

Richard Wagner (1813-1883)

Richard Wagner

Richard Wagner, nacido el 22 de mayo de 1813 en Leipzig, fue un compositor, director de orquesta, poeta, dramaturgo y teórico musical alemán. Está considerado como el primer gran compositor nacionalista, pese a nacer en época romántica.

Recibió muy pronto las influencias artísticas de su familia; su padre adoptivo Ludwig Geyer, que era actor y pintor, fue su primer instructor. Por otra parte, su hermana mayor Rosalie era también actriz y su otra hermana, Klara, era cantante. El destino profesional de Klara hizo que la casa de los Wagner fuese visitada por *Carl Maria von Weber*, por quien el joven sintió especial predilección que trasciende a la ópera alemana.

Wesendock lieder WWV.91 (Im Treibhaus) interpretado por Elina Garança

En 1829 Richard descubrió el arte al que dedicaría toda su vida: asistió a una representación de *Fidelio*, quedando deslumbrado ante las dotes vocales y dramáticas de la soprano *Wilhelmine Schröder-Devrient* (Leonora).

Wagner le escribió una carta esa misma noche felicitándola y profetizando su propia carrera de compositor.

Wagner estudió Piano y Violín (en los que no destacaba), algunos elementos de teoría de la música a escondidas de su familia con *G. Mullert*, músico de la orquesta de Leipzig. Durante seis meses estudió con *Theodor Weinlig*, cantor de Santo Tomás de Leipzig, el arte de la fuga, cánones, etcétera.

Sonata para Piano en La bemol Mayor WWV.85

Por otro lado, el interés del joven por la literatura, sobre todo clásica, le indujo a ser escritor y tras unos primeros contactos con este género en la escuela, descubriría en la Ópera su ideal, puesto que así podría dedicarse a los dos géneros conjuntamente.

Su carrera profesional comenzó a los veinte años, cuando fue contratado como director de coro de Würzburg. Desde ese momento, Wagner trabajó en una serie de teatros provincianos, escasos de dinero y con un público de poca categoría. Wagner compuso sus primeras Óperas para esos teatros desde el puesto de director de orquesta: *Las hadas* (*Die Feen*), en Magdeburgo (1834), basada en un cuento de Gozzi (*La donna serpente*), que por su complejidad se estrenó en 1888 (cinco años después de su muerte), y *La prohibición de amar* (*Das Liebesverbot*), estrenada en Magdeburgo (1836) e inspirada en la obra de Shakespeare *Medida por medida*.

Las Hadas (Die Feen) Obertura

El 24 de Noviembre de 1836 se casó con la actriz *Minna Planer*. Pronto tuvo problemas tanto económicos como amorosos. Sus deudas acumuladas mientras trabajó en los teatros de Königsberg, Dresde y Riga, lo indujeron a huir del país.

Llevaba consigo una obra pensada para ser estrenada en un gran teatro, *Rienzi*. En ella imita el estilo de *Meyerbeer*, con grandes coros, ballet y una escenografía complicada (como el incendio del Capitolio).

Rienzi (Final del Acto III)

París sería su destino; durante la travesía hacia Londres (camino de París) una serie de terribles tempestades le inspiró para una nueva Ópera: *El holandés errante* (*Der fliegende Holländer*).

El Holandés errante (Obertura)

Su estancia en Dresde terminó por la implicación de Wagner en un movimiento político de signo izquierdista. En los estados alemanes independientes de la época, se estaba haciendo fuerte un movimiento nacionalista, reclamando libertades constitucionales y la unificación nacional alemana. Wagner representó un papel entusiasta en el ala progresista de este movimiento, recibiendo invitados en su casa como el anarquista ruso *Mijaíl Bakunin* y el editor radical *August Röckel*. También le influyeron las ideas de *Proudhon*. El descontento generalizado en Dresde llegó a su punto más alto en abril de 1849, cuando el rey *Federico Augusto II de Sajonia* rechazó una nueva constitución. Estalló una insurrección en Mayo, en la que Wagner tuvo un papel menor. La incipiente revolución fue rápidamente sofocada por una fuerza aliada de tropas sajonas y prusianas, emitiéndose órdenes de arresto contra los revolucionarios. Wagner tuvo que huir, primero a París y después a Zurich, donde se estableció.

