

El *Gesamtkunstwerk* de Richard Wagner en el Modernismo de Koloman Moser

Gesamtkunstwerk (Obra de arte total) · Richard Wagner ·
Modernismo · Koloman Moser · Viena 1900

“El artista sólo puede encontrar satisfacción en la fusión de todos los modos de arte con una obra de arte total: en cada tipo de manifestación individual de sus capacidades artísticas no es libre, no es completamente lo que puede ser; mientras que él es libre en la obra de arte total, y completamente lo que puede ser”.¹

(Wagner, 1850)

Si hablásemos del origen del *Gesamtkunstwerk* (Obra de arte total) en el Modernismo, tendríamos que hablar del Drama del compositor romántico alemán Richard Wagner (1813-1883). Según el *Dictionary of the Arts* de 1951², la definición del concepto *Gesamtkunstwerk* o, de lo que es lo mismo, ‘Obra de arte total’, haría referencia a “la idea de que todos los tipos de arte, incluyendo pintura, música, arquitectura, literatura, etc se pueden recoger en un tema, proyecto y estudio interrelacionado”.

En la renovación estética del Drama de Richard Wagner, que tiene lugar a mediados del siglo XIX, se incluye este concepto como parte de su estudio teórico, destacando los manifiestos de 1849 *Die Kunst und die Revolution* (Arte y Revolución) y *Das Kunstwerk der Zukunft* (La obra de arte del futuro) (Wagner, 2007), los cuales estarían inspirados en las revoluciones de 1848³. Destacamos también *Oper und Drama* (Ópera y drama) del año 1851, el cual se centraría en hablar del *Gesamtkunstwerk* como la **nueva estética** del drama musical. Así, estos tres escritos van a presentar la ‘Obra de arte total’ como una forma superior a través

de la **unión de las artes** en el Drama (González Barrio, 2013) vinculada a una importante dimensión social.

Para entender el aspecto social de esta noción de **totalidad estética**, echemos un vistazo al marco histórico de este compositor: un momento de convulsión social que se inicia con la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII; un momento de cambio en el pensamiento general de las personas, lo cual desembocaría en una inestabilidad social, un caos inminente en el que los artistas ponen su **mirada nostálgica en al pasado en busca de soluciones** (Del Águila Gómez, 2005).

Llegando a utilizar indistintamente el término *Gesamtkunstwerk* o Drama (González Barrio, 2013), Richard Wagner sería el primero en teorizar este concepto: un estudio venido de la **visión utópica del mundo** que encarnan los **artistas románticos** de finales del siglo XVIII (Valdearcos, 2008) unido a la **política francesa de regeneración social y religiosa** contra el absolutismo en un intento de integrar al ser humano en la **comunidad** (Roberts, 2011).

¹ Citado por Gabriele Bryant en su conferencia “Peter Behrens y el problema de la obra de arte total en los albores del siglo XX”. Citado en Bryant, G. (2004), “Timely untimeliness: architectural modernism and the idea of the *Gesamtkunstwerk*”, en Hvattum, M. y Hermansen, C. (coord.) *Tracing modernity: manifestations of the modern in architecture and the city*, Reino Unido, Routledge, pp. 156-173.

² *Dictionary of the Arts* de 1951, editado por Martin L. Wolf. Citado en Vidalis, M. A. (2010), “*Gesamtkunstwerk*”, *Greek Architects*.

De esta forma, la creación de la 'Obra de arte total' de Richard Wagner funcionaría como un **instrumento para el cambio social** – una nueva estética para el Drama, con un nuevo lenguaje que hable del nuevo mundo, el mundo del futuro (La obra de arte del futuro); una nueva sensibilidad artística que nacería del Romanticismo.

En la política francesa de renovación social y religiosa, que formaría parte de los estudios teóricos sobre el *Gesamtkunstwerk* de Richard Wagner, encontramos la idea de fundación de una nueva '**religión civil**' que tiene como marco histórico los **festivales revolucionarios franceses** de finales del siglo XVIII, encontrando aquí un antecedente de esta noción de totalidad estética: una propuesta de '**Obra de arte total**' **viviente, real**, donde las personas se unen en comunidad frente a la opresión del absolutismo bajo una **experiencia estética** ofrecida por la **unión de las artes** – la poesía, la música, la pintura, la escultura y la arquitectura (Roberts, 2011).

