

T7 - DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

de Richard Wagner

ÓPERAS DE CONFINAMIENTO 2020

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

ÍNDICE

1. La ópera y sus autores: Libreto y Música de Richard Wagner según una narración satírica de Heinrich Heine
2. Contexto histórico: El mito del Holandés Errante
3. Personajes principales
4. Sinopsis argumental
5. Momentos musicales destacables
6. Los grandes intérpretes de esta ópera
7. Valoración de *Der fliegende Holländer*, en si misma y en el conjunto de la obra de Wagner

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

1.- **La ópera y sus autores:** Libreto y Música de Richard Wagner según una narración satírica de Heinrich Heine

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

1.- La ópera y sus autores: Libreto y Música de Richard Wagner según una narración satírica de Heinrich Heine

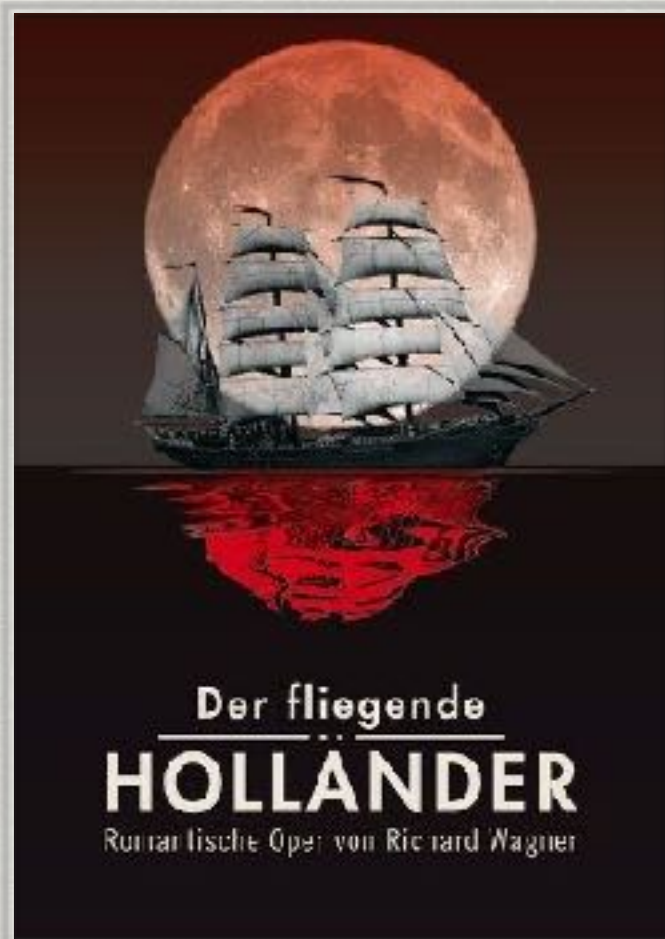
❖ ***Der fliegende Holländer***, *El Holandés volador* o ***El Holandés errante***, es una ***Romantische oper*** en 3 actos (aunque existe una versión en 1 acto) de Richard Wagner. Fue la cuarta ópera que compuso, sobre un libreto también suyo, y resultó ser la más personal hasta ese momento.

❖ Se basa en la leyenda popular del “Holandés errante”, a partir de una narración satírica de **Heinrich Heine** aparecida en su libro, "***Las memorias del Señor de Schnabelewopski***" (1834), y más concretamente en su capítulo 7º, "***Reisebildern aus Nordenay***".

❖ En su libro de Memorias, ***Mein Leben***, **Wagner** cuenta que la inspiración para esta ópera fue consecuencia de un "tormentoso viaje marítimo" que realizó entre Riga y Londres en el verano de 1839, con su mujer **Minna Planer**, su loro y su perro, y una tripulación de 7 hombres, a bordo de un pequeño navío, el Thetis, cuyo capitán aceptó llevarlos a pesar de tener anulados sus pasaportes.

❖ **Les sorprendió una fuerte tempestad a la altura de las costas noruegas** de Tvedestrand y tuvieron que refugiarse en un fiordo, hasta que sopló el viento Sur. El viaje se convirtió en un **penoso y arriesgado periplo de 3 semanas** en el que estuvieron a punto de zozobrar. Los marineros les contaron la leyenda del holandés errante, y oyeron los cantos de los marineros, y el eco de sus voces, en medio de la tempestad.

❖ Lo cierto es que a finales de la temporada 1838-39 **Wagner decidió “escapar” de Riga**, y de sus acreedores, e instalarse en París para estrenar allí su ***Rienzi***, una *grand opéra* que estaba componiendo según el modelo francés. **El viaje resultó un desastre y la estancia en París otro**, no consigue estrenar ***Rienzi*** y se ve obligado a subsistir con encargos musicales menores.

