

Richard Wagner (1813-1883)

Das Gesamtkunstwerk

[l'opera d'arte totale]

Franca Angelini, *Teatro e spettacolo nel primo Novecento* (1988) (I)

- Le radici del XX secolo stanno nell'ultimo ventennio del secolo precedente, epoca questa dai fluidi confini geografici, annullati dai viaggi, dalle Esposizioni, dalle traduzioni, dagli incontri tra uomini di cultura e lingua diverse, animati dal comune desiderio di fondare la modernità dopo la dissoluzione del decadentismo [...] Dovremmo parlare di Nietzsche e di Freud ma [...] parleremo di Wagner e di Ibsen, le due personalità che meglio rappresentano il passaggio dal decadentismo alla modernità e che più hanno influenzato lo spettacolo europeo tra i due secoli. [...]

Franca Angelini, *Teatro e spettacolo nel primo Novecento* (1988) (II)

- Perché Wagner ha attraversato la sua epoca diventando un mito, della modernità o della decadenza, del progresso o della barbarie? Certo il suo dramma “opera artistica per eccellenza” [...] riassume l’aspirazione alla totalità dei suoi contemporanei: [...] la musica come emozione continua, il dramma musicale moderno come compimento della tragedia greca, l’identificazione infine tra poesia-rima-ritmo e poesia-mito, racconto di fondazione dell’uomo ed esplorazione del presente attraverso il profondo pozzo del passato.

Ferruccio Marotti, *Introduzione alla regia* (1962) (I)

- Il primo tentativo utopistico, che aveva precorso i tempi ma si era risolto nel più vieto compromesso, fu quello di Richard Wagner, che nel Festspielhaus di Bayreuth metteva personalmente in scena i suoi drammi. Il *Wort-Tondrama* (dramma di parole e musica) wagneriano ebbe una enorme portata rivoluzionaria: nei drammi di Wagner si inverava il sogno mitico dell'opera d'arte totale, il *Gesamtkunstwerk*, la fusione delle maggiori arti sorelle – musica, danza, poesia – in un'unica arte superiore, pari a quella, ormai perduta nel tempo, ma mèta dell'aspirazione comune, dell'antica Grecia.

Ferruccio Marotti, *Introduzione alla regia* (1962) (II)

- L'infatuazione wagneriana dell'Europa intera aveva assunto proporzioni incredibili: da Charles Baudelaire ad Albert Lavignac a Emile de Saint-Auban a Edouard Schuré a Bernard Shaw, si esaltava l'arte di Wagner, si facevano pellegrinaggi a Bayreuth e si scrivevano manuali del perfetto wagneriano. Il movimento wagneriano in Francia vantava nelle proprie fila gli spiriti più eletti della nazione. A Bayreuth vigeva un'atmosfera di sacralità e di ritualità resa sempre più assoluta, alla morte del maestro, da Frau Cosima Wagner.

Cronologia della vita e delle opere

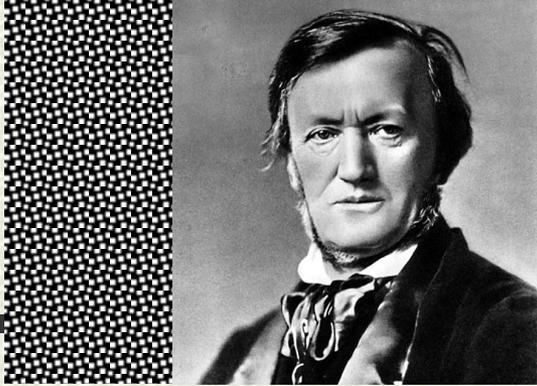
(periodizzazione generale)

1822-1837 Anni della formazione e delle opere giovanili

1837-1848 Le opere romantiche (*Rienzi, Das Fliegende Holländer, Tannhäuser, Lohengrin*)

1849-1853 Gli scritti teorici (*Die Kunst und Die Revolution, Die Kunst der Zukunft, Oper und Drama*); concezione del ciclo *Das Nibelungenring* in quattro parti e libretti delle prime tre parti

