

WAGNERIANA CASTELLANA Nº 104 AÑO 2014

TEMA 2: ANÁLISIS DE SU OBRA

TÍTULO: **LA OBRA WAGNERIANA EN SUS ENSEÑANZAS ESENCIALES**

AUTOR: *Ramón Bau*

Sería totalmente reduccionista tratar las obras de Wagner solo en base a los puntos esenciales de cada obra, pues su riqueza estriba precisamente en la complejidad con que los sentimientos humanos son tratados y expuestos.

Pero precisamente esa variedad y complejidad puede a veces mezclar lo esencial con temas de menor importancia, o en todo caso no analizar con más detalle esos pocos puntos esenciales en la enseñanza que cada obra transmite en el drama.

Por eso, y sin más pretensión que ayudar quizás a los nuevos wagnerianos que se inicien en sus obras, he tratado de exponer esas enseñanzas básicas aplicadas además al mundo actual.

PUNTOS CLAVE DEL “TANNHÄUSER”

En el “Tannhäuser” se presentan especialmente tres temas:

1- EL PLACER Y EL SENTIDO DE LA VIDA

El Venusberg no es un prostíbulo del vicio sino el lugar común de nuestros deseos de felicidad y placer material. Si fuera el vicio y el sexo vendido al dinero Tannhäuser sería un vulgar vicioso y un ser decadente. No es así, Tannhäuser somos todos tras nuestros deseos de placer y vida cómoda, de ‘felicidad’.

VENUS

*¿Tan pronto te has olvidado
de que en otro tiempo sufrías,
mientras que ahora gozas?*

El placer nos atrae pero el mero placer vacía nuestra vida de toda elevación. Santa Teresa decía que el mayor pecado es solo querer ser feliz, ignorando el deber y el amor a los demás.

Tannhäuser precisamente desea abandonar el Venusberg aun a sabiendas de que encontrará en el mundo dolor y problemas.

Tannhauser

*Un dios puede estar gozando siempre,
pero yo estoy sometido al cambio;
no es sólo el placer lo que me importa,
anhelo pasar de las alegrías
a los dolores.*

*Tengo que huir de tu reino,
¡oh reina, diosa mía! ¡Déjame partir!*

(...)

*Pero tengo que regresar
al mundo de la Tierra,
pues junto a ti sólo puedo ser un esclavo;
y lo que yo anhelo es libertad,
estoy sediento de libertad, de libertad;
¡quiero enfrentarme
a la lucha y a los combates,
aunque en ellos muera y sucumba!*

2- LA ESENCIA DEL AMOR

El torneo poético en la Warburg va a tratar de este tema. El Landgraf de Turingia intuye el problema de Tannhäuser y su amor por Elisabeth. Y plantea precisamente en donde está la esencia del verdadero Amor.

LANDGRAF

*Lo que de nuevo
lo ha traído a nuestro lado,
eso a mí se me antoja*

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

*un misterio prodigioso:
mediante el arte de la canción
habéis de descubrirlo
y por ello es ésta la pregunta
que ahora os hago:
¿podéis averiguarme la esencia del amor?*

Ahora bien el 'amor' es entendido por Tannhäuser aun como 'el sentimiento de atracción' que por supuesto debe existir entre hombre y mujer que se amen, pero que no es su Esencia. Lo que Tannhäuser contesta es erróneo si se refiere a la esencia del Amor, aunque es cierto en cuando a formar 'parte del amor entre hombre y mujer'.

TANNHÄUSER

*Tengo que refrescar el ardor de mi sed,
confiado acerco mis labios al manantial:
a sorbos bebo las delicias,
en las que nunca se mezcla titubeo ninguno:
pues es una fuente no puede secarse,
igual que tampoco se extinguen
nunca mis deseos.
Y así, para que mi anhelo arda eternamente,
eternamente me reconforto en ese manantial:
y sábelo, Wolfram, ¡así es como yo conozco
la esencia más verdadera del amor!*

Esta reducción del 'amor' a su aspecto psico-físico está hoy muy extendido y a menudo es la única esencia que hoy en día se valora y se promueve, con los resultados nefastos a los que lleva esa reducción con el paso de un cierto tiempo de convivencia. Así encontramos tantos que buscan ese nuevo anhelo físico al cabo de unos años y que no soportan el vacío de no tener una convivencia por encima del Venusberg.

Walter contesta con una visión 'esencial', y por ello no rechaza la necesidad de la atracción y el anhelo físico, pero declara que eso no es la esencial del Amor verdadero:

WALTER VON DER VOGELWEIDE

*La fuente que Wolfram nos ha nombrado
también la vio la luz de mi espíritu;
pero tú, Heinrich, que ardiste en sed de ella,
en verdad que no la conoces.
Déjame que te diga, déjame que te enseñe:
esa fuente es ciertamente la virtud.
Tú debes honrarla con fervor
y hacer ofrendas a su noble claridad.*

La Virtud, o sea la compenetración humana elevada, la idea de una vida común al servicio uno del otro, esa unidad que solo la da la virtud de convivir por encima de lo material, unidos en el espíritu.

Si buscáramos en el amor esa compenetración de objetivos, de forma de vida, de Valores, si el matrimonio fuera no solo sexo y vivir juntos, sino 'vivir las virtudes juntos', o sea vivir valores comunes, la unidad en el Amor es mucho más fuerte y constante ante los problemas y dificultades de la vida.

3- LA REDENCIÓN POR AMOR

Elisabeth es un ejemplo de esa redención por el Amor profundo, pese al dolor producido por el abandono y la ingratitud del 'otro'.

Elisabeth no odia ni guarda rencor, sino que busca la salvación de su amado.

Parsifal no juzgará a Amfortas, ni lo condena, sino siente el dolor del culpable y trata de aliviarlo. Elisabeth no juzga a Tannhäuser que la abandonó por el Venusberg, sino que sufre por la perdición de su amado.

ELISABETH

*Y cuando vos os alejasteis de nosotros,
desaparecieron mi paz y mi dicha;*

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

*las melodías que cantaban los cantores
me parecían apagadas, y confuso su sentido.
En sueños sentía unos dolores sordos,
y la vigilia era un triste delirio;
huyó de mi corazón la alegría...
¡Heinrich! ¿Qué fue lo que me hicisteis?*

Es Wolfram, que ama a Elisabeth en secreto, el que nos expresa mejor esa postura de dolor y oración de Elisabeth:

WOLFRAM

*Bien sabía yo que aquí
la encontraría rezando,
como la encuentro a menudo
cuando, a solas,
desde la cumbre boscosa
me pierdo en el valle.
Llevando en su corazón
la muerte que él le dio,
postrada en el suelo entre dolores ardiente,
ella implora día y noche la salvación de él;
¡oh, eterno poder del amor sagrado!*

No hay rencor en Wolfram tampoco, Wagner nos muestra como la Redención se hace por el amor y no por el castigo, solo se precisa ese momento de arrepentimiento, de conciencia, de aceptar la necesidad de cambio en el que anda equivocado.

