

R. Wagner,

su vida, filosofía, estética y música

Silvia Silveira Laguna

R. Wagner,
su vida, filosofía, estética y música

Silvia Silveira laguna

EDITORIAL LAGUNA S. L.

www.editoriallaguna.com

R. Wagner,
su vida, filosofía, estética y música

Silvia Silveira Laguna

Primera edición Abril 2014
Edición y publicación de Editorial Laguna S. L
Impresiones Truyol, Madrid, España
Depósito Legal: D.L.TO: 331-2014

Portada de Editorial Laguna, pintada por la
autora Silvia Silveira Laguna, perteneciente a
su colección de pinturas "Existencialismos vitalistas",
título de la obra: "El eterno retorno".

ISBN:978-84-939681-6-8

Editorial Laguna S. L.

www.editoriallaguna.com

RICHARD WAGNER

1813-1883

SILVIA SILVEIRA LAGUNA

Editorial Laguna S. L.

Las investigaciones de esta obra corresponden a mi tesis doctoral y también a estudios durante mi estancia para doctorado en la Universidad de Freiburg, Alemania, en el departamento y seminario de musicología y filosofía de esta universidad, y contiene la traducción de libros especializados para documentar la obra así como la traducción de Alemán a Castellano de textos escogidos, traducción y selección llevada a cabo por la autora de esta obra.

Este libro fue mi primera obra después de la presentación de mi tesis doctoral, resultado de mis investigaciones, estudios de doctorado y postdoctorales en la Universidad de Freiburg, Alemania, y es el fruto de mi admiración, dedicación e interés por la música, la filosofía y el arte....

R. Wagner

*“El arte, es una representación consciente de una necesidad de ser, que es la vida en sí. De este modo el arte se corresponde con la realidad, y es un acto correcto. Es representación de la verdad, por tanto no es más de lo que puede ser. Como representación de la realidad que es, el artista no hace arte, no trabaja arte, es creador”. **Richard Wagner**, “La obra de arte el futuro”....*

Berlín Abril 2014

Dra. Silvia Silveira Laguna

ÍNDICE

1. CUADRO CRONOLÓGICO	9
A. Biografía	9
B. Acontecimientos culturales, sociales y políticos	18
2. R. WAGNER, EL ARTE COMO DRAMÁTICA ESENCIA DE LA VIDA	24
1. BASES PARA SU FILOSOFÍA: SU APERTURA ESTÉTICA A LA CONCEPCIÓN DRAMÁTICA ...	24
1.1. <i>El Arte y la Revolución, La Obra de Arte del Futuro, Ópera y Drama</i>	28
1.2. Influencias: Romantik, Schopenhauer, Shakespeare, Goethe, Schiller y Nietzsche	36
1.2.1. Del drama aristotélico	44
1.2.2. El drama medieval	46
1.2.3. El drama de Shakespeare	49
1.2.4. La receptividad de Wagner respecto a la estética dramática de Goethe y Schiller	55
1.3. Wagner: el mito dramatización de vida. Arte y Poder	61
2. LA OBRA DE ARTE, CREACIÓN TRÁGICA Y SENTIMIENTO VIVO CREADOR	64
2.1. La obra de arte, muestra del mundo Trágico	68

2.2. Wagner artista trágico dionisiaco ..	80
2.3. Wagner y el pesimismo del arte. El drama negación de la voluntad de vivir	88
3. MIRADA ESTÉTICA DEL MUNDO DE SCHOPENHAUER EN LA OBRA DE WAGNER	94
a) Tristán e Isolda	97
b) Los Maestros Cantores de Nürnberg	99
c) El Anillo del Nibelungo	100
d) Parsifal	103
4. RICHARD WAGNER Y NIETZSCHE	104
4.1. Tribschen y <i>El Nacimiento de la Tragedia</i>	105
4.2. Bayreuth y <i>El Nacimiento de la Tragedia, Consideraciones Intempestivas: R. Wagner en Bayreuth, El Caso Wagner. La ruptura: Parsifal y Nietzsche contra Wagner</i>	107
III. SELECCIÓN DE TEXTOS	112
IV. BIBLIOGRAFÍA	171

Dedicado a toda voluntad individual humana, a todos los emprendedores y luchadores, a aquellas voluntades que como en forma de pirámide se alzan hacia la cúspide para todo lo que quieren conseguir.....piensa, Idealiza y realiza...