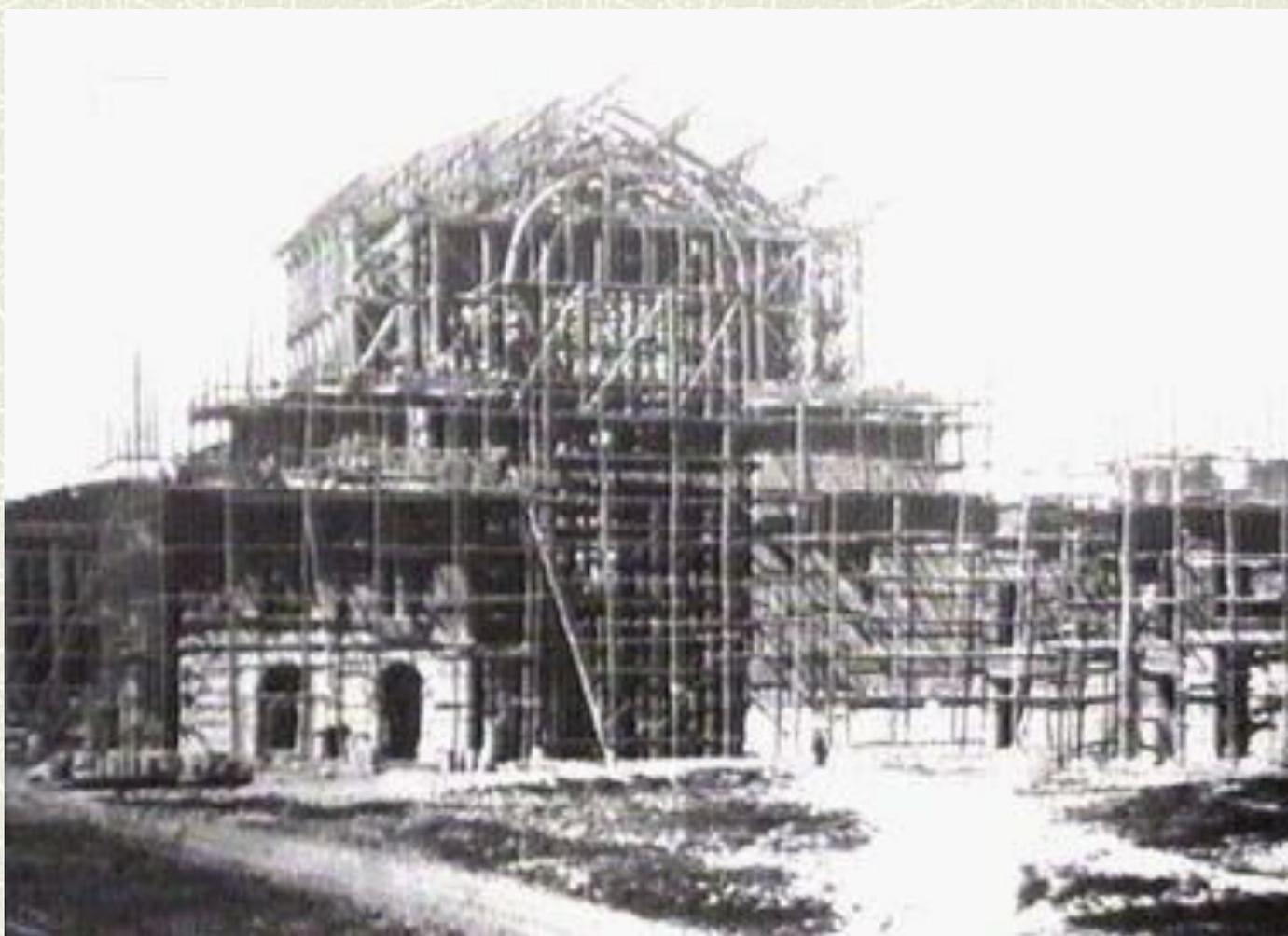
1854-1883 I drammi musicali (*Tristan und Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, Das Rheingold I, Siegfried II, Die Walküre III, Götterdämmerung IV, Parsifal*)