En Wagner el sacrificio es la forma de obtener la redención, es la forma extrema de enseñarnos que no se puede ayudar al dolor del mundo solo 'dando dinero' o dejando al Estado la solución de las cosas, solo el sacrificio personal puede ayudar de verdad. En la obra, de profunda línea cristiana, Elisabeth aboga entregando su vida por la redención de Tannhäuser, tras la oración y confiando en la misericordia de Dios.

Hoy el enemigo es la dejación en lo 'oficial', la mera protesta, la idea de 'reclamar' soluciones a los políticos... mientras uno no se implica personalmente en los problemas de los que nos rodean.

WOLFRAM

Tu ángel implora por ti

ante el trono de Dios

¡y es escuchado! ¡Heinrich, estás redimido!

PEREGRINOS

¡Gritádselo por todas las tierras a aquel

que mediante este milagro

encontró la gracia!

¡Por encima de mundo está Dios

y su misericordia no es una burla!

PUNTOS CLAVE DE “LOHENGRIN”

Lohengrin expone ante todo el problema de la confianza y el engaño, temas de total actualidad, hoy cuando nadie se fía ya de la palabra de honor, y todo va a notarios.

1- LA CONFIANZA:

La idea esencial es que siempre hay posibilidad de dudar, aunque no lo parezca.... El hombre tiende a la desconfianza, y no se valora ya la honradez anterior.

Elsa en el primer acto parece tener fe ciega en su salvador... precisamente porque lo necesita.

ELSA

¡Mi héroe, mi protector!.

¡Acéptame, me entrego a ti

en cuerpo y alma!

ELSA

Cuando, despierta,

*te vi delante mía,
comprendí que venías
por voluntad de Dios.*

Pero esa confianza empieza a quebrarse una vez superado el problema, la necesidad, como suele pasar... y SIEMPRE hay motivos de duda... incluso Elsa los tiene como indica en el tercer acto:

ELSA:

*¡Ah, si yo fuera digna de ti!
Entonces no me empequeñecería
ante tu sola presencia.*

ELSA:

*¡Ahora veo claramente mi desgracia!
El destino que abandonaste era,
en verdad, tu suprema felicidad.
Viniste a mí desde los gozos y...
¡aspiras volver a ellos!
¿Cómo puedo creer, mísera de mí,
que mi fidelidad es bastante para ti?
¡Un día te alejarás de mí,
arrepentido por haberme amado!*

La necesidad la llevó a la confianza, pero luego la reflexión egoísta hace olvidar la necesidad y se hunde en la duda.

Elsa debía confiar porque Lohengrin había demostrado ser un hombre de Honor (casi milagroso), pero su duda nace de su egoísmo ante el futuro, de su 'necesidad' de seguridad.

2- EL ENGAÑO

La segunda enseñanza básica del Lohengrin es mostrarnos lo fácil que es que nos engañen, o más aun auto-engañarnos, si ese engaño nos favorece.

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

Telramund es un hombre de Honor, aunque parezca malvado en una visión superficial.

EL REY

*Por eso me dirijo a ti,
Federico de Telramund.
Te conozco como
un modelo de virtud.*

Él cree de verdad que Elsa es culpable porque su esposa Ortrud lo ha engañado (y ese primer engaño ya le favorece, así sería él quien dirija Bravante). Si Ortrud tratara de engañarlo en algo que no le favoreciera seguramente le costaría mucho más lograrlo.

Ante la aparición de Lohengrin, Telramund reacciona como hombre de Honor:

TELRAMUND

*¡Es mejor morir que ser cobarde!
¡Cualquiera que sea el hechizo que
te han traído aquí, extranjero,
nunca me arredrarán tus amenazas,
pues jamás he mentido!*

Una vez derrotado, acepta su derrota y su destierro. Pero precisamente por ello es fácilmente engañado de nuevo por Ortrud, pues ese nuevo engaño le vuelve a favorecer: No ha sido derrotado por mentir sino por la magia negra de Lohengrin. Por tanto puede restaurar su honor y su puesto social, ahora arrebatado.

FEDERICO

*¡Es horrible!,
¡ah, qué estoy oyendo!.
Yo estaba convencido
de haber sido derrotado por Dios,
y ahora veo que*

*el juicio se resolvió
por medio de engaños.*

Una gran enseñanza es no dejarnos engañar por nuestro propio egoísmo e interés. Telramund debería comprender lo elevado de Lohengrin y dudar de los nuevos engaños, pero su interés le mueve a aceptar toda explicación que le favorezca.

Así pues del “Lohengrin” recordemos esa debilidad de nuestra psicología: No confiamos en lo bueno si no es positivo para nuestros egoísmos, y nos dejamos engañar por lo que favorece nuestros propios deseos.

PUNTOS CLAVE DEL “TRISTAN E ISOLDA”

Aunque todo es Amor en esta obra, podemos resaltar tres formas de enseñanza esenciales que bien pueden ayudarnos en el mundo actual.

1- EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL AMOR Y EL HONOR

Ya en ‘La Walkiria’ se plantea el problema del enfrentamiento entre el Amor de Sigmund y Siglinda y el Honor matrimonial con Hunding defendido por Fricka, o frente al problema de ser hermanos Sigmund y Siglinda. Pero en aquel caso el matrimonio con Hunding fue obligado y bajo tiranía y la hermandad de Sigmund y Siglinda es de un padre-dios fuera del matrimonio, lo que hace menos complicado el entender la supremacía del Amor.

Pero en el caso de Tristan el tema sería complicado, puesto que su deber de Honor ante Marke es claro y necesario, de forma que realizar su amor por Isolda es una grave falta al Honor.

Tristan es el que ha prometido a Marke que le traería a Isolda por esposa.

Por ello el despertar de su amor, que ya existía desde antes, no es algo que pueda hacerlo Tristan sin más, pues su Honor se lo prohíbe.

Que ambos se amaban ya antes se muestra en las palabras de Isolda del segundo acto:

ISOLDA

¡Oh, vano esclavo del día! Engañada por tu propio engaño, qué sufrimiento en mi amor a ti cuando rodeado por el falso brillo del día, envuelto en la mentira de su refle-

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

jo yo te odiaba intensamente en el fondo de mi alma, allí donde, no obstante, ceñíase la llama abrasadora del amor. ¡Ah, cómo atormentaba mi corazón esa profunda herida! ¡Cuán pérfido me pareció aquel a quien yo ocultaba secretamente en lo más recóndito de mi alma, cuando la luz del día lo arrebató a las miradas del amor, presentándolo ante mí como un enemigo! Entonces quise huir de esa claridad que te revelaba traidor, y llevarte conmigo allá lejos, al seno de la noche, donde mi corazón me prometía el fin de todo engaño; donde se disiparía la presentida y falaz ilusión. Allí, para beber en tu honor la copa del amor eterno, anhelé consagrarte conmigo a la muerte.