*Dra. Silvia Silveira Laguna
Berlín Abril 2014*

R. Wagner,
su vida, filosofía, estética y música

I

CUADRO CRONOLÓGICO DE SU VIDA

Cuadro cronológico

A) Biografía:

En 1813. Nace Richard Wagner el 22 de Mayo en Leipzig. En el mes de julio viaja su madre a Teplitz a ver a quien sería su próximo marido, Ludwig Geyer. El 16 de agosto R. Wagner es bautizado en Leipzig. Su padre Friedrich Wagner muere el 23 de noviembre de ese mismo año.

1814. El 28 de agosto, su madre Johanna Rosine se casa con Ludwig Geyer. Se traslada con su hijo a la ciudad de Dresden.

1815. Viven en Dresden. Nace el 16 de febrero Cäcilie, su hermana.

1817. R. Wagner comienza sus primeros años de escuela.

1819. Ludwig Geyer su padrastro enferma gravemente.

1821. Muerte de su padrastro Ludwig Geyer el día 30 de septiembre en Dresden. R. Wagner viaja a Eisleben.

1822. Richard Wagner comienza su vida con el apellido "Geyer" y asiste el 22 diciembre a la escuela de Kreuz.

1826. Primer viaje a Böhmen, y viaja con su familia a la ciudad de Praga.

1827. Segundo viaje a Böhmen. Pasa con su familia las navidades en Leipzig.

1828. Toma nuevamente su apellido Wagner y asiste al instituto llamado *Nikolai-Gymnasium*. Especialmente hay que destacar que en esta época recibe una fuerte influencia de su tío Adolf Wagner.

1829. Conoce a W. SchröderDevrient y decide ser músico.

1830. Lecciones de música. El 16 de junio se inscribe en la escuela *Thomas-Schule*.

1831. Estudiante de música y aprende con el cantor T. Weinlig.

1832. Realiza su tercer viaje a Böhmen. *C-Dur-Symphonie*.

1833. Wagner en Würzburg. Este año compone su primera ópera *La hadas "Die Feen"*.

1834. Cuarto viaje a Böhmen ejerciendo con Theodor Apel como director de música en Magdeburg. Relación sentimental con Minna Planer.

1835. Ópera *El amor prohibido "Das Liebesverbot"*. Segunda fase de los conciertos de Magdeburg.

1836. Estreno de *El amor prohibido "Das Liebesverbot"* en Magdeburg. Viaje por Berlin y alrededores, estancia en Königsberg donde se casa con Minna Planer.

1837. Director de música en Riga. Muere su hermana Rosalie, el 12 de octubre. Cosima nace en Bellagio, el 25 de diciembre.

1838. Comienzo de su primera gran ópera: *Rienzi, y El Holandés Errante "Der Fliegende Holländer"*.

1839. Viaje desde Mitau por Pillau bordeando el lago hacia Londres, y por Burdeos a Paris.

1840. En Paris encuentros con Heinrich Heine y el músico F. Liszt.

1841. Finaliza su ópera *El Holandés Errante* "*der Fligende Holänder*".

1842. Wagner deja Paris y regresa a Dresden. En el mes de junio en Teplitz-Schönau acelera los trabajos de "*Tannhäuser*" o *EL Coro de Peregrinos* y a su vez estreno de "*Rienzi*" el 20 de Oct. en Dresden.

1843. Estreno de *El Holandés Errante* "*Der Fliegende Holländer*" el 2 de Enero en Dresden; aquí es nombrado primer maestro de capilla. Amistad con A. Röckel, conversaciones sobre política.

1844. Acentúa expresamente sus trabajos en su obra "*Tannhäuser*".

1845. En Julio va a Marienbad. Comienzo de los bocetos de *Los maestros Cantores de Nürnberg* "*Die Meistersinger*" y de sus trabajos en "*Lohengrin*". A la vez estreno de su obra "*Tannhäuser*" el 19 de octubre en Dresden.

1846. Comienza la composición de "*Lohengrin*".

1848. Muere su madre el 9 de Enero. Wagner se da a conocer entre los levantamientos de la revolución. Amistad con Franz Liszt afincado en Weimar, Wagner comienza su obra *El Anillo del Nibelungo* "*Der Ring*" y viaja a Viena.

