

En Lohengrin utiliza el nuevo método dramático musical en forma intensiva. En la obertura, por ejemplo, escuchamos el "tema del misterio" y el del santo Grial; último este reaparece en la misma forma tras casi cuatro horas de ópera, cuando Lohengrin identifica como un caballero del Santo Grial.

Lohengrin: Preludio dirigido por Simon Rattle

A pesar de que Wagner creía en la eficacia de su sistema, éste realmente tenía sus fisuras, ya que para sus contemporáneos era muy difícil reconocer los numerosos temas que configuran la música y que se relacionaban íntimamente con el texto; sistema que casi nadie comprendía por su complejidad y porque sus óperas sólo se representaban en pocos teatros.

Richard Wagner comenzó la composición de *Lohengrin* en 1845, pero la participación activa por parte del compositor en los hechos revolucionarios de Dresde (1848-1849) le obligaron a refugiarse primero en Weimar junto a *Liszt* y, al decretarse la orden de busca y captura contra él, a exiliarse en Suiza.

Lohengrin: Marcha nupcial

Lohengrin fue por tanto la primera ópera que se estrenó en Alemania (Weimar, 28 de Agosto de 1850) mientras Richard permanecía en el exilio. En ella encontramos aún influencias notablemente italianas y "meyerbeerianas".

Wagner pasaría los doce años siguientes en el exilio. Tras terminar *Lohengrin*, la última de sus óperas de este periodo medio antes de la insurrección de Dresde, acudió desesperadamente a su amigo *Franz Liszt*, a quien le pidió velar para que esta ópera fuera representada en su ausencia. Así, *Liszt* dirigió en persona el estreno en Weimar en agosto de 1850.

En la primavera de 1854, Wagner conoció las obras del filósofo *Arthur Schopenhauer*, acontecimiento que el compositor denominaría más tarde como el más importante de su vida. En aquel tiempo, Wagner se encontraba en una situación muy precaria, marginado del mundo musical alemán, sin ingresos y con pocas esperanzas de poder representar las obras que elaboraba. Antes de abandonar Dresde, había esbozado una obra que finalmente se convertiría en el ciclo de cuatro óperas *El anillo del nibelungo*.

La Valquiria "La cabalgata de las valquirias"

El anillo del nibelungo es un ciclo de cuatro óperas, compuesto por "El oro del Rin", "La Valquiria", "Sigfrido" y El Ocaso de los dioses". Tardó 26 años en terminarla!!

La Valquiria (despedida de Wotan)

Inicialmente había escrito el libreto para una única ópera, Siegfrieds Tod (La muerte de Sigfrido), en 1848. Después de llegar a Zúrich amplió la historia para incluir una segunda ópera, Der junge Siegfried (El joven Sigfrido), explorando los antecedentes del héroe. Completó el texto del ciclo escribiendo otros dos nuevos libretos, para La valquiria y El oro del Rin. Además, revisó los

libretos anteriores de acuerdo con su nuevo concepto, completándolos en 1852. Mientras tanto, su mujer, *Minna*, que había apreciado poco sus últimas óperas después de *Rienzi*, cayó paulatinamente en una profunda depresión; la salud de Wagner se resintió, según *Ernest Newman* "en gran medida debido a nervios sobreexcitados", lo cual dificultó que continuara componiendo.

El oro del Rin (Entrada de los dioses al Valhalla)

El mecenazgo del rey Luis II de Baviera

Cuando el compositor se había retirado a Mariafeld (cerca de Zurich, mayo de 1864) huyendo de sus acreedores se le presentó como un milagro el secretario del gabinete de *Luis II* para indicarle que el rey, su más ardiente admirador, se sentiría halagado si aceptase ser su invitado. Rápidamente fueron pagadas las numerosas deudas contraídas por el compositor que se instaló cómodamente en una casa cercana a la residencia de verano del rey en Berg. Para él compuso *La marcha del Homenaje*.

La Marcha del Homenaje

El 1 de Junio de 1865 se estrenó *Tristán e Isolda* en Munich, mientras Wagner comenzaba su autobiografía *Mi vida* (Mein Leben). Pero se supo que había iniciado relaciones con *Cosima Liszt* (hija de Franz Liszt) y fueron aprovechadas para una intriga cortesana que obligó a *Luis II* a pedirle que se alejase un tiempo de Munich. Se trasladó a Suiza y, tras la muerte de su esposa *Minna* en Dresde (1866), se instaló con *Cosima* en la hermosa villa de Triebschen a orillas del lago de Ginebra, con sus cuatro hijas.

Tristán e Isolda (Preludio y Liebestod) dirigido por Daniel Baremboim

Wagner pudo trabajar en sus óperas sin preocuparse de sus gastos y en 1867 terminaba *Los maestros cantores de Nuremberg* (Die Meistersinger von Nürnberg); una obra concebida en teoría como ópera cómica, pero que en realidad es una aproximación a las costumbres de la época de los Cantores Gremiales (Meistersingers) alemanes.