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

1.- La ópera y sus autores: Libreto y Música de Richard Wagner según una narración satírica de Heinrich Heine

Historia de la composición de Der fliegende Holländer

- ❖ A la vista de la situación de estrechez en la que se encuentra, **Wagner** piensa en componer una ópera en 1 acto, que pueda representarse en París junto a un ballet. Y lo que tiene más a mano es el tema del Holandés Errante:
 - En **mayo de 1840 Wagner escribió el primer esbozo, en prosa**, a partir del relato de Heine, sobre la premisa de un Capitán maldito y condenado a vagar por el océano, que sólo puede redimirse por el amor de una mujer.
 - A finales de mayo de 1841, un año después, ya tenía terminado el libreto de una ópera, a la que llamó **Das Geisterschiff** (*El buque fantasma*). Y la música, que había comenzado en julio de 1840, había avanzado bastante. Ya tenía terminadas lo que luego serán "*La balada de Senta*", "*La canción de los marineros noruegos*" y la canción fantasmal de la tripulación del Holandés.
 - Se daba la circunstancia de que en 1841 se iba a estrenar en París "**Der Freischütz**" de **Carl von Weber**. Wagner piensa que va a ser un éxito y que él debe aprovechar para estrenar su Holandés. Pero la obra de **Weber** se estrena con una acogida muy fría y **Wagner** ve frustrado su plan.
 - En julio de 1841, Wagner se ve forzado, por sus penurias económicas, a vender el argumento y el título de su obra, por un precio mínimo, 500 francos, al Director de la **Opéra de Paris**, **Paul Foucher**, que no quiere la música ya compuesta, por considerarla sin valor. Con el libreto de Wagner y con el título de "**Le Vaisseau Fantôme**", **Pierre-Louis Diestch** compondrá y estrenará una ópera que inmediatamente caerá en el olvido.
 - Pero **Wagner** continua componiendo y completa la ópera al final del verano de 1841, estando orquestada para noviembre, en la forma convencional de 3 actos, siendo la obertura lo último que compone
 - Dado que había vendido el título y el argumento, **hace unos cambios de última hora** y la ambientación, que inicialmente era en Escocia, pasa a Noruega, cambiando el nombre a algunos de los personajes, así como el nombre de la ópera, que pasa a ser **Der fliegende Holländer**.
- * Viene a continuación **la peripecia de conseguir estrenarla**. Descartado París, parece que pueda ser Berlín el lugar indicado. Y allí se va Wagner con sus partituras y da alguna audición que parece prometedora. Pero no lo consigue y será Dresde finalmente, el lugar del estreno, donde ya había tenido un éxito con **Rienzi**, unos pocos meses antes. La estrena el **2 de enero de 1843 en el Königlich Sächsisches Hoftheater**.