1849. Nacimiento de su amistad con Bakunin. Participación activa en el levantamiento revolucionario y en la sublevación de Mayo en Dresden. Huye a Zürich y a Paris. En Zürich recibe influencia de Schopenhauer, que es reforzada por el músico F.Liszt y su perspectiva teórica de la música. Escribe sus teorías estéticas con influencia del Romanticismo temprano *Die Frühromantik* y de Schopenhauer, de esta forma nacen sus teorías estéticas en *El arte y la Revolución "die Kunst und die Revolution"*.

1850. Escribe su obra estética *La obra de arte del Futuro "Das Kunstwerk der Zukunft"*. Exilio en Zürich donde escribe filosofía del arte. Relación en Burdeos con Jessi Laussot. Estreno de "*Lohengrin*" el 28 de agosto en Weimar.

1851. Escribe su obra estética *Ópera y Drama "Oper und Drama"* pilar de su filosofía dramática por la música.

1852. Acaba los poemas, el texto y música de su obra *El Anillo del Nibelungo "Der Ring des Nibelungen"*.

1853. En Julio le visita en Zürich su amigo el compositor F.Liszt. Comienza los preludios de su obra "*Der Reingold*". Encuentro con Liszt en

Paris y conoce a su hija Cosima cuando ésta tiene dieciséis años.

1854. Wagner lee la obra de Schopenhauer *El mundo como voluntad y representación* "Die Welt als Wille und Vorstellung" que influye en la concepción de *Tristan*.

1855. Concierto en Londres.

1856. Busca su indulgencia.

1857. Asilo cerca de la *Villa Wesendonck*. Ruptura previa de la composición de su ópera *El anillo del Nibelungo* "der Ring". Boda en Berlín de von Bülow y Cosima el 18 de agosto, viaje nupcial a Zürich. Wagner compone en ese tiempo su obra "*Tristan e Isolda*" Canción a Wesendonck.

1858. Romance conocido de Wagner con Mathilde Wesendonck, los v. Bülow en contra. Wagner se separa de Minna Planer.

1859. En Luzern termina "*Tristan e Isolda*".

1860. Concierto en París y Bruselas. Nace Daniela, hija de Cosima von Bülow el 12 de oct.

1861. Con la ópera "*Tannhäuser*" escándalo en París. Viajes a Karlsruhe, Viena, Venecia, Mainz, París. Composición de *Los Maestros*

Cantores de Nürnberg "Die Meistersingern".
Fracaso del compositor Liszt en Roma.

1862. Wagner con Minna en Biebrich. Su separación definitiva. Relación con Mathilde Maier. Con los Bülow en Julio. Wagner en Viena.

1863. Viaje a Rusia. Nace la hija de Cosima, Blandine, el 29 de marzo. R. Wagner se reencuentra con Cosima v. Bülow.

1864. Wagner en Viena. Reinado del rey Ludwig II en München. Cosima se encuentra con Wagner en la casa Pellet en Starnberger See.

1865. Nace Isolde la primera hija de Cosima y Wagner el 10 de Abril en München. Estreno en München el 10 de junio de ópera "Tristan e Isolde". Autobiografía *Mi vida* "Mein Leben". Wagner debe abandonar el 10 de diciembre Bayern.

1866. Muere su primera esposa Minna Planer el día 25 de Enero. El matrimonio Wagner viaja a Suiza. Tribschen.

1867. Cosima en Tribschen, nace su segunda hija Eva el 17 de Febrero.

1868. Estreno apoteósico de Los Maestros Cantores de Nürnberg "Die Meistersinger" el 21 de junio en München. Viaje con Cosima a Tessin. Primer encuentro con F. Nietzsche el 8

de noviembre en Leipzig. Encuentro de Cosima y F. Nietzsche más tarde en Tribschen. Cosima permanecerá para siempre junto a Wagner.

1869. Comienza el 1 de Enero la relación entre Cosima y Nietzsche, una relación de diario y cartas, Nietzsche era profesor de la univ. De Basel. Nace un hijo que será varón Siegfried, de Cosima y Wagner el 6 de junio en Tribschen. Se estrena el 22 de Septiembre "*Das Reingold*" en München.

1870. Estreno de *Las Walkirias* "*Die Walküre*" el 26 de junio en München. Cosima recibe la separación de von Bülow. Se casan Cosima y Wagner el 25 de agosto en en la ciudad Suiza de Luzern. Composición de *El Idilio de Sigfried* "*Sigfrieds Idyll*".

