano de Bergerac", es de un autor poco conocido, Franco Alfano, pero que debería conocerse más, pues fue el autor quien terminó la composición de 'Turandot' al morir Puccini sin acabarlo.

Cyrano muere al ser golpeado por la espalda con un tronco, pero el trauma le deja aun vivir un tiempo antes de morir.

LA WALKIRIA

El relato de Siegmund ante Hunding y Sieglinde expone una lucha continua de muertes.

Primero ve muerta a su madre cuando regresa a su casa:

*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,*

Luego explica que fueron años de lucha:

*Nuestros enemigos
cayeron de nuevo
sobre nosotros.
Muchos de ellos perecieron
bajo nuestras garras*

Por fin, tratando de salvar a una mujer de la agresión de sus familiares, mata en lucha a sus hermanos. Y acosado por muchos otros familiares:

*Yo estaba desarmado y herido;
vi morir a la doncella.
Me acosaba el furioso ejército,
sobre los cadáveres
yacía ella muerta.*

Es realmente una lucha con víctimas continua la que le lleva al final huyendo sin armas a la casa de Hunding.

La siguiente muerte es la de Sigmund. Acosado por Hunding, no podemos decir que lo mate éste, sino Wotan. No podía ser de otra manera, hubiera sido inconcebible que Brunilda hubiera podido burlar a Wotan. No es pues un duelo sino el asesinato de Sigmund por Wotan, y la razón última no es la orden de Fricka, aunque eso puede parecer al lector superficial, sino la ambición de Wotan cegado por lograr el Anillo, que le llevó a crear a Sigmund, dejarle la espada Nothung para que pudiera vencer a Fafner, su plan oculto cuyo único objetivo era el Anillo.

La muerte de Hunding, ordenada directamente por Wotan con desprecio, es producto de la rabia de Wotan por haber tenido que actuar como Fricka le forzó, de todas formas era necesaria para liberar a Sieglind de su 'matrimonio', y de la venganza de Hunding si siguiera vivo.

Hunding muere por orden directa del dios, no por espada ni lanza, es la voluntad de un dios.

SIEGFRIED

Curiosamente la primera muerte no aparece en escena, y ha sucedido antes de empezar la obra en sí. Es de la Sieglind, que sabemos por Mime que murió del parto de Siegfried.

Morir de un parto no era nada extraño en aquellos tiempos, y no es un caso único en las óperas.

En "Pelleás et Mélisande" de Debussy, Mélisande muere del parto tras dar a luz una niña, había sido herida antes pero de forma leve, por su marido Golaud tras matar a Pelléas.

Así pues la primera muerte en escena es la de Mime.

Mime fracasa al intentar envenenar a Siegfried, es curioso pero el uso del veneno en óperas es normalmente usado por mujeres, al no necesitar fuerza física. Además permite que el envenenado pueda cantar bastante aun antes de morir, pero no es el caso de Mime.

Así en "Simon Boccanegra" de Verdi, éste muere envenenado muy lentamente pues le permite cantar todo el cuarto acto.

Por ello es un medio muy usado en óperas, sobre todo en suicidios. Podemos verlo en Abigail en la obra "Nabucco" de Verdi o en "Lakmé" de Leo Delibes.

Curiosa la obra de Rimski-Kórsakov "Mozart und Salieri" donde Mozart es envenenado a causa de la envidia por Salieri.

Mime muere por la espada, es una ejecución por intento de asesinato, No hay combate, Siegfried juzga y ejecuta a Mime tras su confesión.

La siguiente muerte es la de Fafner, en forma de Dragón. No es la avaricia, ni siquiera el robo del Tesoro lo que provoca su muerte. Sigfried no busca, ni conoce, el tesoro que guarda Fafner, solo desea conocer el miedo.

Si Fafner muere es porque amenaza y ataca a Siegfried. Es la avaricia de Fafner la que lo mata.

Ni Fafner ni Siegfried saben que la espada Nothung la hizo Wotan (y luego se rehízo por Siegfried) precisamente para vencer a Fafner.

Hay un personaje, que canta en la obra del que no estamos seguros si muere, aunque es probable. Es el pajarillo del bosque que guía a Siegfried hacia la Roca de la Walkiria.

Al final sabemos que huye perseguido por Huginn y Muninn (Pensamiento y Memoria) los cuervos de Wotan, que si lo logran alcanzar le aguarda la muerte. Es difícil escapar de los cuervos de Wotan, pero podemos imaginar que se salvó.

Como no recordar al cuervo espía de Maléfica en La Bella Durmiente.