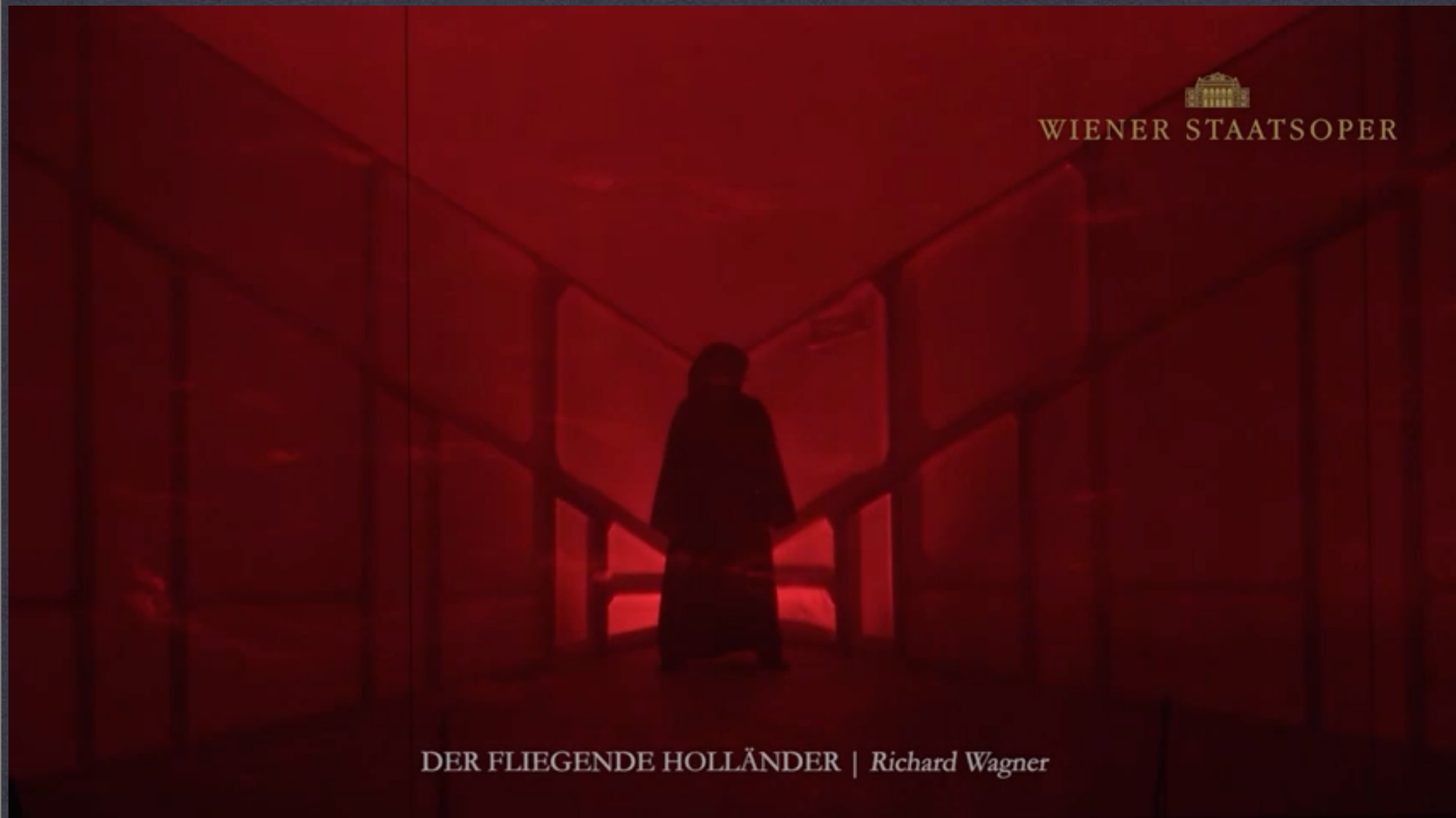
Der fliegende Holländer de Richard Wagner

1.- La ópera y sus autores: Libreto y Música de Richard Wagner según una narración satírica de Heinrich Heine

Historia de la composición de Der fliegende Holländer

- Viene a continuación **la peripecia de conseguir estrenarla**. Descartado París, parece que pueda ser Berlín el lugar indicado. Y allí se va Wagner con sus partituras y da alguna audición que parece prometedora. Pero no lo consigue y será Dresde finalmente, el lugar del estreno, donde ya había tenido un éxito con **Rienzi**, unos pocos meses antes. La estrena el **2 de enero de 1843 en el Königlich Sächsisches Hoftheater**.

*Trailer / **Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner

MICHAEL VOLLE, RICARDA MERBETH / WIENER STAATSOPER / DIRIGEN PETER SCHNEIDER Y CHRISTINE MIELITZ. 2015

TEMA 2

DIE FEEN

1.- RICHARD WAGNER,
MEIN LEBEN (I):
EN BUSCA DE UNA
VOCACIÓN (1813-33)

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

TEMA 2

1.- Richard Wagner, Mein Leben (I): En busca de una vocación (1813-33)

- “*Me llamo Wilhelm Richard Wagner, y nací en Leipzig el 22 de mayo de 1813. Mi padre, del registro de la policía, murió 6 meses después de mi nacimiento*”. Con estas dos frases comienza el libro **Mein Leben** (1813-1842) en el que el compositor narra los 29 primeros años de su vida y sus primeras aproximaciones al mundo de la Música.
 - Su madre, **Johanna Rosina Patz**, procedía de Weidenfeld y era hija de unos panaderos. Su padre, **Karl Friedrich Wagner**, era un funcionario que trabajaba en la Policía y que murió a consecuencia de la epidemia de fiebres tifoideas que se declaró en Leipzig después de la Batalla de las Naciones.
 - La **procedencia sajona de la familia Wagner** está documentada desde el siglo XVII y en ella abundan los funcionarios públicos y los maestros de escuela. El abuelo paterno fue recaudador de impuestos y pertenecía a la baja burguesía, pero se preocupó de dar a sus hijos una educación de calidad. El mayor, Friedrich, estudió Jurisprudencia y el menor, Adolf, Teología.
- Richard **fue el 7º y último de los hijos de Karl y Johanna**. El bautizo del recién nacido Richard se realizó en la **Thomaskirche**, la iglesia luterana donde Johann Sebastian Bach ejerció, durante 27 años, como *Kantor*.
 - La madre había gozado, de niña, de la protección del príncipe Constantino de Sajonia-Weimar, que sufragó sus estudios en uno de los mejores colegios de Leipzig (se ha llegado a especular que ella fuese hija ilegítima del príncipe). Fue una mujer sumamente religiosa, con gran sentido común y un desarrollado sentido del humor, aunque no exteriorizaba casi nunca el afecto por sus hijos.
 - El padre era un hombre afable, con un gran círculo de amigos y enorme interés por el teatro de aficionados. Así conoció y se hizo inseparable del joven **Ludwig Geyer**, que era actor, pintor y poeta, y que esporádicamente cantaba ópera y escribía comedias, de las que al menos una tuvo éxito y fue ensalzada por el mismo Goethe. Con mucha frecuencia iba a casa de los Wagner, donde era muy apreciado.
- A los 9 meses de la muerte de Karl, **Johanna se casó con Ludwig Geyer** y se fueron todos a vivir a Dresde, donde Ludwig estaba contratado como actor en el teatro de la corte. Siempre se ha especulado, sin pruebas, sobre la posibilidad de que Geyer fuese el padre de Richard. También, sin ningún fundamento sólido que lo demuestre, que Geyer fuese judío.