1871. En Bayreuth R. Wagner inaugura los festivales alemanes de música "Festspiele".

1872. Muere su hermana Luise. Wagner se establece en Bayreuth. Se inaugura la primera casa oficial para celebrar los "Festspiele" los festivales de verano.

1873. El filósofo F. Nietzsche enferma gravemente.

1874. El 28 de Abril traslado a la casa de Wahnfried. Muere su hermano Albert el 28 de Oct. Finaliza la partitura de *El Anillo del*

Nibelungo "Der Ring" el 21 de nov. En *Villa Wahnfried*.

1875. El 17 de marzo muere su hermana Klara.

1876. Aparición del primer concierto dedicado como *Festspiele*, los conocidos festivales de Bayreuth inaugurados con *El Anillo del Nibelungo "Ring des Nibelungen"*. El 13 de agosto amor a Judith Gautier. En el mes de septiembre viaje a Italia. Último encuentro con su amigo F. Nietzsche en Sorrento.

1877. Comienza *Parsifal*. Estancia en Londres. Cartas con Otto Eiser, el médico de Nietzsche. Preocupación por la enfermedad del filósofo y amigo.

1878. Composición de "*Parsifal*".

1879. Preparación de las últimas Partituras de "*Parsifal*" composición final.

1880. R. Wagner en Italia. Encuentro con A. Gobineau.

1881. Wagner en Sicilia.

1882. El 13 de Enero su obra "*Parsifal*" acabada. Celebración del segundo "*Festspiele*" en Bayreuth el 26 de julio con "*Parsifal*". En septiembre en Venecia. Últimos escritos.

1883. Wagner muere el día 13 de Febrero en el palacio Vendramin de Venecia. Es trasladado a Bayreuth el 16 de Febrero, fue enterrado el día 18 de febrero.

B) Acontecimientos culturales, sociopolíticos:

1813. Goethe se establece en Teplitz. Levantamiento del pueblo alemán y de las naciones en Alemania, levantamiento de octubre.

1814. El congreso de Viena.

1815. Batalla de Waterloo. Napoleón es desterrado a Sta. Helena.

1817. En Alemania comienza una fiesta civil y surgen asociaciones de estudiantes.

1818. El 5 de mayo nace Karl Marx.

1819. Nacimiento el 19 de julio de Gottfried Keller. Aparece la obra de Schopenhauer *El mundo como voluntad y representación*. Decisión sobre la república

alemana en Karlsbad. T. Fontane nace el 30 de diciembre.

1821. Nace el 21 de noviembre Dostojewski. Nace Flaubert el 12 de diciembre.

1822. Muere Hoffmann el 25 de junio.

1824. Nace el 4 de septiembre Anton Bruckner.

1826. Muere Carl Maria von Weber el 5 de junio.

1827. Muere L. van Beethoven el 26 de marzo.

1828. Nace Henrik Ibsen el 20 de marzo. Leo N. Tolstoi nace el 9 de septiembre. Muere el 19 de noviembre Schubert.

1830. Surgimiento de la revolución francesa y levantamientos en Alemania.

1832. Muere Goethe el 22 de marzo. Fiesta apoteósica del movimiento democrático nacional alemán "Hambacher Fest".

1833. Johannes Brahms nace el 7 de mayo.

1835. Se inaugura en Alemania la línea de tren de Nürnberg a Fürth.

1840. Primer encuentro entre Wagner y el músico F. Liszt. Nace Emile Zola el 2 de abril. Nace Tschaikowsky el 7 de mayo.

1842. Liszt nombrado maestro mayor de capilla en Weimar.

1844. Nace F. Nietzsche el 15 de octubre en Röcken Lutzen, en Sajonia. Kierkegaard su obra "El concepto de Angustia". Aparición de los "Manuscritos" de Marx. Comte su obra "Discurso sobre el espíritu positivo".

1845. Nace Ludwig II. rey de Alemania el 25 de agosto.

1848. Surge la Revolución de marzo y enfrentamientos de Metternich en Viena. El compositor R. Wagner participa en movimientos revolucionarios con el agrupamiento nacional de Frankfurt. Marx Engels nace su obra "El Manifiesto del partido comunista".

1850. Muere Honoré de Balzac el 18 de agosto. Levantamiento judío.

1852. Karl Fischer y su obra "Hª de la filosofía moderna".

1855. Muere Kierkegaard.

1856. Muere Heine el 17 de febrero. Freud nace el 6 de Mayo. Bernard Shaw nace el 26 de julio. Muere Schumann el 29 de julio.