No obstante, la referencia más directa en la creación del *Gesamtkunstwerk* de Wagner sería la **tragedia griega** de la Atenas Clásica, en la que se produce la unión entre la poesía, la música y la danza para crear **una sola unidad dramática** (Silverthorne, 2014). De esta forma, al igual que el **arte clásico** sería el instrumento a través del cual se enseñarían las verdades universales utilizando el espacio del teatro como espacio "sagrado" de reunión del arte, la cultura, la religión y la comunidad, Richard Wagner propone la 'Obra de arte total' como el instrumento para promover ese espíritu de comunidad clásico unido a las artes teniendo como principal protagonista el teatro.

Sería tal la dedicación de Richard Wagner a la creación del *Gesamtkunstwerk* que, durante sus años en Suiza, llevaría a cabo el proyecto del **Bayreuther Festspielhaus** (Teatro del Festival de Bayreuth), el cual sería construido según sus exigencias. El principal motivo de su construcción

sería el de la creación de la 'Obra de arte total'; la construcción de un teatro donde poder llevar a cabo esta noción de totalidad estética a través de las representaciones de sus obras.

Wagner sería consciente del poder del teatro como centro de unión y transmisión de ideas, el cual llegaría a ser en la Antigüedad Clásica un buen medio de adoctrinamiento cívico, político y religioso en el panhelenismo cultural ⁴, funcionando como elemento unificador (Barba, 2004).

En la **Antigüedad Clásica**, el **arte**, que nace de la necesidad de personificar los grandes poderes de la **naturaleza**, tiene su origen en el **mito**, ofreciendo éste un sentimiento de satisfacción ante la intranquilidad que provoca la incompreensión de la realidad, tomando así un carácter divino. Por lo tanto, vemos que existe un **vínculo histórico entre la persona y el mito**, es decir, la **religión**; un vínculo que, según el compositor alemán, se habría perdido ante el individualismo que traen consigo los nuevos tiempos, el cual pretende recuperar a través de la creación, al igual que los franceses, de una nueva '**religión del arte**' – una '**religión estética**' (Argullo, 2013) –, materializando esta idea en la creación de la 'Obra de arte total' (*Gesamtkunstwerk*) (Pöltner, 2003).

Así, la 'Obra de arte total' de Richard Wagner propone la unión clásica que ocurre en la tragedia griega entre **arte y comunidad** en un todo único concebido como una entidad orgánica (Lütticken, 2004) – la cual tiene lugar en el teatro – sirviéndose de la **síntesis artística** como modelo para conseguir una sociedad unida – ética, es decir, estética – (Pöltner, 2003).

³ Las revoluciones de 1848 – Primavera de los Pueblos o Año de las Revoluciones –, que siguió a la "Revolución de 1820" y a la "Revolución de 1830", pertenece a la tercera oleada revolucionaria contra el Antiguo Régimen absolutista de la primera mitad del siglo XIX, la cual lideraba la batalla contra el absolutismo iniciada por la Revolución Francesa hacía casi un siglo. Richard Wagner, participando de manera activa en estas revoluciones, estaría en busca y captura después de la fallida revolución en Dresde (Alemania), marchándose a Suiza en 1848 (González Barrio, 2013).

Pero ¿Qué significado tiene la 'Obra de arte total' wagneriana en el Modernismo de Koloman Moser?

El ideal estético alemán de Richard Wagner pasa a formar parte del trabajo del artista secesionista vienés **Koloman Moser** (1868–1918) gracias a la influencia del *Gesamtkunstwerk* en el Modernismo. Koloman Moser, uno de los principales componentes de la Secesión de Viena – grupo representante del **Modernismo** en Austria –, al igual que todos los artistas modernistas, tomaría como referencia la noción de 'Obra de arte total' de Richard Wagner, llevándolo a su culminación en el área del **Interiorismo** gracias a la labor de los *Wiener Werkstätte* (Talleres Vieneses) fundados por él y su compañero de batalla el arquitecto checo Josef Hoffmann (1870–1956).