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

TEMA 2

1.- Richard Wagner, Mein Leben (I): En busca de una vocación (1813-33)

- “Me
naci
su v

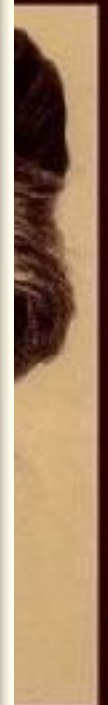
- Ric
Tha

- A lo
esta
fues

*después de mi
ros años de*

ner
en

GABE

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

TEMA 2

1.- Richard Wagner, Mein Leben (I): En busca de una vocación (1813-33) - Continuación

- **Geyer intentó enseñarle a pintar** al jovencito Richard, para que tuviese un oficio lucrativo, pero enseguida se puso de manifiesto la **escasa habilidad del niño con las artes plásticas**.
 - Sin embargo, **le gustaba mucho el teatro**. Geyer lo llevaba a algunos ensayos y, siendo muy pequeño, actuó de angelito en una obra, y representó un pequeño papel infantil en otra obra (*Menschenha*).
- A los siete años **empezó a estudiar piano, en casa de un Pastor en Possendorf**, un pueblecito cercano a Dresde. En junio de 1821, cuando el pequeño Richard acababa de cumplir 8 años, se estrenó en Dresde ***Der Freischütz*** de **Carl Maria von Weber**, por entonces director artístico de la Ópera Alemana de Dresde. Weber visitaba la casa de los Geyer, porque era amigo de Ludwig, y **despertaba la admiración del pequeño**.
 - En septiembre de ese año de 1821 **Geyer cayó enfermo gravemente** y Richard vino, andando, de Possendorf a Dresde para estar con su padrastro en sus últimos momentos. Para él tocó al piano un par de piezas, y oyó decir a su madre “¿Tendrá quizá disposición para la música?” **Geyer murió y Richard Wagner quedó huérfano por segunda vez**, con sólo 8 años.
- Era un **niño de poca salud**, de aspecto pálido, contextura delgada y de baja estatura. Padecía erisipela, dolencia que arrastró toda su vida. **Sin embargo, era un chico lleno de vitalidad**.
- A los 9 años, en 1822, ingresó en la ***Kreuzschule*** de Dresde para continuar sus estudios. En esa época “**no pensaba para nada en música**”, aunque seguía las clases de piano de sus hermanas. A los 11 años ganó un concurso de poesía que se convocó en la escuela y, como consecuencia, **estaba decidido a ser poeta**. Es más inició la composición de un “*gran drama, que venía a ser una mezcla de Hamlet y el Rey Lear. El plan era sumamente grandioso: en el curso de la acción morían los 42 personajes, ... pero ... tuve que hacer reaparecer a la mayoría, bajo forma de fantasmas, porque de otro modo no quedaba ya nadie en los últimos actos.*”
- **En 1827 se trasladó a Leipzig** y tuvo que dejar la *Kreuzschule* de Dresde. Allí ingresará en la ***Nikolaischule*** y tomará, en secreto, **clases de Armonía con Christian Gottlieb Müller**, de la Orquesta de Leipzig. Sin embargo, en esa época **lo que le tenía subyugado era la lectura de los Cuentos fantásticos de E.T.A. Hoffman**.