1859. Nacen Bergson y E. Husserl. Darwin "El origen de las especies".

1860. Nace Gustav Mahler el 7 de julio. El 21 de septiembre muere Schopenhauer. Burkhardt "*La cultura del Renacimiento en Italia*".

1861. La Guerra de Secesión en América.

1862. Fase crítica en Prusia. Otto von Bismarck canciller de Prusia.

1863. Abolición de la esclavitud en los Estados Unidos de América. División de Polonia. Asociación general de trabajadores alemanes, el 23 de Mayo.

1864. Guerra alemano danesa. Reinado de Ludwig II en München. Nace Strauss el 11 de junio.

1866. Guerra entre Alemania Austria. Descubrimiento de la dinamo por Werner von Siemens.

1868. Muere el rey Luis I de Baviera. F. Nietzsche "*De Laertii Diogenis fontibus*". Se produce el 8 de noviembre el primer encuentro entre R. Wagner y Nietzsche. Nace la obra de Dostojewski "*El idiota*".

1869. Nietzsche nombrado profesor en Basel. Concilio del Vaticano I. Nace el partido social demócrata en Alemania. Nacimiento de Gandhi.

1870. Muere Charles Dickens el 9 de junio. Unidad italiana bajo Víctor Manuel. Amadeo de

Saboya, rey de España. Estalla la guerra franco alemana el 19 julio.

1871. El 18 de enero Wilhelm I es proclamado emperador de Alemania. Roma es capital de Italia. Nietzsche "*Sócrates y la tragedia griega*".

1872. Los Jesuitas son expulsados de Alemania. F. Nietzsche "*El nacimiento de la tragedia*".

1873. Nietzsche enferma gravemente. Las tropas alemanas se retiran de Francia. Nietzsche "*Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*".

1874. Nace Arnold Schönberg el 13 de septiembre.

1875. Nace Thomas Mann el 6 de junio.

1876. Se produce la disolución de la primera Internacional. Se funda el partido conservador en Alemania. El filósofo Friedrich Nietzsche escribe "*R.Wagner en Bayreuth*".

1877. Paul Ree "*EL origen de las sensaciones morales*".

1878. León XIII papa. Bismark prohíbe el partido socialista. Humberto I rey de Italia.

1879. Edison descubre la bombilla.

1880. Muere Flaubert el 7 de Mayo. Zola "*La novela experimental*". A. Rodin "*El pensador*". Abolición de la esclavitud en Cuba.

1881. Muere Dostojewski el 9 de febrero. Nace Bela Bartok el 25 de Marzo. Nace el 25 de octubre Picasso.

1882. Nace el compositor Igor Strawinsky. Fundación de la "triple alianza" entre Austria, Alemania e Italia.

1883. Viaje de Alfonso XII a Alemania. Nace Musolini. Muere Marx. Muere R. Wagner. Nace el filósofo F. Kafka. Nace el filósofo español Ortega y Gasset. Nietzsche da a conocer su obra maestra "*Así habló Zarathustra*".

II

R. WAGNER, EL ARTE COMO DRAMÁTICA ESENCIA DE LA VIDA

1. BASES PARA SU FILOSOFIA: SU APERTURA ESTÉTICA A LA CONCEPCIÓN DRAMÁTICA

El interés de Richard Wagner no sólo como músico sino como pensador nos muestra cómo se unen magistralmente la filosofía y el arte, para cumplir esa premisa romántica de arte para conocer el mundo y transformarlo. La tradición musical le viene a Wagner de tradición familiar, por línea directa de la familia de su padre, una tradicional antigua familia de maestros cantores, pero muy contradictoriamente su padre ejerció como policía activo, lo cual frenó la tradición musical en la familia; por este motivo en su casa se deja entrever la atmósfera artística de forma muy escasa, a pesar de las raíces musicales de una larga tradición familiar. Tanto es así que Wagner vuelve a retomar su apellido ,Wagner, después de que su madre se casa por segunda vez; es a partir de este momento en el 1828, y cuando todavía asiste al instituto conocido con el nombre de

"Gymnasium Nikolai" aquí es entonces cuando Wagner siente esa llamada artística hacia la música, especialmente influido por su tío, hermano de su padre, Adolf Wagner; un año después de estos acontecimientos Wagner decide ser músico. El artista creció en Dresden en el seno de la música romántica especialmente de Carl María v. Weber, terminándose de formar en Leipzig donde se matriculó de música estudiando tono y arte con el cantor T. Weidlig, asimismo cuatro de sus hermanos mayores fueron actores y cantores de ópera. Es así que toda la familia Wagner siente enormemente una gran inclinación por las letras, el teatro y la música, faceta que se fortaleció cuando su madre se casó, al morir su padre, con L. Geyer actor y amigo de la familia; de ahí que tanto la música como el poema estén tan presentes en su obra de arte.