El Holandés Errante (Coro de los marineros noruegos)

La estancia en París fue un fracaso absoluto para Wagner. Además de no poder estrenar ninguna de sus Óperas, tuvo que trabajar en reducciones para piano y canto de óperas italianas por las que tomó gran aversión.

Incluso permaneció un breve tiempo en la cárcel de deudores, ya que sus deudas se acumulaban rápidamente y los ingresos escaseaban. Finalmente fue la ciudad de Dresde la que, gracias a la ayuda de *Meyerbeer*, aceptó el estreno de *Rienzi*. Wagner abandonó París con amargura, pero con las esperanzas puestas en su propia patria, Zurich.

Rienzi se estrenó el 20 de Octubre de 1842 con gran éxito, a pesar de su estilo parisino de gran envergadura (cinco horas). Wagner fue desde entonces un compositor considerado en su país.

Rienzi (Obertura)

El comienzo el drama musical wagneriano

El mismo Teatro Real de Dresde aceptó *El holandés errante* en 1842-1843. Wagner daba un paso de gran importancia hacia el drama musical al utilizar desde la obertura la unión de temas musicales con los personajes principales, los sentimientos y los hechos del drama, adquiriendo gradualmente la noción de leitmotiv o tema conductor, que sería esencial en la forma de componer sus óperas posteriores. Por otro lado, la influencia de *Weber* aumenta su interés por el mundo germánico, sobre todo por el mítico y legendario, tan importante en la tradición cultural alemana.

El holandés errante (Summ und brumm)

Así *El holandés errante* es una leyenda germánica sobre el capitán blasfemo que cada siete años desembarca en tierra con la esperanza de que el amor redentor de una mujer fiel lo libere de la maldición a la que ha sido condenado.

A pesar de los cambios estilísticos, Wagner todavía utiliza las arias y dúos tradicionales, que poco a poco irán desapareciendo en sus nuevas obras. La ópera no tuvo la acogida de *Rienzi*, pero gracias a ella consiguió el puesto de director de cámara de la casa real de Sajonia.

Con *Tannhäuser*, estrenada en Dresde en 1845, avanzaba en la utilización de los temas conductores, ahora más extensos. Revive el mundo legendario medieval de los caballeros Minnesinger alemanes, equivalentes a los trovadores provenzales. Pero aquí el drama toma un aspecto religioso enfrentándose, por un lado, el amor "carnal" que simboliza la diosa Venus y, por otro, el amor espiritual de Elisabeth.

Tannhäuser "Obertura" dirigida por Herbert Von Karajan

La obra comienza en el Venusberg, donde permanece *Tannhäuser* junto a la diosa. El caballero añora el mundo terrenal y consigue que Venus le permita volver a él. Una vez en la región de Turingia (principios de siglo XIII), reencuentra a sus compañeros de canto y caballería, que al pronunciar el nombre de Elisabeth (antiguo amor del caballero) consiguen que *Tannhäuser* los acompañe hasta el castillo, donde los esperan para celebrar uno de los concursos.

El landgrave de Turingia lo abre. *Tannhäuser*, en medio de una alucinación, realiza el exaltado canto sobre los placeres del Venusberg (utilizando para ello su leitmotiv). Ante tal osadía los caballeros presentes lo rodean para matarlo; pero intercede Elisabeth por él y logra que los caballeros acepten que *Tannhäuser* vaya en peregrinación a Roma para que el papa le perdone. En el acto tercero, Elisabeth, viendo que *Tannhäuser* no regresa, muere encomendándose a la Virgen para que su amado logre el perdón. De vuelta al valle de Turingia, *Tannhäuser* al conocer el hecho renuncia al Venusberg y muere junto a su amada mientras un grupo de peregrinos provenientes de Roma anuncian que el santo padre le ha perdonado al fin.

Tannhäuser (Gran Marcha)

El constante entrelazado de los diferentes temas conductores, perfectamente adaptados al texto, consigue que la música transcurra a través del propio texto. La idea de Wagner es utilizar la música como medio para llegar al drama; al contrario de la ópera italiana donde el drama es el medio para llegar a la música.