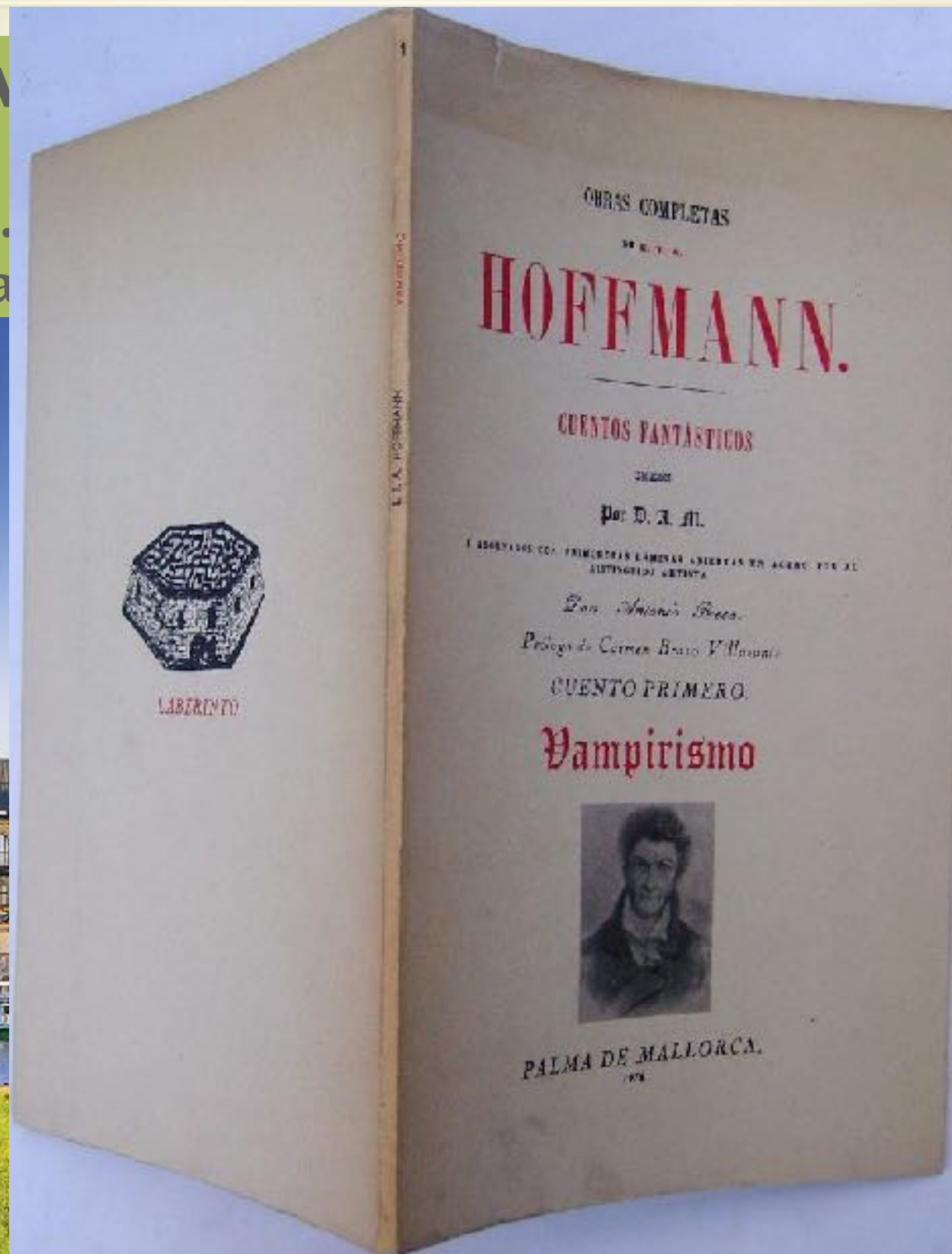
WAGNER

1.
En busca

pretes

):
inuación

-
-
-
-
-
-

puso de
angelito
esde. En
Maria
que era
ndorf a
la madre
ez, con
arrastró
a para
que se
n drama,
pero ...
nará, en
lo que

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

TEMA 2

1.- Richard Wagner, Mein Leben (I): En busca de una vocación (1813-33)