La concezione wagneriana del *musikdrama*

- # *Die Kunst und die Revolution* (1849)
- # *Das Kunstwerk der Zukunft* (1850)
- # *Oper und Drama* (1851)

Il Festspielhaus a Bayreuth (in costruzione)

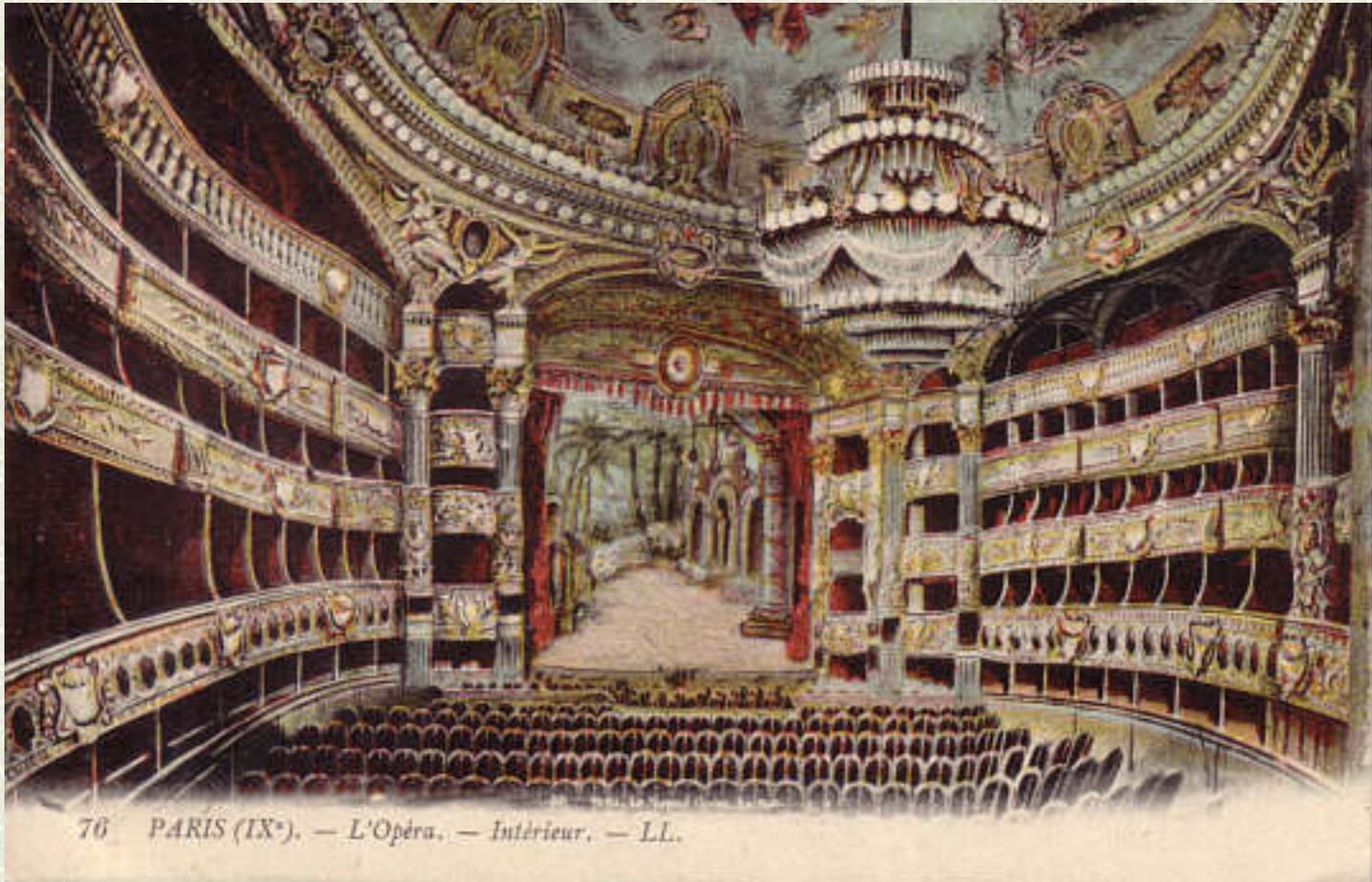
Il Festspielhaus a Bayreuth (cartolina postale d'epoca)