Clave de su formación artística que quedará enormemente plasmada en sus escritos musicales, filosófico y estéticos, así como en sus composiciones. Son los contactos con la música romántica, especialmente su influencia con la filosofía del romanticismo temprano alemán conocido como el periodo de *die Frühromantik*, alemán de del que aprende su mirada del mundo, la comprensión del mundo por el arte, la

importancia de la unión arte y filosofía, y el carácter activo de los valores estéticos para conocer y transformar el mundo. También es captado por Wagner el concepto romántico activo del artista, semejante al concepto en Schopenhauer de genio; concretamente la influencia de ambos es patente cuando Wagner concretamente en sus escritos filosóficos escribe sobre Beethoven, expresando que el sino artístico del músico, es el de crear a través de su arte, un nuevo mundo; que se consigue a través de una nueva forma de arte. El artista será para Wagner el conocedor del mundo, y está capacitado para resolverlo ¹.

Será pues el romanticismo el que le lleve a una concepción del arte como vivo y a compartir su interés por el arte, filosofía y ciencia. Son los valores por tanto estético románticos así como la influencia de la filosofía del arte del filósofo A. Schopenhauer los que configuran la estética Wagneriana; estos son los pilares fundamentales para entender toda una música, toda una gran obra que tiene como trasfondo y como arma una gran profundidad filosófica.

Fundamentalmente la estética del romanticismo temprano "*Frühromantik*" así como la filosofía de

¹ Wagner R., *Das Künstlerthum der Zukunft*. Ibid. „Oper und Drama“. Wagner R., *Dichtungen und Schriften*. Ver texto 1 de esta obra.

Schopenhauer, le llevan a una concepción del mundo por el arte, un mundo que será por influencia schopenhaueriana dolor; una concepción del mundo que se caracteriza por una dualidad entendida como voluntad y representación, esencia dual y dolorosa que ha de ser representada por la música de R. Wagner. Será Schopenhauer desde su dualidad trágica del mundo quien inicie a Wagner como artista trágico dionisiaco, otorgando así al igual que Schopenhauer un papel fundamental a la voluntad entendida como la esencia misma del mundo, la cual necesita manifestarse en un mundo como representación. Esta voluntad será base principal del poder del arte, uno de los temas fundamentales a tratar y uno de los más importantes de la estética wagneriana reflejado en su obra *Arte y Poder "Kunst und Macht"*. De este modo será el arte wagneriano portador de traslucir la metafísica de la música schopenhaueriana, dando al arte, en un primer momento a la música y luego al poema, la capacidad de captar el mundo en su esencia en definitiva de captar la fuerza y poder por tanto de una voluntad dolorosa que lucha por manifestarse en el mundo. Es Wagner pues el heredero de una historia negra el pesimismo en el arte, por ello se califica al arte de Richard Wagner como dramática esencia de la vida y

encierra a modo schopenhaueriano una negación de la voluntad de vivir. Será la obra de arte wagneriana la puesta en práctica de las premisas metafísicas entorno a una voluntad universal, que es dolor y esencia del mundo; más tarde será Nietzsche la nueva praxis de la música de R. Wagner en la filosofía, tarea muy ardua que cala hondamente al filósofo y se convierte en la encrucijada que durante toda una vida ha de superar, la problemática de la superación de la metafísica por el arte ².

1.1. *El arte y la revolución, La obra de arte del futuro, Ópera y Drama.*³

Para conocer a R. Wagner no es suficiente con oír su música, sus composiciones parecen difíciles y pesadas por todo lo que conlleva el trasfondo filosófico y poético que las fundamentan.