¿Cómo poder expresar ambos ese amor sin herir al Honor?. Wagner lo resuelve con la llamada a la muerte, solo la muerte o la Verdad expresada puede liberarte de la atadura ética.

O sea, Tristan puede revelar a Marke su amor por Isolda, esperar su decisión y obedecerla, o bien puede morir junto a Isolda.

Al tomar el filtro que creen es mortal, liberan su amor pues están ya pagando su precio, la decisión de morir juntos.

TRISTAN

Conozco a la reina de Irlanda y el mágico poder de su arte. Provechoso me fué su bálsamo. Ahora tomo la copa que desde hoy me dará la salud. Escucha el juramento de reconciliación que te presta mi gratitud: El honor de Tristán es la lealtad suprema. El suplicio de Tristán, la obstinada audacia. Engaño del corazón, ensueño del presentimiento. Consuelo único del eterno duelo. ¡Benéfico licor del olvido, sin vacilar te bebo!

ISOLDA

¿Traición todavía? ¡La mitad para mí!

(Le arrebató la copa.)

¿Por ti brindo, traidor!

No es el filtro pues el que da el amor, sino el que permite expresarlo.

Hoy el Honor no cotiza en Bolsa, pero ya no por amor, sino por dinero, fama, cargos o sexo el Honor sería vendido a poco precio. En Tristan Wagner sigue el camino del Teatro Clásico español, sin Honor no vale la pena vivir, siendo el Honor algo muy distinto a la Fama (que es externa), pues el Honor es la propia dignidad Interna. Sin Honor la vida no es Digna, por eso Tristan e Isolda deben decidir entre tres salidas: Una vida indigna, la renuncia a su amor o la muerte.

2- EL AMOR Y LOS DESEOS FUERA DEL TIEMPO Y ESPACIO

La referencia continua al Día y la Noche en el segundo acto del Tristan es bien conocida, y tiene su base en la filosofía de Schopenhauer: El deseo es trágico cuando se concreta en un momento y un entorno. O dicho más claramente: aquello que es sublime en el Ideal cuando se concreta en la realidad de un tiempo y un lugar, con todos los obstáculos de la vida real, las envidias, lo efímero, las limitaciones... convierte lo sublime en un drama cuando no en un circo ridículo o un lamentable egoísmo.

Wagner nos quiere enseñar esa necesidad de sublimar los deseos y la conducta, mostrando como la Noche (que simboliza la ausencia de espacio y tiempo) permite lo sublime, pero que al llevar al Día esas conductas y deseos o ideales no dejemos de saber que tendremos que luchar para mantenerlos puros contra todo y todos.

El Día recuerda a Tristan lo imposible de su amor, la realidad de su Honor, el deber de tomar la decisión fatal... el Día, el espacio y el tiempo se oponen a su Amor. En la Noche es cuando pueden expresarlo pues refleja que fuera del Espacio-Tiempo no rompa su Honor ese Amor, no hay ligaduras ni trabas. Pero es solo porque no es la Realidad.

TRISTÁN

¡El día! ¡El día! ... ¡Odio y maldición al pérfido día, al implacable enemigo! ¡Oh, si yo pudiese, en venganza de los sufrimientos de amor, extinguir el insolente resplandor del día, como tú apagaste la antorcha! ¿Existe angustia y dolor que no despierten bajo los rayos deslumbradores? Aun en la sombría esplendidez de la noche mi bien amada guarda en su mansión la luz que se extiende amenazadora.

AMBOS

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

¡Oh, dulce noche! ¡Eterna noche! ¡Augusta y sublime noche de amor! Aquel a quien tú amparas y sonríes, ¿cómo podría despertar sin congoja fuera de ti? ¡ Muerte propicia, disipa inquietudes y temores! ¡Oh muerte de amor, ardientemente anhelada! ¡Recíbenos en tu abrazo, entregados a ti, al calor de tu sagrado seno, redimidos de las miserias del despertar. ¿Cómo alcanzarlo? ¿Podríamos renunciar a tal delicia? ¡Lejos del sol, lejos del lamento que gime en el día!

(...)

¡Tú, Isolda; yo, Tristán! ¡Ya no somos Tristán ni Isolda! ¡Sin nombres que nos separen! ¡Una nueva esencia! ¡Una nueva llama ardiente!... ¡Sin fin! ¡Un solo ser por la eternidad!... ¡Una conciencia! ¡Un corazón abrasado en el supremo deleite del amor!
...

TRISTÁN

¡Oh, estábamos, pues, consagrados a la noche! El pérfido día, siempre envidioso, podía separarnos con sus ardides, pero ya no logrará engañarnos su falacia. De su vano fulgor, de sus altivos resplandores burlase la mirada que se consagró a la noche.

3- ¿LA MUERTE COMO LIBERACIÓN DE COMPROMISOS TERRENALES?

A menudo soñamos con un mundo limpio de tanta miseria y maldad, pero es solo un sueño, cada Día nos devuelve a la realidad y la lucha es para tratar de mantener ese Ideal en la condiciones reales... tarea imposible como la de Tristan, y solo la muerte nos libraré de ese combate de cada Día para volver a la Noche, al Ideal.

Esta es la gran enseñanza, el sueño de amor de Tristan e Isolda del segundo acto es solo esa idea de que luchamos en el Día pero podemos soñar con una muerte que nos libere de esa necesidad de luchar contra todo y todos, contra las propias pequeñeces, contra las limitaciones y fallos que cada día cometemos al no poder ignorar el Tiempo y el Espacio.

Así sueñan ambos:

TRISTÁN

¡No despertar jamás!

ISOLDA

¡El día despertará a Tristán!

TRISTÁN

Deja que la muerte venza al día.

SOLDA

¿El día y la muerte, con golpes iguales, podrían destruir nuestro amor?

TRISTÁN

¿Nuestro amor? ¿El amor de Tristán? ¿El tuyo y el mío? ¿El amor de Isolda? ¿Qué golpe mortal podría jamás vencerlo? ¡Ah, si ante mí viese a la poderosa muerte, amenazando mi cuerpo y mi vida, que yo inmolaría gustoso al amor! ¿Cómo han de herir sus golpes al amor mismo?. Si yo muriera feliz por este amor, ¿podría siendo eterno perecer conmigo? Pero si el amor de Tristán jamás sucumbiera, ¿cómo habría de morir Tristán por su amor?

ISOLDA

¿Y no se llama nuestro amor Isolda y Tristán? Si Tristán muriera, la encantadora sílaba "y" que nos une en el lazo de amor, ¿no sería destruida por la muerte?

TRISTÁN

¿Qué habría de sucumbir en la muerte sino aquello que le impide a Tristán amar siempre a Isolda y vivir eternamente sólo para ella?

Entonces moriríamos juntos, eternamente unidos, sin fin, sin despertar, sin angustia, sin nombre, en el seno del amor, totalmente nuestros, viviendo solamente en el amor mismo.

ISOLDA

¡Entonces moriríamos juntos!