Los maestros cantores de Viena (Preludio del Acto I) dirigido por Georg Solti

Bayreuth

Continuó viviendo en Triebschen, donde frecuentemente le visitaba *Nietzsche*. A lo largo de 1869 terminó *Sigfrido* casi por completo; las últimas páginas las acabaría en 1871.

Sigfrido (La muerte de Sigfrido y Marcha fúnebre)

El 22 de septiembre de 1869 presentó *El oro del Rin* en Munich, mientras iniciaba la composición de *El ocaso de los dioses*. Ese poema fue leído por Wagner en Dresde, Zurich y París con notable éxito. Los amigos mostraban su admiración ante la epopeya del héroe germano, si bien ponían ciertos reparos de la viabilidad de su representación escénica y del argumento. Tras largos años conviviendo con Wagner, *Cosima* se divorcia de *Hans von Bülow* y se casa con Richard en 1870; para su cumpleaños él le compuso *El idilio de Sigfrido*.

El idilio de Sigfrido

Por ésta época, Wagner viajó sucesivamente a Alemania para preparar el camino de su Festspielhaus en Bayreuth (un teatro-festival) y para la fundación de la Sociedad Wagner. El día de su 59 cumpleaños puso la primera piedra del Teatro de Bayreuth, y al año siguiente realizó una gira de conciertos por Alemania para recoger fondos, y finalmente y gracias a la generosa ayuda de *Luis II* se pudo terminar.

El ocaso de los dioses dirigido por Zubin Mehta

En ese mismo año (1874) construyó su casa Wahnfried de Bayreuth, a la que se trasladó. En ella terminó *El ocaso de los dioses*, dando fin a la Tetralogía, que fue estrenada formando tres ciclos completos en Bayreuth (1876).

Las pérdidas económicas fueron cuantiosas; pero era el espectáculo que todos querían ver. Después del festival, Wagner se trasladó con su familia a Londres. Donde dirigió una serie de conciertos para captar fondos que cubriesen las pérdidas de Bayreuth. Poco después se le presentaron sus primeros problemas de corazón, por lo que se trasladó a Bad Ems (1877), con la intención de curarse.

El ocaso de los dioses (final)

Parsifal, la última ópera

En 1882 Wagner terminó su última ópera, *Parsifal*, en Palermo; tomó como modelo el Parzival de Wolfram von Echenbach (1160-1220 aproximadamente) quien, a su vez, había sacado el argumento de antiguas leyendas bretonas. La trama se centra en la montaña de Monsalvat, donde los caballeros del Santo Grial guardan celosamente el cáliz sagrado de la última cena. *Amfortas*, rey de los caballeros, fue seducido por *Kundry* y aprovechando su debilidad, *Klingsor*, un caballero réprobo y ambicioso, le había quitado la santa alianza hiriéndole con ella. Desde entonces la herida no había dejado de sangrar.

Parsifal (Obertura)

Una profecía que había de un joven puro que salvará a *Amfortas* es la única esperanza. Cierto día *lleha* un joven puro, que no conoce su nombre ni a sus padres; *Gurnemanz*, uno de los caballeros, lo lleva al ágape sagrado, pero al ver que el joven no da señales de ser el enviado de la profecía le hace salir del castillo. *Parsifal*, sin embargo, vencerá a *Kundry* y a *Klingsor* recuperando la lanza sagrada.

En el último acto ha pasado mucho tiempo y *Parsifal* retorna al castillo del Grial. Es Viernes Santo; *Guernemanz* reconoce ahora al salvador de la profecía y lo proclama como nuevo rey del Grial. Se dirigen a la sala donde permanecen *Amfortas* y los caballeros, *Parsifal* toca la herida de *Amfortas*, que queda curado. Entonces descubre el grial, que recupera su luz, mientras que desde el cielo desciende una paloma blanca sobre los caballeros, momento en que *Kundry*, que se ha convertido, muere.

Parsifal (escena del santo grial)

El último drama wagneriano es de hecho un cuadro místico cristiano. *Parsifal* se convierte al fin en mensajero de salvación, *Kunfry* y *Amfortas* representan el símbolo de la culpa y la superación.

Wagner sufrió un primer ataque al corazón en Berlín (1881) y el segundo en Bayreuth, donde ya repuesto estrenó el 26 de julio de 1882 *Parsifal*, realizando 16 funciones en las que el tercer acto de cada una de ellas fue dirigida por él mismo. Se trasladó a Venecia para mejorar su salud ya muy deteriorada; pero el 13 de febrero de 1883 moría en dicha ciudad. El día 18 fue enterrado en el jardín de Wahnfried, en Bayreuth, donde después se enterró también a su esposa.