Il Festspielhaus a Bayreuth (fotografia aerea)

Il Théâtre de l'Opéra di Parigi (disegno di sala e palco)

76 PARIS (IXe). — L'Opéra. — Intérieur. — LL.

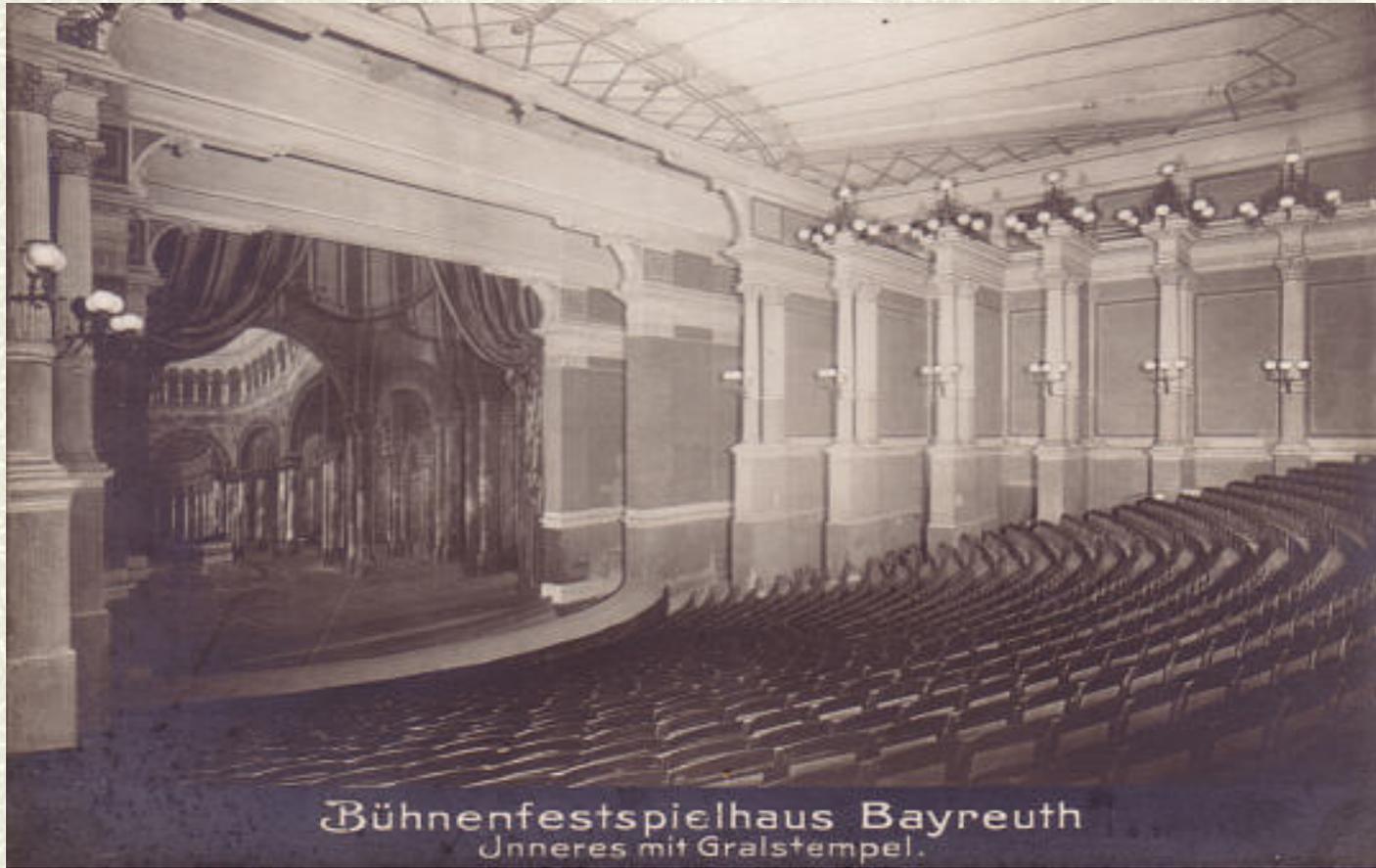
Il Théâtre de l'Opéra di Parigi (i palchi)