TRISTÁN

¡Eternamente unidos!

ISOLDA

¡Sin fin!

TRISTÁN

¡Sin despertar!

ISOLDA

¡Sin angustia!

Pero para lograrlo deben despertar y afrontar todo su destino, como cada uno de nosotros.

La muerte por sí misma no perdona ni justifica los crímenes o errores, pero los errores y miserias de nuestra vida justifican la existencia de la muerte como final, no solo necesario, sino incluso deseable. Unamuno indicaba la aspiración de inmortalidad pero en un aspecto espiritual, no físico.

En realidad la cultura occidental tiene muy grabada la idea de la Redención por la muerte o la lucha pero solo cuando éstas son asumidas libremente en ese sentido. Cristo muere para redimir los pecados, el Legionario se apuntaba a la lucha para liberarse de un pasado dudoso, el cobarde debía redimirse con un acto heroico, y Tristan debe asumir la muerte para salvar su Honor y su Amor al mismo tiempo.

PUNTOS CLAVE DE “LOS MAESTROS CANTORES DE NUREMBERG”

Vamos a destacar tres temas esenciales en este drama que a veces se disfraza de comedia, como el lobo se disfraza de cordero en algún cuento infantil.

1- LA RENUNCIA COMO VIRTUD

Es bien sabido que Wagner presenta en Hans Sachs una parte de su propia vivencia con Mathilde Wesendonck. Tras su pasión de Tristan, la imposibilidad ética que el Tiempo y Espacio le impone asumir en cierta forma el papel de Hans Sachs.

Sachs puede casarse con Eva, en realidad la propia Eva lo acepta como una posibilidad dentro de la propuesta de su padre. Sachs es viudo, aunque muy mayor para Eva.

EVA

(Con mucha ternura)

Quizás gane un viudo

SACHS

Niña mía, un viudo sería

demasiado mayor para ti.

EVA

¿Cómo? ¿demasiado mayor?

Aquí lo que importa es el Arte;

¡que aquél que lo entienda me corteje!

SACHS

Querida Eva,

¿te estás burlando de mi?

EVA

No, usted es quien me está tomando el pelo.

Admitid que sois un inconstante.

¡Sólo Dios sabe quién es

la dueña de vuestro corazón!...

*Sin embargo, durante mucho tiempo
pensé que era yo.*

EVA

Pues tu esposa murió y yo he crecido

SACHS

Si has crecido mucho,

y te has hecho muy hermosa.

EVA

Entonces yo pensé:

quizás me tome por esposa e hija.

Por tanto la renuncia de Sachs es voluntaria, pero es que además ayuda a Eva a lograr casarse con su amor, Walter, pese a lo complicado que es ese arreglo

La renuncia, cuando se puede lograr el objetivo deseado, haciéndolo por un ideal noble y desinteresado es la enseñanza máxima de esta obra. Y una vez más es algo bien necesario en el mundo actual en el que nadie renuncia a nada. Por supuesto los demagogos dicen que renuncian pero es que no pueden lograr aquello a lo que dicen renunciar.

Otros renuncian por cobardía, porque para lograr lo que dicen renunciar deberían luchar y sacrificarse.

Sachs nos enseña a luchar y sacrificarse no por nuestro deseo sino por lo que es justo, aunque ello implique nuestra renuncia al deseo.

La única recompensa que busca es precisamente la felicidad de aquella que ama, pues el Amor es precisamente renunciar a lo propio si es preciso por el bien de lo amado.

EVA

*¡Oh, Sachs! ¡Mi querido amigo!
¡Cómo puedo recompensaros noble caballero!
¿Qué haría sin vuestro amor, sin vos?
¿No me habría quedado siempre siendo
una niña si vos no me hubierais despertado?
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;
si fuerais 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,
es porque no tuve elección,
porque tuve la obligación de hacerlo,
el deber de hacerlo.
Vos mismo, Maestro, os quedaríais destrozado.*

2- LA RENOVACIÓN EN EL ARTE

Escondido entre el tremendo dolor de Sachs y su drama, en el primer acto tenemos un magnífico debate sobre la evolución del Arte, el cambio y sus límites.

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

Walter canta fuera de las 'normas' de los Maestros, es pues una renovación, y al principio es rechazado por ello. Esto es bastante normal en las diversas etapas de las artes.

Ahora bien, no todo lo 'original' es correcto, hermoso, eleva el arte. Y Wagner pone en boca de Sachs la solución para distinguir entre renovación y decadencia: El Arte debe llegar al pueblo, gustarle, elevarlo.

SACHS

Entendedme bien. ¡Qué jaleo!

Tendréis que admitir que conozco bien las reglas,

y que durante muchos años me he ocupado

de asegurar de que el Gremio conserve esas reglas.

Pero, considero inteligente que una vez al año

pongamos esas reglas a prueba para ver si por fuerza

de costumbre su fuerza se debilita;

y para saber si todavía seguimos

el curso normal de las cosas,

tendremos que comprobarlo con alguien

que no sepa nada de la tabulatura.

(Los aprendices saltan y se restriegan las manos)

SACHS

(Prosiguiendo animadamente)

Por esa razón, quizás nunca os arrepintáis

de que cada año, el día de San Juan,

en lugar de dejar que la gente venga a vosotros,

vosotros deberíais bajar,

desde vuestras sagradas nubes,

hasta la gente.

Queréis agradar a las gentes;

bien, entonces creo que resultaría interesante

dejarles a ellos deciros si les habéis agradado,

para que la gente y el arte puedan

floreecer y crecer por igual.

Hacedlo así, os lo digo yo, Hans Sachs.

Por supuesto no todo lo que gusta al pueblo es elevado, siempre ha habido lo vulgar y lo ruin en el gusto popular. Pero nunca el arte ha sido noble y elevado sin que guste también al pueblo. O sea, no todo lo que gusta es Arte pero todo Arte debe gustar, llegar, ser comprendido por el pueblo.

Por ello un Maestro pone pegadas a Sachs diciendo:

KOTHNER

*El Arte se ve siempre amenazado por el olvido
y el deshonor si busca el favor de la gente.*

Y es que el Arte no debe buscar solo el aplauso y la fama popular, pero si debe lograrla si es bueno.

Si hoy las manchas, trastos y ruidos que llaman arte se presentase al pueblo se vería que ni los entiende ni le interesan en absoluto. La gente hoy se ha separado totalmente del llamado arte-basura moderno, y se refugia en la músicaailable y popular, ignorando las mamarrachadas. Hoy la fama la dan los medios de masas, no el gusto popular.

3- LA EXALTACIÓN DE LA VIDA COMUNITARIA

En la segunda escena del tercer acto de esta obra hay una gran enseñanza sobre la vida comunitaria.

Una gran fiesta común, donde los Gremios representan el mundo del trabajo, unidos a aprendices y Maestros, todas las clases unidas por la fiesta y el Arte.

Sin drogas, ni alcohol, ni borracheras o sexismo, una fiesta popular en honor del Arte y el pueblo.