“La vivienda *Jugendstil* (modernista) constituye, a escala reducida, un escenario teatral determinado por las leyes de la dramaturgia”.⁵

(Behrens, circa 1900)

Koloman Moser, el artista más polifacético del modernismo vienés, lleva a culminación el concepto de 'Obra de arte total', primero, en el área del diseño gráfico buscando la totalidad estética en las páginas de la revista de la **Secesión de Viena** *Ver Sacrum*, donde el texto y la imagen formarían un todo único (Witt-Döring (coord.), 2013). Posteriormente, este artista se centrará en la creación del *Gesamtkunstwerk* en el “**arte de espacio**”, buscando una completa renovación de las **Artes Aplicadas** en el entorno de la vivienda,

abarcando así estéticamente la vida entera de las personas (Kallir, 1986).

De este modo, el **espacio arquitectónico** se convierte en la pieza base a partir de la cual tiene lugar la **síntesis artística** del *Gesamtkunstwerk* (Gay y Salmar, 1994), convirtiendo sus **diseños de interior** en un “**teatro de la vida moderna**” en el que también participan la arquitectura y la indumentaria de sus habitantes (Houze, 2002).

En base a esto, podríamos decir que mientras para Wagner la máxima de la arquitectura sería la construcción de teatros en los que poder llevar a cabo el concepto de 'Obra de arte total' (Pöltner, 2003), en el rol de Koloman Moser como diseñador de interior, la construcción de viviendas sería la máxima de esta disciplina, ya que éste sería el lugar donde **las personas pueden vivir su cotidianidad unida al arte**. No obstante, aunque el Modernismo toma como referencia el *Gesamtkunstwerk* de este compositor alemán, los ideales modernistas se alejarían del compromiso social de este concepto, centrándose únicamente en su **dimensión estética**, dando lugar diseños de interior de viviendas guiados por un sólo estilo unitario gracias a la **interrelación de las diferentes disciplinas artísticas** que participan en él.

Los **Talleres Vieneses** donde Koloman Moser lleva a culminación la creación de la 'Obra de arte total' en sus diseños de interior, tomarían como ideal los talleres ingleses *Arts and Crafts* liderados por el artista, diseñador y artesano anticapitalista inglés **William Morris** (1834–1896), quien se convertiría en un importante referente en la creación del *Gesamtkunstwerk* modernista en el espacio de la vivienda. Inspirado en las ideas teóricas de Richard Wagner sobre la teoría del *Gesamtkunstwerk*, William Morris se adelanta al desarrollo del “**arte de espacio**” del Modernismo en su pretensión de **abarcар todos los aspectos de la vida diaria** (Stoodley, 2015).

4 Movimiento político que pretendía aunar en una sólo nación todos los pueblos griegos.

5 Citado por Gabriele Bryant en su conferencia “Peter Behrens y el problema de la obra de arte total en los albores del siglo XX”. Citado en Bryant, G. (2004), “Timely untimeliness: architectural modernism and the idea of the *Gesamtkunstwerk*”, en Hvattum, M. y Hermansen, C. (coord.) *Tracing modernity: manifestations of the modern in architecture and the city*, Reino Unido, Routledge, pp. 156–173.

Por último, sería importante señalar otro antecedente del concepto de 'Obra de arte total' de Richard Wagner, el cual también se encontraría en el área de las **Artes Escénicas**: la obra *Das grosse Welttheater* (El gran teatro del mundo) del escritor español **Pedro Calderón de la Barca** (1600-1681). Calderón de la Barca se adelanta al *Gesamtkunstwerk* de Wagner en el empleo de la música y la pintura como elementos característicos de sus obras teatrales, promoviendo así la **síntesis artística** que implica esta noción de totalidad (Meregalli, 1983). Igualmente, podemos encontrar en esta obra de Calderón la intención de **encerrar la vida entera en un drama**, de la misma manera que Koloman Moser pretende abarcarla a través de una total renovación del lenguaje artístico en la totalidad estética de la vivienda a través de la creación de la 'Obra de arte total'.