Il Théâtre de l'Opéra di Parigi (il boccascena)

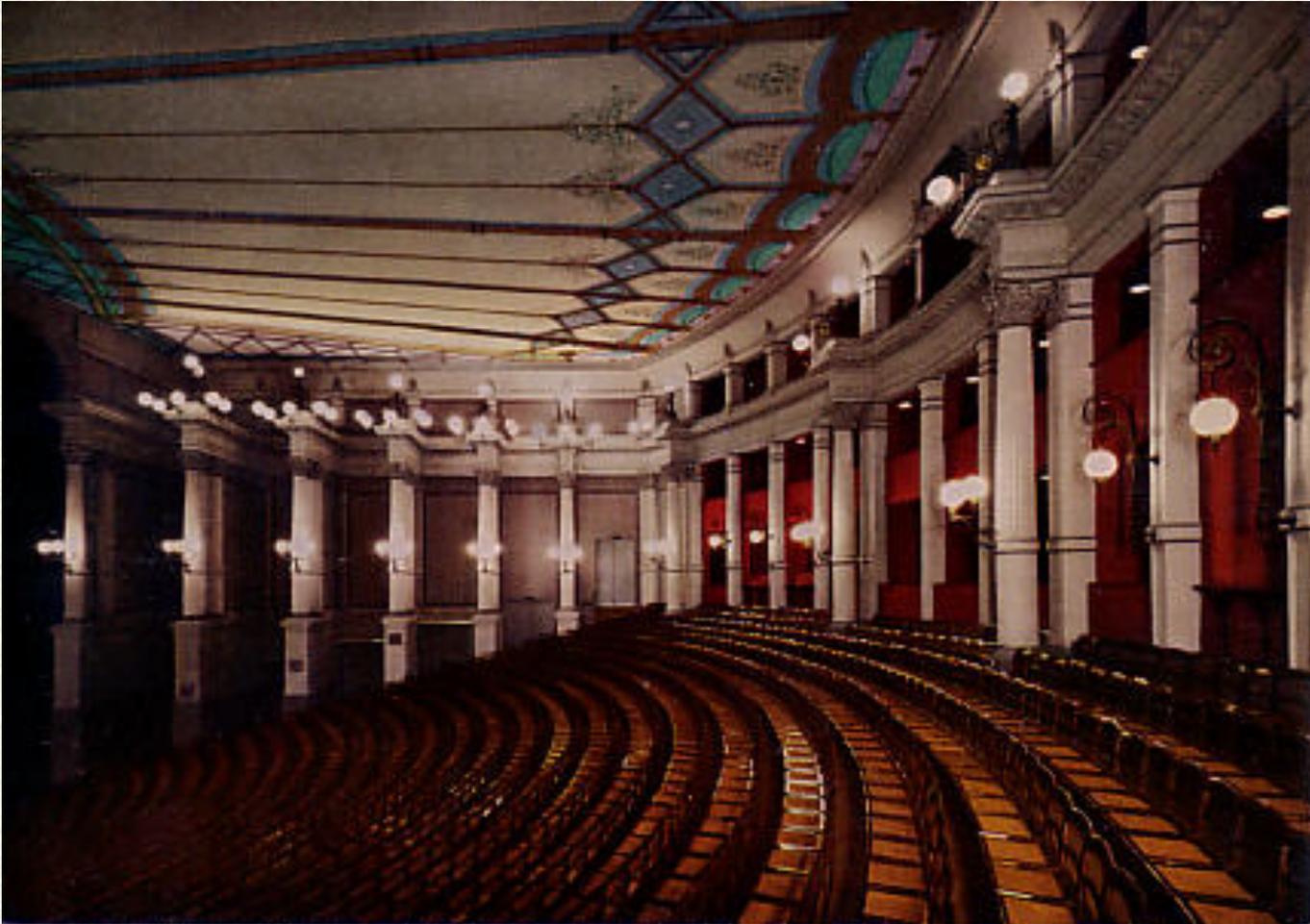

Festspielhaus a Bayreuth (visione d'insieme di sala e palco)