Todo ese respeto al Arte y la Comunidad popular queda reflejado en las últimas palabras de la obra:

SACHS

*No desprecieis a los Maestros, os lo ruego,
y honrad su arte.*

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

*Ellos os dedican sus alabanzas;
no por vuestros antepasados, que fueron dignos de ellas,
ni por vuestro escudo de armas,
sea lanza o espada,
sino por el hecho de que sois un poeta,
os han admitido los Maestros:
y a ellos les debéis vuestra alegría de hoy.
Así pues, pensadlo con gratitud:
¿cómo se puede despreciar un Arte que otorga premios como éste?
Un arte al que los Maestros han cuidado,
pues así les corresponde hacer,
y mimado como mejor sabían, para conservarlo puro:
lo mantuvieron tan noble como cuando
reyes y príncipes lo bendecían, y a pesar
del transcurso malvado de los años, lo conservaron alemán puro;
pues sólo floreció allí donde los Maestros
lucharon por él y lo defendieron.
¿Qué más podéis pedirles?
Pero, alerta, pues el diablo nos amenaza:
Si los alemanes y su reino un día decayeran
bajo un reino falso y extranjero, pronto,
ningún príncipe podría entender a sus súbditos,
y en nuestra tierra alemana;
nadie sabría ya lo que es alemán puro,
y tampoco lo descubrirían en el honor de los Maestros alemanes.
Por lo tanto, os digo:
¡Honrad a los Maestros Alemanes y
así evocaréis a los buenos espíritus;
y si favorecéis sus esfuerzos,
hasta el Sagrado Imperio Romano
podría desaparecer en la niebla,
pues nosotros siempre tendremos
nuestro Sagrado Arte Alemán!*

PUNTOS CLAVE DE “PARSIFAL”

Es una excesiva pretensión tratar de resumir en unas pocas enseñanzas esta obra sacra que es en sí una enseñanza continua, a lo que une el mensaje religioso.

Pero veamos de recoger al menos tres puntos esenciales:

1- LA COMPASIÓN: UNA VIRTUD MAL ENTENDIDA HOY

El primer obstáculo que hay que vencer para entender el mensaje esencial de la Compasión es comprender el significado de esta palabra para Wagner en ‘Parsifal’, que está muy alejado del sentido actual (todo está corrompido hoy en día) de la misma palabra, que se iguala a conmisericordia o un sentimiento de tristeza ante el dolor.

La compasión queda clarísimamente definida en esta obra como el asumir como propio el dolor ajeno y luchar por remediarlo.

No importa para sentir y vivir la compasión la causa ni la culpa. Amfortas es culpable de su herida, en el mundo hay muchos dolores culpables y muchos que no corresponden a ninguna culpa, pero para la compasión y la voluntad de redimir ese dolor no hay diferencia.

La Justicia no es parte de la Compasión, va por otros caminos.

AMFORTAS

¡No! ¿Déjalo cubierto! ¡Ay!

¿Acaso nadie puede ver el dolor

que me causa mirar lo que en otro tiempo me deleitaba?

¡Además de la herida, de su ira abrasadora

de este dolor y este tormento infernal,

he de ser maldecido con este servicio sacro.

¡Esta es la angustiosa herencia que me dejaron,

a mí, pecador entre pecadores,

debo guardar el objeto sagrado entre los sagrados,

y llorando, suplicar que se me conceda la gracia de aquél que tiene un corazón puro!

El texto del poema donde expone el sentimiento de Parsifal ante el dolor de Amfortas es extraordinario, refleja perfectamente como la herida de Amfortas pasa a Parsifal, la asume en sí mismo.

PARSIFAL

¡Amfortas!

¡La herida! ¡La herida!

¡Me quema aquí en el costado!

¡Ay! ¡El grito!

¡El más terrible grito!

¡Me llama desde lo más profundo de mi corazón!

¡Oh, oh!

¡Pobre desgraciado! ¡Ay, miserable!

¡He visto cómo sangraba la herida:

y ahora me sangra a mí!

¡Aquí! ¡Aquí!

¡No! ¡No! No es la herida.

¡Qué su sangre fluya desde aquí!

¡Aquí, aquí! ¡En el corazón, entre las llamas!

Pero el camino para redimir el dolor es doloroso a su vez, Parsifal no combate con armas ni debe ganar un duelo, sino que debe sufrir para redimir el sufrimiento.

Así nos enseña Wagner el camino para tratar de mitigar el dolor del mundo: solo con sacrificio, solo sintiendo esa miseria y tragedia en uno mismo podremos hacer algo para aliviar el dolor. Ese camino es duro y a menudo te equivocas, Parsifal pasa años buscando el camino de redención, años de dolor y de equivocarse el camino.

PARSIFAL

¡Y yo, soy yo

quien ha provocado toda esta desgracia!

¡Ay, tantos pecados

tantos crímenes cometidos

durante toda la eternidad

*pesan sobre este pobre necio,
que ninguna expiación, ningún arrepentimiento podría
abrirme los ojos,
yo, el elegido para lograr la redención,
me perdí tan lejos de aquí,
y perdí esa redención por todos los caminos!*

2- LA COMPASIÓN DEBE ABARCAR TODO LO VIVIENTE Y DOLIENTE

Otra de las grandes enseñanzas del 'Parsifal' es comprender el camino que sigue para ser consciente de la compasión.

Se inicia con la muerte de un cisne, sigue con la herida de Amfortas y culmina con la pasión de Cristo, con su sangre en el Graal.

El dolor de todo ser viviente debe reflejar ese sentimiento de compasión y su consecuencia: tratar de aliviarlo. El descubrimiento de Parsifal del dolor del cisne es su primera enseñanza.

Quizás todos los niños deberían ver como se mata sin consideración a los animales en la caza o en los mataderos para que sintieran desde el principio ese horror a hacer daño a un ser vivo.

GURNEMANZ

¡Acto sin precedentes!

*¿Y has podido matar, aquí, en el bosque sagrado,
cuando todo a tu alrededor es paz y tranquilidad?*

¿Acaso se te acercaron las bestias del bosque para atacarte?

¿Acaso no te dan la bienvenida como a un amigo piadoso?

Desde las ramas de los árboles, ¿qué te decían los pájaros?

El fiel cisne, ¿qué te había hecho?

Sólo iba volando en busca de su compañera

para cruzar el lago juntos,

y así bendecir noblemente sus aguas.

*¿Cómo es que no te asombraste? Tú, como un simple muchacho,
sólo pensaste en tu arco mortífero.*

Nosotros le amábamos: ahora ¿qué es él para ti?