La influencia de la obra de Calderón de la Barca en la dramaturgia austriaca y alemana vendría determinada por las relaciones históricas entre el Imperio Español y la Casa de los Habsburgo, razón por la cual fueron traducidas las obras en español del escritor. Sin embargo, serían los **románticos** de finales del siglo XVIII, grupo al cual pertenece Richard Wagner, los verdaderos responsables de su culminación como artista consagrado en el resto de países de lengua germánica. (Tamares González, 1995).

Dibujando otra línea entre el "*Gesamtkunstwerk barroco*" (Johannes Werner, 1982) propuesto por Calderón de la Barca y la **Viena de 1900**, la Viena de Koloman Moser, podríamos decir que sería el poeta vienés **Hugo von Hofmannsthal** (1874-1929), contemporáneo de Koloman Moser -, el principal traductor de la obra del escritor español y uno de los principales responsables de la popularidad del trabajo de Calderón ligado a este concepto en la Viena finisecular.

Hugo von Hofmannsthal, que vive 'los últimos días de la humanidad' ⁶ - teniendo en cuenta que el poeta

vive la "muerte de dios" (según Nietzsche, Dios ya no sería capaz de actuar como guía de moralidad y teología), la caída del Imperio austrohúngaro y los horrores de la Primera Guerra Mundial (Sáenz, 1981) -, fija su mirada en ese "*Gesamtkunstwerk barroco*". Hofmannsthal, formando parte de la sociedad vienesa *fin de siècle* - confusa e inmersa en el encantador "sueño vienés" repleto de bailes, teatros y música -, anhela ese "orden barroco" y siente nostalgia de ese tiempo donde todavía permanecían fuertes las verdades universales que servían de pilares a la sociedad, formando un todo único movido por el mismo pensamiento y las mismas creencias. Así, el poeta crearía su obra en base a la de este escritor español enunciando nuevas verdades que harían que la humanidad sintiera de nuevo la soledad y la estabilidad social perdida. De esta forma, el símbolo poético se une al lenguaje instrumental y, con ello, al público, es decir, **el arte se une a la comunidad a través de la sublimación y la armonía que proporciona la experiencia estética y trascendental del drama barroco**. (Rocha Barco, 1999).

Este **ideal utópico de unidad** tendría su máxima representación en los **festivales de Salzburgo** - en los que participaría Hugo von Hofmannsthal -, los cuales actualmente se han convertido en uno de los festivales musicales y teatrales más importantes del mundo ⁷, donde tiene lugar esa **mística síntesis entre arte, cultura y sociedad** (Silverthorne, 2008) buscada por el principal teórico de este concepto: Richard Wagner.

Tras esta reflexión, podríamos concluir que la figura del '**artista**', en el marco histórico en el que se encuentran estos personajes, se convierte en el principal instrumento de cambio social, es decir, miran a los artistas como los **individuos capaces de promover la sensibilidad que el mundo necesita para su reconstrucción**, buscando una reforma ética a través de una renovación estética.

⁶ *Los últimos días de la humanidad*, libro de Karl Kraus llevado a imprenta en noviembre de 1918 (Lensing, 2005).

⁷ Festivales de Salzburgo: <https://www.salzburg.info/es/salzburg/festival-de-salzburg/festival-de-salzburg>

Por lo tanto, podríamos concluir también que, al igual que el *Gesamtkunstwerk* (el Drama) de Richard Wagner en el teatro, la creación de la 'Obra de arte total' modernista en el área del Interiorismo tendría la misma pretensión de éste de alcanzar una **dimensión espiritual**, en este caso en el espacio de la vivienda, convirtiéndose igualmente el concepto de '**Obra de arte total**' modernista en la "**religión del arte**". Sin embargo, como ya hemos señalado en páginas anteriores, Koloman Moser, como artista secesionista vienés, se alejaría de las connotaciones sociales intrínsecas al discurso de Richard Wagner sobre el *Gesamtkunstwerk* para centrarse en el más puro y **demente esteticismo secesionista** (Fahr-Becker, 2008); en una **idealización (embellecimiento) total de la vida de las personas unida al arte**.