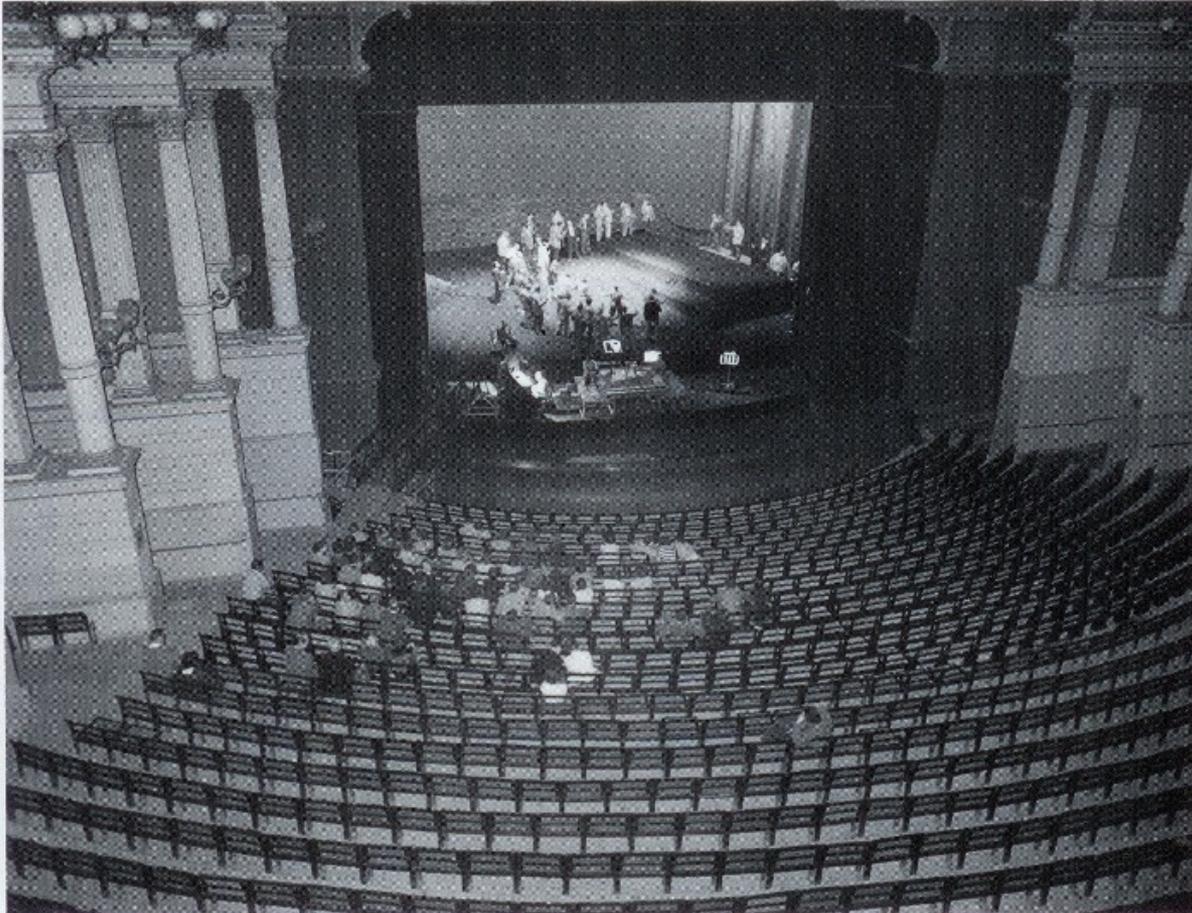

Bühnenfestspielhaus Bayreuth
Inneres mit Grottenstempel.