AÑO	EDAD	ACONTECIMIENTOS
1828	15	- Wagner <u>ingresa en la Nicolaischule de Leipzig</u>, donde le colocan un grado por debajo de su edad. - Comienza a tomar lecciones de armonía con C.G. Müller
1829	16	- Wagner estudia con el Kantor de la Tomaskirche de Leipzig, Theodor Weinlig. - Compone 2 Sonatas para piano, un Aria y un Cuarteto de cuerda.
1830	17	<u>Abandona la Nicolaischule y se inscribe en la Tomasschule.</u> - Estudia violín y copia la 9ª Sinfonía para transcribirla al piano. - El 25/12 se interpreta su Obertura del golpe de timbal, en Leipzig.
1831	18	- Wagner <u>se inscribe en la Universidad de Leipzig</u>, no termina el curso. - Compone Sieben Kompositionen zu Goethes "Faust", una Obertura en Re menor, una Fantasia en Fa menor y 2 Sonatas para piano.
1832	19	- Wagner conoce y traba amistad con Henry Lauben. - Se interpreta, en el Conservatorio de Praga, su Sinfonía en Do mayor. - Comienza a trabajar en la ópera Die Hochzeit.
1833	20	- Wagner ocupa el cargo de director del Coro en Würzburgo. - Abandona la composición de <i>Die Hochzeit</i> y comienza a trabajar en la música de Die Feen.

TEMA 5

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

1.- RICHARD WAGNER,
MEIN LEBEN (II):
PRIMEROS ÉXITOS
(1834-43)

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

TEMA 5

1.- Richard Wagner, Mein Leben (II): Primeros éxitos (1834-38)

AÑO	EDAD	ACONTECIMIENTOS
1834	21	- Wagner conoce a Mina Planner y se enamora de ella. - Es nombrado <u>Director de música de Magdeburgo.</u> - Publica su primer artículo, <i>Ópera alemana</i>, en el periódico de <i>Laube</i>.
1835	22	- Compone la Obertura y la música incidental para la obra de teatro <i>Columbus</i>, de su amigo Theodor Apel. - Comienza a tomar notas para su futura Autobiografía (Mein Leben)
1836	23	- En marzo se estrena <i>Das Liebesverbot</i>, dirigida por él mismo. - Termina la obertura <i>Polonia</i>. Siguiendo a Minna va a Königsberg. - El 24 de noviembre contrae matrimonio con Minna en Königsberg.
1837	24	- Trabaja como <u>Director musical en Königsberg. Después en Riga.</u> - Lee <i>Rienzi</i> de Bulwer-Lyton y comienza a bosquejar una ópera. Nace Cosima Listz el 25 de diciembre en Bellagio, Italia.
1838	25	- Termina el libreto de <i>Rienzi</i> e inicia la escritura de un <i>singspiel</i>, <i>Mannerlist grösser als Frauenlist</i>, que nunca terminará. <u>En Riga dirige conciertos y óperas de Mozart, Beethoven, Weber, etc.</u>

WAGNER: Su vida, su obra y sus intérpretes

TEMA 5

1.- Richard Wagner, Mein Leben (II): Primeros éxitos (1839-43)

AÑO	EDAD	ACONTECIMIENTOS
1839	26	• Viaja de Riga a Londres, en una tormentosa travesía que le inspira <i>Der fliegende Holländer</i>. En septiembre llega a París. Se reúne con Meyerbeer. • Asiste al <i>Roméo et Juliette</i> de Berlioz. Bosqueja la Sinfonía Faust
1840	27	• Escribe la obertura Faust. Termina la composición de Rienzi. • Comienza el libreto de <i>Der fliegende Holländer</i>, y hace un Boceto. • Escribe <i>De la música alemana</i>, primer artículo para <i>Gazette musicale</i>.
1841	28	• En mayo se muda a vivir a Meudon y termina Der fliegende Hollander. • Trabaja como arreglador de la ópera <i>La reina de Chipre</i>, de Halévy. • Entabla amistad con Berlioz y Liszt. Éste será un amigo para siempre.
1842	29	• En abril, Minna y Richard parten para Dresde. Escribe, en prosa, dos proyectos del libreto de <i>Der Venusberg</i>, la futura <i>Tannhäuser</i>. • Se representa, triunfalmente, Rienzi, en la Ópera de Dresde.
1843	30	• En enero se estrena, en Dresde, Der fliegende Holländer. • Obtiene el cargo de Kapellmeister de la Corte Real de Sajonia. • Escribe y estrena Das Liebesmahl des Apostel, escena bíblica.

*Overtüre / **Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner
BERLINER PHILHARMONIKER / DIRIGE HERBERT VON KARAJAN. 1974

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

2.- **Contexto histórico:** El mito del Holandés Errante

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

2.- Contexto histórico: El mito del Holandés Errante

- ❖ El *Holandés errante* o el *Holandés volador* (en holandés, *De Vliegende Hollander*; en alemán, *Der fliegende Holländer*, y en inglés, *The flying Dutchman*) es una leyenda europea bastante extendida, sobre **un barco fantasma, o bien sobre su capitán**, que están **condenados a vagar por los océanos** del mundo, no pudiendo volver a puerto. Se le ve en la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal.
- ❖ Esta leyenda **tiene varias versiones**, que coinciden en lo esencial, pero que varían en algunos detalles. Así, por ejemplo, hay casos en que se dice que el capitán del barco no es otro que el mítico **Davy Jones**, mientras que la mayoría hablan de un capitán holandés, **Willem van der Decken**, pero algunas fuentes holandesas le llaman capitán **Falkenberg**, Washington Irving lo llama **Ramhout van Dam** y Frederick Marryat, en cambio, lo llama **Capitan van der Decken**. Algunos llaman Holandés errante al capitán y otros al propio barco.