EL OCASO DE LOS DIOSES

La extraña presencia fantasmal de Alberic en el Preludio del Acto segundo, donde conecta con el sueño de Hagen, podría hacer creer que Alberic ha muerto y es su fantasma el que aparece. Pero realmente nada en todo el Anillo indica que Alberic haya muerto de ninguna forma, solo podría inducirse de esa extraña aparición, pero en la cual Alberic pretende aun dominar el Anillo gracias a Hagen, por tanto no se presenta como un fallecido. De forma que Alberic será el único superviviente de los personajes del Anillo del Nibelungo. Porque en el Ocaso van a morir todos los demás.

De esta forma el primer muerto en el Ocaso será Siegfried. Es claramente un asesinato a traición, pero Hagen se justificará con una absurda 'traición' de Siegfried a Gunther y a Isolda, todo producto del lamentable recurso al filtro del olvido. Pero eso es parte del plan de Hagen, en realidad es un asesinato para poder arrebatarse el Anillo.

Pero Hagen tiene otro problema para apoderarse del Anillo que está en la mano de Siegfried muerto. Lo reclama como derecho de botín por haberlo matado:

HAGEN

(avanzando con actitud desafiante)

¡Pues sí!... ¡Yo le he matado!

¡Yo... Hagen...

acabé con su vida!

Lo atravesé con mi lanza

sobre la que cometió perjurio.

El derecho al botín

lo he conseguido para mí:

¡por ello ahora pido su anillo!

Pero Siegfried estaba casado con Guttrune, luego el Anillo es herencia para ella, como le recuerda Gunther.

GUNTHER

Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. 08080 Barcelona
<http://www.associaciowagneriana.com> info@associaciowagneriana.com

*¿Tomarías la herencia de Guttrune,
hijo sinvergüenza del duende?*

HAGEN

(Sacando la espada)

*¡Así exige su herencia
el hijo del duende!*

La muerte de Gunther es una vez más producto de la avaricia y la maldición del Anillo.

La muerte de Brunilda es una inmolación en el fuego donde arde el cuerpo de Siegfried, movida por el amor y el dolor, junto a su corcel Grane. En la costumbre de quemar los restos hay algo de mágico, de heroico, una costumbre nórdica tan apreciada por los vikingos.

En alguna óperas se da la muerte en la hoguera pero no voluntariamente, como Juana de Arco. Pero hay dos ejemplos de inmolación en el fuego, ambos en óperas con argumentos del mundo pre-cristiano.

Uno es el de "Medea" de Luigi Cherubini, en la que Medea se arroja dentro del Templo envuelto en llamas tras haberse vengado de Jason, al que había ayudado en la búsqueda del Vello de Oro, pero que luego la había traicionado.

Y otra es la "Norma" de Vincenzo Bellini, que se inmolaba a la hoguera al declarar voluntariamente haber roto los votos sagrados de sacerdotisa celta por amor al romano Polión.

No consideraría este tema como un mero 'suicidio' en el sentido que suele darse en las óperas, donde abundan pero siempre para escapar de un peligro, dolor o deshonor. Podemos verlo en las Troyanas, cuando Casandra y otras troyanas se suicidan antes de ser deshonradas por los griegos. O Floria en "Tosca" al saltar por los muros de la fortaleza entre el dolor de ver muerto a Mario y el destino de ser ejecutada por haber matado a Scarpia.

Un caso especial es la esclava Liú en "Turandot" de Puccini, enamorada de Calaf, se clava el puñal para evitar que Turandot la torture para saber el nombre de Calaf.

Brunilda no huye de un peligro, es una inmolación por amor, para reunirse con el destino de Siegfried,

El fin de Hagen ahogado en el río Rin al ser arrastrado al fondo por las Hijas del Rin es un digno final a su avaricia, muere persiguiendo el Anillo que ha vuelto a su original lugar en las aguas. Su padre, Alberic, es anfibio, podría vivir bajo el agua, él no.

Por fin el fuego de la pira funeraria de Siegfried incendia el Walhalla, donde Wotan había apilado los troncos del Fresno del Mundo. Allí perecen no solo Wotan sino todos los dioses, las Walkirias, es un símbolo del fin del mundo antiguo.

PARSIFAL

La primera muerte, y es esencial, es la del cisne en el lago sagrado, por una flecha de Parsifal, recién llegado. Y esa muerte inicia a Parsifal en el camino de dolor y la compasión.

No canta pero es sin duda el animal más importante en la historia de las óperas.

Es curioso que el tema musical asignado por Wagner al cisne en Parsifal sea el mismo que el del Cisne del Lohengrin, aunque en este caso no es un cisne de verdad sino el Príncipe Gottfried transformado por Ortrud.