*¡Mira, mira aquí! Aquí lo heriste,
por aquí le caía la sangre, su ala cae como muerta,
sus plumas del color de la nieve, se han teñido de oscuro,
su mirada está vacía. ¡mira cómo nos mira!
(Parsifal le escucha cada vez con más emoción. Rompe su arco y tira sus flechas)
¿Eres consciente ahora del pecado que has cometido?
(Parsifal se cubre los ojos con la mano)
Dime, muchacho mío, ¿Comprendes el pecado cometido?
¿Cómo pudiste hacerlo?
PARSIFAL
No lo sabía*

El dolor de Amfortas es el dolor personal, de cada persona. Y por fin el paso final es comprender y sentir el dolor del mundo, que está representado por el sacrificio de Cristo por todos los errores y desgracias de la humanidad.

*PARSIFAL
Mis ojos se detienen ante el Cáliz Redentor,
donde la sagrada sangre resplandece;
la necesidad de la Redención, la divina mansedumbre,
hacen estremecer a todas las almas;
solo aquí, en mi corazón, el dolor persistirá.
Ahora comprendo el lamento del Salvador,
el lamento, ¡ay!
el lamento
por el Graal profanado:
“¡Sálvame y aléjame
de las manos manchadas de pecado!
“Así habló Dios con un grito horrible,
que resonó en mi alma.*

3- EL OBJETIVO FINAL DEL MAL ES CONVERTIRSE EN EL NUEVO 'BIEN'

Por último quizás la enseñanza más oculta, y a la vez más actual, la podemos desvelar en el poema. Klingsor no desea solo destruir a los caballeros del Graal, lo que desea es asumir él mismo el mando del Graal, con los caballeros corrompidos por Kundry.

O sea, el Mal desea convertirse en el nuevo modelo a seguir, el nuevo 'dios'.

GURNEMANZ

*Ya sabéis lo que ocurrió después:
la Lanza está ahora en manos de Klingsor;
la usa para herir a los Santos,
y cree que pronto nos usurpará el Grial.*

KLINGSOR

*¡Horrible fatalidad!
¿Acaso el diablo se burla ahora de mí,
porque una vez intenté figurar entre los santos?
¡Horrible fatalidad!
¡Oh, insumiso dolor del deseo,
impulso horrible doblegado en el infierno,
que yo he conseguido dominar en el silencio de la muerte!
¿Y ahora se ríe y burla de mí,
a través de ti, novia del diablo?
¡Cuidado!
Pagarás por tus burlas y risas:
ese orgulloso, fuerte con su justicia,
que me expulsó de su lado,
su tribu serán mis esclavos,
y al santo guardián
haré consumirse,
sin redención; y pronto, creo
yo guardaré el Grial
¡Ja, ja!*

Nada hay más actual y más oculto en la actualidad que ese plan de Klingsor. Hoy las acciones más repugnantes se visten de ejemplo social, los Anti-Valores toman el sitio divino, las mujeres-flor son presentadas en lo alto de la sociedad, los corruptos caballeros son los dirigentes de la usura actual, y todo bajo ese nuevo Graal del Mal que se presenta como el nuevo Bien.

LA TETRALOGIA COMO CONJUNTO

Aunque analizaremos cada obra dentro de la Teatralogía, es bueno resumir el mensaje esencial de toda la obra que se va descubriendo en cada parte.

EL ORIGEN DE TODO EL DRAMA ES EL DESEO DE PODER

Aunque parezca que el Oro es el problema, es en realidad solo uno de los medios de alcanzar el Poder. En la Tetralogía hay una visión más amplia, el problema es la búsqueda del Poder personal, ese deseo personal, que se refleja de varias formas:

En el caso de Wotan el poder se busca por medio de la Ley y la fuerza, como explica el inicio del 'Ocaso de los Dioses':

PRIMERA NORN

*Para bien o para mal,
yo enrolló la cuerda y canto...
Bajo el Fresno del Mundo
tejía antes, cuando a éste
aún le crecían hojas
grandes y fuertes de su tronco,
cuando aún era un bosque
de sagradas ramas.
De su sombra fresca
nacía un riachuelo
que susurraba sabiduría
cuando sus aguas fluían...
Allí, mi pensamiento era sagrado.
Un dios valiente
vino a beber de sus aguas,*

*le faltaba un ojo,
que había dado como prenda.
Del Fresno del Mundo
el fuerte Wotan arrancó una rama,
se hizo una lanza con ella
y durante mucho tiempo,
la herida fue destrozando el bosque.
Las hojas secas se caían,
y el árbol se marchitó y murió.
Tristes y completamente secas
se quedaron la fuente y sus aguas.*

Wotan graba las Leyes en runas en la rama cortada del Fresno del Mundo, ha tenido que romper con la Naturaleza, violarla, para crear su fuente de poder en las Leyes a las que queda sujeto.

La muerte del orden Natural genera el poder de Leyes que lo quieren sustituir.

En Alberic/Hagen el Poder por el Oro se desea para el Dominio y la explotación del pueblo en beneficio propio.

ALBERICH

¡Hehe! ¡hehe!

¡Aquí, aquí!

¡Hábil enano!

Te haré mucho daño

si no acabas de hacer a tiempo

la delicada y laboriosa

tarea que te ordené.

(...)

ALBERICH

¡Ja, ja, ja, ja, ja!

¡Gracias, imbécil.

Has conseguido hacer un buen trabajo.

¡Hoho, hoho!
vosotros, todos los Nibelungos,
ahora os inclinareis ante Alberich.

No solo es Oro, el deseo de Alberic es derrotar a los dioses y ser él en Nuevo Dios, una vez más la terrible idea de que el Mal sea el 'nuevo bien' de obligada creencia. El Oro será el dios nuevo, como pasa en el mundo actual.

ALBERICH

Con mis manos de oro
yo os atraparé a todos vosotros los dioses.
Como yo juré rechazar el amor,
todas las cosas vivientes
también lo rechazarán.
Seducidos por el oro,
tan sólo este ansiareis.

Por último hay quienes solo desean poseer, la avaricia, y como Fafner guardan sus tesoros y duermen sobre ellos dispuestos a matar a quien quiera una parte.

FAFNER

Convertido en dragón,
yo, Fafner, el último gigante,
cuidaba el tesoro.

Frente a todos los que buscan el Poder por el Oro y lo anti-natural, Wagner describe bien el uso natural del Oro por las Hijas del Rhin: El retorno a lo Natural, belleza y paz.

¡Heiajaheia!
¡Heiajaheia!
¡Wallalallalala, leiajahei!
¡Oro del Rin!

*¡Oro del Rin!
¡Alegría radiante!.
¡De qué manera tan brillante y grande te ríes!
Brillo ardiente dejas a tu paso.
¡Heiajaheia!
¡Heiajaheia!
Despiértate, amigo,
despiértate contento.
Maravillosos juegos
jugamos para ti.*

PUNTOS CLAVE DE “EL ORO DEL RHIN”

Este Prólogo de la Tetralogía es quizás la obra más ‘doctrinal’ de Wagner, dado que se escribió al final de esta monumental obra como resumen de sus orígenes y enseñanzas.

Por ello Wagner quiso dejar muy claro desde el inicio el mensaje esencial:

1- NO SE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES: AMOR Y ORO

Es el mensaje inicial, lo primero que debe entenderse de toda la Tetralogía. El Oro usado para el poder, al convertirlo en Anillo de Dominio.