La gran riqueza estética y filosófica que llena la obra de arte del compositor Wagner es fundamentalmente el resultado de muchas lecturas enriquecedoras, todas ellas enriquecedoras y

² Ver Schopenhauer A., libro IV, ***Die Welt als Wille und Vorstellung***. *El Mundo como Voluntad y representación*.

especialmente trágicas, especialmente míticas, especialmente marcadas por una gran influencia de la estética del dolor de Schopenhauer y de la unión propiamente romántica entre filosofía y arte, unión de la que es plenamente portadora la obra de Wagner, definida como dramática esencia de la vida; ésta, su obra, supone ser la riqueza filosófica de muchas fuentes todas ellas consideradas trágicas, artísticas y filosóficas, entre ellas las más destacadas la de Shakespeare, Goethe, Schiller, Aristóteles y más tarde Nietzsche, estas fuentes principales base de su estética son entendidas como contenido para poner en práctica en su música sus bases románticas y schopenhauerianas; y como forma para exponer su brillo trágico en el escenario, el fondo es siempre la antigüedad clásica y la edad media, combinado la riqueza de la música y la palabra con la fuerza del mito clásico; constituyendo así por tanto la representación del gran *Drama Musical* wagneriano⁴.

Pero las bases fundamentales de la estética de Richard Wagner nacen del romanticismo temprano, el romanticismo alemán, fortalecidas por sus lecturas de Schopenhauer. Así su música y sus teorías

³ Wagner R., *Die Kunst und die Revolution, Das Kunstwerk der Zukunft, Oper und Drama*.

estéticas van retomando el carácter de tragedia como en la antigüedad clásica; por tanto y a modo de tragedia griega será en la obra donde el artista y el pueblo se han de encontrar, este es el secreto de su perfecta representación por medio del mito. Es en sus escritos filosófico estéticos de 1849-1850 y 1851 donde se forjan las bases de sus principales teorías estéticas que serán la base fundametal de toda su obra. En estos escritos se contiene toda la influencia de la estética romántica alemana y de la filosofía del arte de Schopenhauer, concretamente su concepción trágica del mundo, y el papel de la voluntad universal como principio metafísico, desvelado por el arte.

El arte y la revolución, La obra de arte del futuro y Ópera y Drama, constituyen dentro de la mirada del mundo de Wagner, los principales escritos teóricos para el estudio de su filosofía, los cuales nos desvelan la importancia de un arte acompañado de una teoría, al igual que lo hace la música del poema o de la palabra.

Ya en estos escritos estéticos, Wagner desvela teóricamente el estrecho paso entre arte y vida, entre arte y naturaleza, se trata pues de una revolución en el arte. La intención del arte y su finalidad para R.Wagner ha de expresarse

⁴ **Musikdrama** wagneriano, ver texto 19 de esta obra.

claramente y por tanto de forma intencionada, para conocer el mundo y transformarlo. Este es el intercambio romántico de la moral tradicional por los valores estéticos, transformación de todos los valores proclamada por el romanticismo alemán y concretamente por la filosofía del romanticismo temprano. Ya *que* estos escritos suponían ser no sólo una renovación del arte, sino una crítica y análisis de la influencia de la sociedad moderna en el arte. Estas obras representan las ideas centrales que dirigen su estética, retomando la antigüedad clásica, pues en ella el paso entre arte y vida es una unidad. El arte para Wagner garantiza la integración de vida y estética, de vida y arte, el arte es pues representación de lo vivo, de vida⁵.

Estos escritos estéticos son prelude de la gran riqueza que supone ser toda su obra, ya que en ellos se puede apreciar cómo Wagner para liberar al arte de la influencia de la sociedad moderna, convierte a la obra de arte en representación de la vida misma, y por tanto hace del arte, el conocedor y transformador del mundo, y como tal, representa y capta la esencia dolorosa del mundo en sí misma, y todo ello representado en

⁵ *ibíd.*, **Die Kunst und die Revolution und Das Kunstwerk der Zukunft**. El arte y la revolución y la obra de arte del futuro.

la obra de arte como sentimiento, en el arte como dramática esencia de la vida, en definitiva en la obra de arte como drama, "el drama es la más alta y pensable forma de la obra de arte, el drama nos conduce a la tragedia ática"⁶. En esta obra tiene Wagner una gran influencia de la mirada del arte del romanticismo temprano "die Frühromantik" por todo lo referente a un nuevo retorno a la antigüedad clásica, concretamente en lo referente al mito griego, asimismo es clara la mirada estética del mundo de la filosofía del arte de Schopenhauer, ya que para éste la tragedia es la obra que capta realmente el mundo como voluntad o su esencia dolorosa, la estética de Wagner recoge toda la filosofía del mundo como dolor de Schopenhauer, siendo Wagner el artista que corone la obra de arte como tragedia o pesimismo del arte⁷.