En Wagner hay más animales en temas dramáticamente importantes que en ningún otro compositor.

Hay óperas donde los animales cantan pero de mucha menos profundidad dramática, quizás si exceptuamos una poco conocida pero muy profunda: La ópera de Leos Janacek "La zorrilla astuta", donde cantan los animales, la zorrilla muere por un tiro de cazador y acaba su piel de adorno, pero con una meditación del cazador sobre la futilidad de la vida.

Hay varias óperas sobre el tema de animales, como las basadas en el cuento de "El gato con botas" de Perrault, sin mayor interés.

Tras ello podemos ver una numerosa matanza, son los amantes de la Muchachas Flor, que atacan a Parsifal bajo las órdenes de Klingsor. No hay duda que Parsifal en este momento actúa como un guerrero, pues los mata a todos.

DONCELLAS

(Las unas a las otras)

¿Dónde están nuestros amados?

¡Dentro, en la sala!

¿Dónde están nuestros amados?

¡Los vimos en la sala!

¡Los vimos llenos de heridas, sangrientas!

¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Salvémosles!

(...)

2ª Y 3ª DONCELLA - GRUPO I Y 3ª DONCELLA - GRUPO II

¿Por qué has matado a nuestros amados?

PARSIFAL

Hermosas doncellas, ¿acaso no tuve que matarlos?

Bellas damas: me impedían el paso hacia vosotras.

No deja de ser curiosa esta lucha violenta y sangrienta, proviniendo de Parsifal.

En cambio la muerte de Klingsor no es sangrienta, en realidad no lo mata Parsifal.

KLINGSOR

¡Detente o te detendré con todas mis armas!

¡El tonto está destinado a probar la lanza de su señor!

(Tira la lanza que se queda colgada en el aire por encima de Parsifal)

PARSIFAL

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. 08080 Barcelona
<http://www.associaciowagneriana.com> info@associaciowagneriana.com*

(Cogiendo la lanza)

*Con esta señal rompo el hechizo,
igual que cura la herida
que tú abriste,*

*que así lleve tu falsa pompa
a la miseria y a la ruina.*

(Hace la señal de la cruz; el castillo desaparece; un desierto aparece donde estaban los jardines; Kundry cae al suelo...)

Es pues una muerte ordenada por Dios, no por un combate armado.

Entremos en otro caso especial, la muerte de Titurel. Es claro que “Le abatió el peso de los años”,

Pero es que ya en el primer acto Titurel expone que vive en un nicho... es como si solo el Graal lo mantuviera en vida milagrosamente.

TITUREL

*Estoy en la tumba, por la gracia del Redentor:
mas, me siento demasiado débil para servirle.*

¡Con el servicio compensa tu deuda!

¡Destapad el Grial!

Por tanto no está claro si muere por la edad o además, y principalmente, al verse privado del Graal, cuando Amfortas se niega a celebrar la eucaristía. De alguna forma todos culpan a Amfortas de la muerte de Titurel.

Este tema no es algo único, recordemos como las manzanas de Oro de Freia son las que alimentan a los dioses. Cuando Freia es entregada a los Gigantes, en los dioses aparecen las muestras de debilidad, podrían incluso morir sin ellas.

El caso de la muerte de Kundry se parece mucho a la del Holandés. Ambos están realmente ya muertos, se mantienen vivos por una maldición, en el caso de Kundry por haberse reído de Jesús cuando cargaba la cruz rumbo al calvario. Su muerte tras que Parsifal abra de nuevo el Graal es la muestra de la redención divina sobre ella.

CONCLUSIÓN

En Wagner se da solo de forma secundaria el tipo de muertes típicamente operísticas, en combates con espada o arma blanca. Solo Siegfried, entre los personajes importantes wagnerianos, muere de esa forma, aunque es a traición.

Los demás casos son personajes secundarios como Telramund, Morold, Kurvenal, Melot, Fasolt, Fafner, Gunther y los amantes de la Muchachas Flor.

En cambio casi todos los personajes esenciales en el drama wagneriano mueren de unas formas que no se encuentran en las óperas. Sus muertes son esenciales en el drama y acordes al sentido dramático, no acordes a estándares o formas clásicas. Muchos son casos realmente relacionados con lo espiritual, con la intervención de fuerzas superiores al hombre, con estados del alma extremos, sea de amor o redención. Senta, Elisabeth, Tannhäuser, Tristán, Isolda, Siegmund, Hunding, Sieglind, Brunilda, Hagen, Wotan, Klingsor, Titurel, Kundry e incluso Ortrud,

Una vez más los dramas wagnerianos no son óperas, son realmente una nueva forma de exponer sentimientos humanos.

La Muerte y sus Demonios