Origen de la Leyenda

- ❖ Aunque existen diferentes versiones de la Leyenda, posiblemente la más “canónica” es la que habla de un **capitán holandés, Willem van der Decken, que hizo un pacto con el diablo** para poder surcar siempre los mares sin importar los retos naturales que pusiera Dios en sus travesías. Pero **Dios lo castigó a navegar eternamente**, sin rumbo y sin poder tocar tierra.
- ❖ Según algunas fuentes, el capitán holandés **Barent, o Bernard, Fokke**, que existió realmente a mediados del siglo XVII, sirvió de inspiración para la Leyenda. Parece ser que este capitán fue **famoso por la velocidad de crucero que alcanzaba en sus viajes** entre Holanda y Java (parece que conseguía hacer el viaje Amsterdam-Batavia en menos de 5 meses, cuando los demás tardaban casi ocho). En los ambientes marítimos se decía **que había firmado un pacto con el diablo**. Esa velocidad le daba el nombre de Holandés volador, pues diríase que su barco volaba sobre el mar.
- ❖ Otros dicen que **este capitán juró, en medio de una gran tormenta en las inmediaciones del Cabo de Buena Esperanza**, que no cejaría hasta doblar el cabo, aunque eso le costase llegar al Juicio Final, **retando a Dios y siendo castigado por ello a navegar eternamente**.
- ❖ En cambio, otras fuentes hablan de un **crimen horrendo** cometido a bordo del barco, o, incluso, de una **grave epidemia** que infectó a la tripulación, por lo que no se le permitió nunca desembarcar en puerto alguno, pereciendo todos y navegando el buque sin gobierno, y lleno de cadáveres.

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

2.- Contexto histórico: La leyenda del Holandés Errante en la Literatura, la Música y el Cine

❖ Existen **diversas fuentes literarias, musicales y cinematográficas de esta Leyenda**. Citamos algunas de las principales:

- El cuento corto del escritor norteamericano **Washington Irving**, *The Stormship*, publicado en su libro *Bracebridge Hall* (1822).
- Obra de teatro *The Flying Dutchman* (1826) del dramaturgo inglés **Edward Fitzball**.
- El libro de narraciones de **Heinrich Heine**, *Aus den Memorien des Herren Schnabelewopski*, Kapitel VII (1834)
- La Novela *The Phantom Ship* (1837) de **Frederick Marryat**.
- La ópera de **Wagner**, *Der fliegende Holländer* (1843).
- De las diversas películas que tratan este asunto, citamos sólo una de las mejores, *Pandora and the Flying Dutchman* (1951) de **Albert Lewin**, con Ava Gardner y James Mason en los papeles estelares

* Se da la circunstancia de que en la obra de teatro de **Fitzball**, al capitán holandés se le permite bajar a tierra cada varios cientos de años para tratar de hallar una mujer con la que compartir la maldición. En **Heine** y en **Wagner**, esto es cada siete años, y ambos establecen la posibilidad de la redención por el amor fiel de una mujer.

* **Heinrich Heine** (Düsseldorf, 1797 - París, 1856) fue un **escritor satírico, ensayista y poeta alemán**, que interesó mucho a los músicos, que compusieron sobre poemas suyos. Se le considera el **último poeta del Romanticismo y su liquidador**. Descontento del ambiente de la Restauración, y partidario del socialismo utópico, se exilió a París donde morirá.

Overtüre / ***Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner Acto 1º

KARITA MATTILA, ERIC CUTLER, ALFRED WALKER / DIRIGEN JAMES LEVINE Y JÜRGEN FLIMM / MET NEW YORK. 2000

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

2.- Contexto histórico: Comparación entre la versión de Heinrich Heine y la de Wagner

❖ Analizamos las similitudes y diferencias entre la versión de **Heine**, y la del borrador en prosa de **Wagner**, de 1840, que malvendería a la Ópera de París. Podemos decir que **las similitudes son muchas**, al extremo de que podemos decir que **Wagner “copió” bastante a Heine**.