Los escritos estéticos de Wagner, fuente principal de su filosofía, tienen su base fundamentalmente en la mirada del arte del romanticismo alemán y en la filosofía del arte de Schopenhauer; así el arte wagneriano hereda todo lo concerniente a una filosofía del sentimiento y

⁶ ibíd., *Die Kunst u. Revolution.*

⁷ Ver Schopenhauer A., *WV* Bd. I, 3-&51 y ver influencia de Schopenhauer en el arte de Wagner en Wagner R.,

al arte como dramática esencia de la vida, siendo la tragedia, el arte que capta el mundo como voluntad, por tanto el mundo en su dolor. Por esta influencia, su arte se caracteriza por arte para conocer el mundo y por la unión propiamente romántica de filosofía y arte. También se fundamentará el arte wagneriano en su sentido de arte entendido como actividad, arte en sentido activo y creativo⁸, sentido que define al arte como arte activo, creativo y transformador; esta definición del arte, configura por tanto a la obra de arte wagneriana⁹ como una obra no meramente artística sino filosófica. Wagner retoma ese sentido de arte para conocer el mundo del pensamiento romántico, de las bases estéticas del romanticismo temprano, sentido filosófico de obra de arte que posteriormente estará muy presente en Nietzsche, tomando como base ese sentido del arte como vida; aunque la diferencia entre ambos residirá en que Wagner es representante de la tragedia como pesimismo del arte y Nietzsche de la tragedia como vitalismo del arte, definiendo así

WSD, 7, 29-30 *Oper und Drama*, *Ópera y Drama*. Ver texto 4 de esta obra.

⁸ *Kunstschaffen*, arte en sentido activo, creador y transformador.

⁹ *Das Kunstwerk*, La obra de arte.

Nietzsche a la obra de arte no sólo como viva sino vital, desde la creatividad¹⁰.

La conexión estética entre el romanticismo temprano, el músico Wagner, Schopenhauer y más tarde Nietzsche es fundamental, porque es en la filosofía por el arte y en la dualidad trágica del mundo en sí mismo, donde se configura una incipiente estética trágico dionisiaca, comenzada ya en la dualidad del mundo de Schopenhauer y será desarrollada en la obra de Wagner como dramática esencia de la vida, y fortalecida por la estética trágico dionisiaca de F. Nietzsche, cuando constituye como bases de su estética a lo dionisiaco y apolíneo como pilares constitutivos del arte; esta estética trágico dionisiaca muestra a la obra de arte como creación trágica, lo cual supone ser como la más alta muestra del mundo en su esencia, como dolor. Esta concepción estética alcanza su gran plenitud en Nietzsche, influenciada por la concepción del ya artista trágico dionisiaco en el compositor R. Wagner, concepción ya amamantada pues por su obra *La Teoría del Drama Musical*¹¹.

¹⁰ *Lebendig, viva, vital... Schaffen, la creatividad, creación.*

¹¹ "Wagners Theorie des Musikdramas", ver **WDS**, Bd. 7 „**Oper und Drama**", „über die Benennung Musikdrama". Ver texto 19.

El estudio de Wagner como filósofo y no sólo como músico o compositor enriquece enormemente el conocimiento de su obra; ya que para un profundo conocimiento de su arte es necesario un análisis de aquello que fundamenta de forma especial su estética, respectivamente tanto para las fuentes filosóficas como para los conceptos. El concepto de tragedia es fundamental, ya que es importante por la mirada del arte del romanticismo alemán y por la influencia schopenhaueriana de la tragedia como máxima expresión de la esencia del mundo como dolor. La tragedia significará para Wagner como para los mencionados anteriormente, aquel arte que pone realmente en práctica la premisa de "arte para conocer el mundo", asimismo es la obra de arte activa, la que muestra un estrecho paso entre artista, obra de arte y mundo; la tragedia encarna el sentido del arte nuevo para Wagner; se trata pues, no desde la moral, sino desde una valoración estética de la realidad, transformar y conocer el mundo. Es en el corazón de la tragedia donde la obra de arte se convierte en actividad filosófica, y por tanto es creación trágica. Para Wagner, la máxima expresión de tragedia, de la obra de arte como dramática esencia de la vida, es el drama.