El **ingrediente utópico** es clave para entender el *Gesamtkunstwerk* de Richard Wagner y el porqué de su creación, siempre ligado a esa **necesidad de cambio social**. El escritor francés Jean Cassou (1897-1986) se refería al *Gesamtkunstwerk* como "*una necesidad que dominaba toda la época*" (Bryant, 2004) ⁸. En el caso de Richard Wagner, el *Gesamtkunstwerk* sería un medio necesario para la **salvación de una época carente de alma**, convirtiéndose, en el caso de Koloman Moser, en un ideal únicamente estético en busca de una **mejora de la vida de las personas a través del arte**. Así, tomando el Esteticismo como salida, esta **necesidad de 'Obra de arte total'** vendría determinada por la **decadencia social** que trae consigo la **modernidad**, entendiendo que sea este ideal de totalidad estética y artística el que funcione como salida a esta situación por su capacidad de abarcar la realidad, idealizándola y embelleciéndola, incluyendo el arte en la vida de las personas.

De este modo, de esta necesidad de cambio unida a la creación de la 'Obra de arte total', nace la necesidad de buscar **nuevos símbolos** para esa

nueva 'religión del arte', unos símbolos que toman como referencia épocas pasadas, siendo la **Antigüedad Clásica** el principal punto de mira de este ideal estético.

Si pensáramos en la materialización de este concepto en el arte actual, se podría hablar de la **Instalación Artística** como uno de los medios artísticos más multidisciplinares donde tiene lugar esa síntesis artística unida al público. Durante mi trabajo en **CIRAE** (Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía), pudimos llevar a cabo el proyecto de varias instalaciones artísticas relacionadas con el medio escénico para el **Día Internacional del Teatro**, la **Marioneta**, la **Danza**, el **Circo** y la **Comedia del Arte**.

Utilizando el espacio del centro, se proyectaron varias intervenciones que irían desde la confección de carpas para cubrir el lugar en el día del Circo hasta la fabricación de una escenografía inspirada en el cuento de *Pinocho* que tendría lugar en la entrada a modo de photocall para el día de la Marioneta. Estas intervenciones serían acumulativas, pudiendo ver al final del proceso un espacio repleto de obras artísticas y de diseño, una gran 'Obra de arte total' que tendrían como discurso central las **Artes Escénicas**.

⁸ Citado en Todorov, T., Goldhammer, A. (2007), "Avant-gardes & totalitarianism", *Daedalus*, vol. 136, no. 1, pp. 51-66. Marcella Lista, en su libro *L'ouvre d'art totale à la naissance des avant-gardes (1908-1914)*, también nos habla del concepto de obra de arte total - nacido del Romanticismo - en las vanguardias de principios del siglo XX (Lista, 2006). Además, podemos destacar sus estudios sobre este concepto en relación a los totalitarismos, donde la idea de totalidad oscila entre la utopía de un lenguaje único y absoluto capaz de contenerlo todo, y, por otra parte, la aspiración a una síntesis artística donde todo se une en una forma monumental (Roberts, 2011).

Referencias

Artículo escrito por Claudia Ruiz Montes, doctorada por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla – con Mención Internacional – con la tesis titulada 'Koloman Moser y la Obra de Arte Total: su Diseño en Superficie, Ejemplos Más Representativos de su Trabajo en Interiorismo · Obra Artística Personal'.

Argullol, R. (2013), "La obra total", El País.

Barba, J. (2004), "Breve introducción al estudio de la tragedia griega", *Revista Estudios del Instituto Tecnológico Autónomode México*, no. 68, pp. 19–40.

Bryant, G. (2004), "Timely untimeliness: architectural modernism and the idea of the *Gesamtkunstwerk*", en Hvattum, M. y Hermansen, C. (coord.) *Tracing modernity: manifestations of the modern in architecture and the city*, Reino Unido, Routledge, pp. 156–173.

Del Águila Gómez, J. M. (2005), "Las ideas estéticas de Baudelaire", *A Parte Rei, Revista de Filosofía*, no. 39.