ALBERICH

*¿Son vuestros juegos submarinos
el único fin del oro?*

A mí, me sería de poca utilidad.

WOGLINDE

*La pureza del oro
no despreciarías
si supieras la magia que contiene.*

WELLGUNDE

*La Riqueza del mundo
podría ser para aquél
que con el Oro del Rin*

*hiciera un anillo
que le otorgaría un poder incalculable.*

Pero Wagner ya avisa, solo el que no siga al Amor, quien desprecie las virtudes, será capaz de adorar el Oro como nuevo ser divino.

WONGLINDE

*Sólo a aquél que solemnemente
abjure del poder del amor,
a aquél que renuncie
a los placeres del amor,
sólo aquél recibirá la magia
para forjar un anillo con el oro.*

El mal no está en el Oro, en el dinero, sino en su uso convertido en Anillo. Por eso los Nibelungos eran antes felices con el oro de sus minas, sin ofender a nadie:

MIME

*Antes, herreros despreocupados,
fabricábamos adornos
para nuestras mujeres,
maravillosas joyas,
hermosos juguetes para los Nibelungos;
con alegría nos reíamos de nuestro trabajo.
Ahora el villano nos fuerza
a meternos en cuevas
para trabajar sólo para él.*

De la misma forma Sigfrid regala el Anillo a Brunilda como prenda de amor, sin nada que ver con Poder alguno. Una vez más demostrando que no es el Dinero-Oro el problema, sino su uso.

BRUNILDA

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

*¿Sabes lo que este anillo significa?
¿Cómo podrías entenderlo hermana,
que no tienes sentimientos?
Para mí, este anillo significa más
que los placeres del Walhalla
y más que la gloria de los dioses.
¡Una sola mirada a este claro oro
un solo rayo de su brillo majestuoso
significa más para mí
que todos los dioses
y su eterna felicidad!
Pues, como un paraíso, a través de él
el amor de Sigfrido brilla sobre mí:
¡El amor de Sigfrido!*

2- ETICA, LEY Y ASTUCIA

Como hemos visto Wotan ya tuvo que agredir a la Etica natural para obtener las Leyes, las Runas en su lanza, el Poder-fuerza de la Lanza. Pero Wagner nos avisa de que cuando las Leyes no convienen al Poder, una tropa de abogados-Loge se ocupan de esquivarlas con la Astucia. En toda la Tetralogía Wotan tratará de engañar a sus propias Leyes, para lograr el Anillo.

WOTAN

*Quando el simple coraje es suficiente,
nunca pido nada a nadie.
Pero cuando hay que sacar provecho
de los celos hostiles,
sólo se puede recurrir
a la astuta sutileza del hábil Loge.
El me convenció de que hiciera el trato,
y me prometió que libraría a Freia:
ahora sólo puedo confiar en él.*

Pero las astucias solo hacen que comprometer y liar más los problemas, la enseñanza es que quien abandona el camino del Amor y entra en la ruta del Oro estará maldito, su vida será siempre trampa y un deseo le seguirá a otro insaciablemente hasta la muerte.

PUNTOS CLAVE DE “LA WALKIRIA”

Aunque lo que ya hemos expresado se mantiene en toda la Tetralogía, podemos destacar alguna enseñanza especialmente marcada en cada una de sus obras.

1- EL ENFRENTAMIENTO ENTRE EL AMOR Y LA LEY

Es en ‘La Walkiria’ donde este tema se expone de forma amplia y contundente, como la Ley se enfrenta a lo Justo, como lo ‘legal’ puede ser injusto, como el Poder comete la injusticia por estar atado a sus artificiales normas.

Para ello Wagner usa casos incluso extremos que le crearon problemas con otros, como con Schopenhauer, que no aceptó esa radicalidad:

SIGMUND

Novia y hermana eres

para el hermano:

¡florece así, pues,

sangre de los weslungos!

Sigmund y Siglinda se enfrentan al Matrimonio legal y además son hermanos. El diálogo del segundo acto es profundamente sensible, y nos enfrenta a lo que la sociedad también sufre, la separación entre legal y justo. Wotan trata de defender esa justicia pero es esclavo de su Poder, de la Ley.

WOTAN

¿Qué mal hizo la pareja

que unió amorosamente

la primavera?

El hechizo del amor los subyugó:

¿quién puede oponerse

al poder del amor?

FRICKA

*¡Te haces el tonto y el sordo
como si no supieras perfectamente
que clamo por el sagrado juramento
del matrimonio,
duramente ofendido!*

WOTAN

*Sacrílego considero yo el juramento
que une a los que no se aman;
no me exijas
que mantenga por la fuerza
lo que a ti no te concierne,
donde audazmente
se manifiestan
sentimientos limpios,
aconsejo abiertamente la guerra.*

FRICKA

*¡Entonces, no le protejas hoy!
Quítale la espada
que le regalaste.*

Quizás en una frase de Hunding se muestra el nudo del problema:

HUNDING

*Yo sé que existe
una estirpe salvaje;
no le es sagrado
lo que para otros lo es:
odiosa es a todos y a mí.*

Hoy se considera 'sagrado' el texto legal, la Constitución, las prohibiciones escritas, pero hay 'una estirpe salvaje', la que cree en la Ética y no en la Ley, en el Amor y no en los juzgados.

2- EL DURO EJERCICIO DEL DEBER

Wotan debe, esa es la palabra, debe, actuar contra su conciencia. Es el duro ejercicio del deber. Dejando aparte la justicia, el que gobierna y debe actuar a menudo según la Ley y no lo Justo, se enfrenta, si es noble, al terrible sufrimiento interno de 'ser esclavo' de lo obligado.

Así Wagner nos enseña que el Poder requiere ese dolor de no poder a veces actuar como uno quisiera, esa esclavitud del deber impuesto por las normas.

WOTAN

Así, hiciste lo que yo deseaba

hacer de buen grado,

¡eso que la necesidad obligó

a no hacer!

¿Tan fáciles creías

las delicias del amor;

el dolor me rompía el corazón,

me causaba rabia detener,

para bien de un mundo,

la fuente del amor;

en mi corazón torturado?

Mientras me volvía

contra mí mismo,

rabioso por mi impotencia;

mientras encendido

y furioso deseo

despertaba en mí

la terrible voluntad

de enterrar mi eterna tristeza

entre las ruinas

*de mi propio mundo,
tú te confortabas dulcemente
y hallaste celestial consuelo,
te embriagaron los encantos
del amor,
mientras a mí,
mi propio amor divino
me procuraba
tan sólo amarguras.*

Los 'Adioses de Wotan' son la mejor expresión del Amor al que debes castigar por deber e imposición del Poder.

PUNTOS CLAVE DE “SIGFRIDO”

En esta obra, que es la única de Wagner que transcurre toda en la Naturaleza, podemos buscar la enseñanza específica precisamente en ese canto a lo Natural y al Amor.