Il Festspielhaus a Bayreuth (la platea)

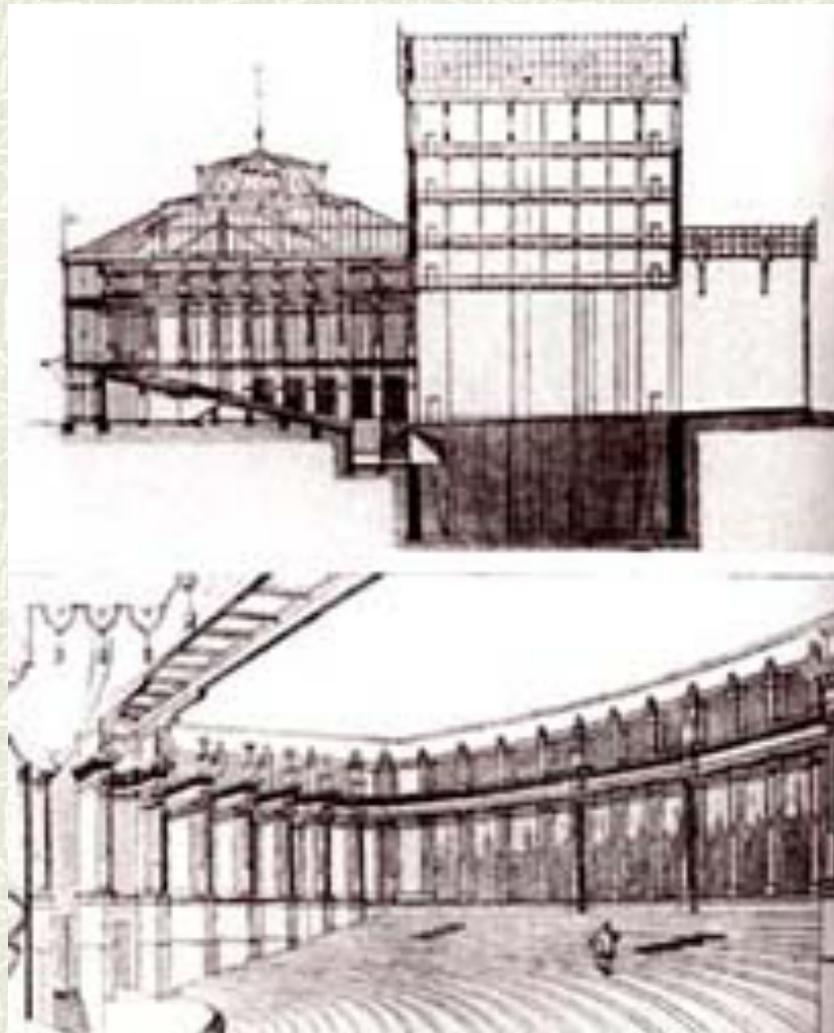

Il Festspielhaus a Bayreuth (il boccascena)

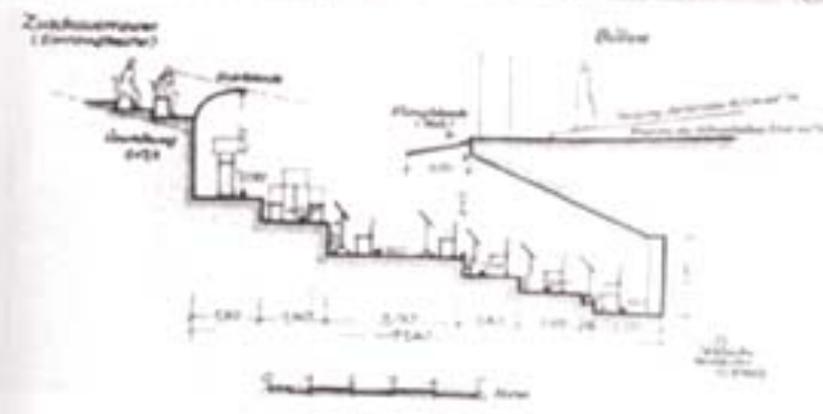

BAYREUTH, FESTSPIELHAUS

Il Festspielhaus a Bayreuth (prospetto)

Il Festspielhaus a Bayreuth (la fossa dell'orchestra) (I)

Il Festspielhaus a Bayreuth (la fossa dell'orchestra) (II)

Bayreuth.
Festspielhaus-
Orchester
mit
Siegfried Wagner
als
Dirigent.