Fahr-Becker, G. (2008), *El Modernismo*, Potsdam, Editorial H.F. Ullmann.

Festivales de Salzburgo

[En línea] Disponible en: <https://www.salzburg.info/es/salzburg/festival-de-salzburg/festival-de-salzburg>
(Consultado 7 Octubre 2021)

Gay, A. y Samar, L. (1994), *El diseño industrial en la historia*, Barcelona, Ediciones TEC.

González Barrio, M. A. (2013), *Prólogo 'Ópera y drama' de Richard Wagner*, Madrid, Editorial Akal.

Houze, R. (2002), "From Wiener Kunst im Hause to the Wiener Werkstätte: Marketing domesticity with fashionable interior design", *Design Issues*, vol. 18, no. 1, pp. 3–23.

Johannes Werner, K. (1982), "The total work of art as a utopia", *Universitas*, vol. 24, no. 2, pp. 101–105.

- Kallir, J.** (1986), *Viennese design and the Wiener Werkstätte*, Nueva York, Editorial G. Braziller.
- Lensing, L. A.** (2005), "Guerra y medios de comunicación: 1914-1918", *Revista de Libros*, no. 103-104.
- Lista, M.** (2006), *L'ouvre d'art totale à la naissance des avant-gardes (1908-1914)*, París, CTHS: Comité de trabajos históricos y científicos.
- Lütticken, S.** (2004), "After the gods", *New Left Review*, no. 30, pp. 83-103.
- Meregalli, F.** (1983), "Consideraciones sobre tres siglos de recepción del teatro calderoniano", en García Lorenzo, L. (coord.) *Calderón. Actas del 'Congreso internacional sobre Calderón y el teatro español del siglo de oro' (vol. I)*, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 103-124.
- Pöltner, G.** (2003), "La idea de Richard Wagner de la obra de arte total. Comentarios sobre el programa de una superación de la religión en el arte", *Thémata, Revista de Filosofía*, no. 30, pp. 171-185.
- Roberts, D.** (2011), *The total work of art in european modernism*, Nueva York, Editorial Signale.
- Rocha Barco, T.** (1999), "El silencio del símbolo poético. Sobre el drama calderoniano 'La Torre', de Hugo von Hofmannsthal", *Anuario de Estudios Filológicos de la Universidad de Extremadura*, vol. 22, pp. 351-358.
- Sáenz, J. M.** (1981), "El austriaco Hugo von Hofmannsthal y la tradición calderoniana", *Centro Virtual Cervantes, Boletín AEPE*, no. 25.
- Silverthorne, D.** (2008), "Alfred Roller, set designer: secession exhibitions and the staging of the viennese Gesamtkunstwerk", *X Conferencia Anual Dorich House. Modern Interior Research Centre*, Universidad de Kingston (Reino Unido).
- Silverthorne, D.** (2014), "Wagner's Gesamtkunstwerk", en Shephard, T. y Leonard, A. (coord.) *Music and visual culture*, Nueva York y Abingdon (Oxford), Routledge, pp. 246-254.
- Stoodley, S. G.** (2015), "Total design", *Arts & Antiques*, vol. 38, no. 2, pp. 48-52.
- Tamames González, G.** (1995), "'Dame Kobold', evolución de un texto: de Calderón de la Barca a Hugo von Hofmannsthal", *Revista de Filología Alemana*, no. 3, pp. 139-152.
- Todorov, T., Goldhammer, A.** (2007), "Avant-gardes & totalitarianism", *Daedalus*, vol. 136, no. 1, pp. 51-66.
- Valdearcos, E.** (2008), "El arte del siglo XVIII: El Romanticismo y el Realismo", *Clío, Revista de Historia*, no. 34.
- Wagner, R.** (2007), *La obra de arte del futuro*, Universidad de Valencia.
- Witt-Dörning, C.** (coord.) (2013), *Koloman Moser: designing modern Vienna 1897-1907*, Múnich, Editorial Prestel, NGV: National Gallery of Victoria.
- Wolf, M. L.** (1951), *Dictionary of the arts*, Nueva York, Philosophical Library.