1-LA NATURALEZA COMO MADRE DE TODA ENSEÑANZA

Sigfrid no ha recibido educación pero la Naturaleza le da el sentido común, esa visión del bien y el mal innata que hoy se corrompe en vez de acrecentarla con la educación.

MIME

*Debes creer
lo que te digo,
yo soy a la vez
tu padre y tu madre.*

SIGFRIDO

*¡Mientes, búho repugnante!
Los hijos se parecen
a los padres;*

*lo he descubierto felizmente
al acercarme al arroyo cristalino
y ver allí en su espejo
árboles y animales.
En su reflejo resplandecieron
fielmente sol y nubes
tal cual son.
Allí también contemplé
mi propia imagen.
Me pareció verme
enteramente distinto de ti,
tan parecido como
un sapo a un pez reluciente.
Pero jamás nació un pez de un sapo.*

Todo el Sigfrid es pura intuición natural, amor a los animales y al bosque, sentirse parte de esa Naturaleza. Es en esos murmullos del bosque donde Wagner refleja su propio amor enorme a lo Natural y su admiración por la perfección de cada ser vivo.

SIGFRIDO

*No suena bien;
con esta flauta
no logro imitar esa dulce melodía.
¡Ah, pajarillo,
me parece que soy torpe
y no podré remedarte con facilidad!*

Su descubrimiento del Amor en el tercer acto es un canto sublime al amor primero, puro y radiante, sin engaños ni interés material.

2- LA IGNORANCIA DE LO ESENCIAL Y LA SABIDURIA DE LO SUPERFLUO

Aunque oculto en un diálogo que pretende solo informar al espectador de lo que ha sucedido en las Jornadas anteriores, hay una buena enseñanza en la conversación

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

entre Mime y el Caminante. Muchas veces buscamos lo accesorio y olvidamos lo esencial. Nos matamos por consumir lo que no necesitamos y olvidamos abordar los problemas serios del entorno.

CAMINANTE

*Tres veces debías preguntarme,
y tres veces te respondí:
me interrogaste sobre
lejanos y vagos asuntos,
pero no se te ocurrió
lo que te toca más de cerca
y que podía interesarte.*

Cada día se plantean mil tonterías en la sociedad, los medios nos informan de mil estupideces y curiosidades pero no de los temas esenciales que nos llevan a la crisis, al poder del dinero, al engaño y la hipocresía.

PUNTOS CLAVE DE “EL OCASO DE LOS DIOSSES”

Del Ocaso siempre he creído que es mejor disfrutar de su música y canto que tratar de entrar en su drama, bastante poco consistente, estropeado totalmente por ese brebaje del olvido de Sigfrid, y por otras muchas incoherencias, producto de que el texto lo escribió Wagner en su primera época y se debía sujetar en parte al texto original de las sagas germánicas.

En este caso solo recordaría unos pocos temas:

Primero ese tema del deseo de Sigfrid de realizar azañas y aventuras, justo cuando acaba de encontrar a su Amor, Bruinilda..

SIGFRIDO

*¡Seguiré llevando a cabo hazañas
sólo gracias a tu virtud!
Tú elegirás mis batallas;
mis victorias se reflejarán en ti;
sobre el lomo de tu caballo,*

*bajo la protección de tu armadura,
ya no me considero Sigfrido;
tan sólo soy el brazo de Brunilda.*

Tema muy humano, y que nos debería enseñar que en el matrimonio es mejor realizar las azañas juntos, tener la lucha en unión, incluso si cada uno tiene su frente, pero hacer de los objetivos un lugar común. Cuando se abandona al otro en la Roca de la Walkiria, el problema puede ser serio

Por último creo que la exposición que hace Wagner de la maldad y el espíritu tenebroso del conspirador en la sombra, el que trabaja para actuar por la espalda, el hipócrita que te odia sin decirlo, es perfecto en Hagen y Alberic.

HAGEN

*El viento empuja al hijo de Gibich
que se dirige a cortejar a una mujer.*

*Un fuerte héroe
que se enfrentará al peligro por él,
guía el timón.*

*A su propia esposa traerá al Rin
para que Gibich se case con ella.*

¡Pero a mí me traerá el anillo!

¡Vosotros, hijos de la libertad,

felices compañeros,

alejaos alegremente

en vuestra barca!

Aunque ahora

lo consideréis inferior,

llegaréis a ser siervos

del hijo del nibelungo.

(...)

ALBERICO

*Associació Wagneriana. Apartat postal 1159. Barcelona 08080
[Http://www.associaciowagneriana.com](http://www.associaciowagneriana.com) info@associaciowagneriana.com*

*¡Hagen, hijo mío!
¡Odía a la gente que es feliz!
Así, a mí, que vivo sin placeres
abrumado por la pena,
me amarás como es debido.
Si eres fuerte,
valiente y astuto,
aquellos contra los que luchemos
en las batallas nocturnas
se hallarán en peligro
gracias a nuestro odio.*

SOBRE LOS ELEMENTOS Y EL CONJUNTO

El cuerpo humano está compuesto por diversos 'sistemas', como el sistema nervioso, el digestivo, el excretor, el muscular, el circulatorio, etc... y cada uno de estos sistema es en sí una maravilla, pero es evidente que el conjunto de ellos genera algo muy superior a cada uno de sus sistemas aislados.

Algo similar hemos de exponer respecto a la obra wagneriana. Hemos visto como cada obra es una fuente de enseñanza, además de una obra de arte que une música, poema, representación. Pero en conjunto la obra wagneriana tiene no solo el valor de obra de arte ni solo el valor de su música o sus poemas, ni siquiera las enseñanzas de cada una de ellas, sino que el conjunto de la obra wagneriana es algo único en toda la historia del arte humano, porque está generada para un objetivo superior a esos elementos, está pensada, efectuada de forma consciente, para la redención humana a través del Arte.

No solo su deleite ni siquiera lograr la emoción y los sentimientos, que es la esencia del arte, sino además trata de indicar un camino de elevación del hombre, lograr que no solo sienta sino que 'cambie' su forma de actuar.

O sea la obra wagneriana solo actúa completamente sobre el receptor si éste, gracias a ella, decide cambiar su vida y ajustarla a los valores y enseñanzas de la obra.

Es en este sentido que la acción wagneriana no es solo Arte sino que es un camino de cambio, de generar un ser humano más compasivo, sensible, anti-materialista, sa-

crificado, comunitario, amante de la Naturaleza, despegado del dinero, luchador por los demás, ect... no solo trata de mostrar enseñanzas sino de incitarnos a cambiar por elevación nuestra propia vida.

Si solo disfrutamos del arte, incluso si solo captamos sus enseñanzas, la obra queda parcial, es preciso cambiar nuestra vida. Esta es la enorme fuerza del wagnerianismo. Lo demás, los cantantes, el musicólogo, los decorados, el poema, la acción teatral, son solo muletas que Wagner usa para ese objetivo superior.