Similitudes:

- La acción **transcurre en la costa escocesa** (Wagner lo cambiaría, posteriormente a haber malvendido su libreto, a la costa noruega).
- El Holandés **puede desembarcar cada 7 años** en búsqueda de una mujer que le sea fiel.
- Un mercader escocés **ofrece su hija al Holandés a cambio de dinero y diamantes**.
- **La hija está obsesionada** con la leyenda de *El Holandés errante* y pasa mucho tiempo delante de un cuadro que lo representa.
- Ambas obras **culminan con la redención del capitán maldito** tras haber hallado la fidelidad de una mujer que lo ama tanto que se tira al mar detrás de él.

Diferencias:

- Hay una fundamental, **la introducción por Wagner del personaje de Erik**, lo que provoca un cambio importante en la motivación del desenlace.
- Así, **Heine acaba la historia, en su tono irónico**, con unas pocas frases: *“Desde lo alto del acantilado, la esposa del Holandés errante, la señora Holandés errante, se retuerce las manos con desesperación, mientras que en el mar se puede ver a su desdichado marido en la cubierta de su condenado barco. Él la ama e intenta abandonarla para no convertirse en su perdición; él le confiesa su horrible destino y la terrible maldición que pesa sobre él”*
- En cambio, en la versión de **Wagner**, la repentina marcha del Holandés y el consiguiente sacrificio de Senta están motivados por la aparición de Erik, *“un pobre chico, pero de buen carácter”* que está apasionadamente enamorado de Senta.
- Con este personaje, el único que no es marinero, Wagner introduce otro motivo en la leyenda: **no es por amor, sino por desilusión y celos, por lo que el Holandés abandona a Senta**, cuya *“muerte por amor” (libestod)* la absuelve de todas las dudas, infundadas, sobre su fidelidad.

2.

❖ Analizamos las s
París. Podemos c

Similitudes:

- La acción t
- El Holandés
- Un mercad
- **La hija est**
- Ambas obr
mar detrás

Diferencias:

- Hay una fundam
desenlace.
- Así, **Heine** acab
errante, se retuerce
abandonarla para
- En cambio, en la
Erik, “*un pobre ch*
- Con este person
por lo que el Holandés abandona a Senta, cuya “*muerte por amor*” (*libestod*) la absuelve de todas las dudas, infundadas, sobre su fidelidad.

le

ería a la Ópera de
ine.

a noruega).

senta.

anto que se tira al

la motivación del

, la señora Holandés
Él la ama e intenta

or la aparición de

silusión y celos,
la absuelve de todas las dudas, infundadas, sobre su fidelidad.

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

3.- Personajes principales

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

3.- Personajes principales

- ❖ **DER HOLLÄNDER (El holandés):** Capitán de barco, condenado a navegar eternamente, a no ser que encuentre una mujer que se enamore fielmente de él. Papel para **bajo-barítono o bajo con tesitura alta**, que requiere una gran fortaleza y resistencia vocal.
- ❖ **SENTA:** Hija de Daland, capitán de barco noruego. Conoce la leyenda del Holandés errante y se siente predestinada para salvarlo, aunque está prometida con Erik. Papel para **soprano dramática**, de voz poderosa, necesaria para enfrentarse a una orquesta muy sonora.
- ❖ **DALAND:** Capitán de barco y padre de Senta. Hombre muy materialista, ve en el Holandés un futuro yerno rico y juicioso. Papel para **bajo** con algunas exigencias vocales.
- ❖ **ERIK:** Cazador, enamorado y prometido de Senta, un hombre bueno y sensato, que será despreciado por Senta y verá frustrado su amor. Papel para **tenor**, con cierta fuerza.
- ❖ **MARY:** Antigua nodriza de Senta. Papel secundario para **mezzo-soprano**.
- ❖ **UN TIMONEL:** Papel menor para tenor lírico, tiene una bonita aria y poco más. Papel para **tenor lírico**.

Mit Gewitter und Sturm / ***Der fliegende Holländer*** Richard Wagner Acto 1º
MATTI SALMINEM, GRAHAM CLARK / DIRIGEN WOLDEMAR NELSSON Y HARRY KUPFER / BAYREUTHER FESTSPIELE. 1985

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

4.- Sinopsis argumental

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

4.- Sinopsis argumental (I)

ACTO 1º: Transcurre en la costa noruega, a mediados del siglo XVII

- * Después de una impresionante **Obertura**, que es un resumen de la obra, conteniendo los motivos principales de la misma, comienza la **Escena 1ª o de los Marineros Noruegos**. El barco de **Daland** ha tenido que refugiarse en el fiordo, en la bahía de Sandwike, y los marineros están lamentando no poder llegar a su base, a sólo 7 millas, hasta que sople el viento Sur. De esa escena es destacable la canción del Timonel: **“Mit Gewitter und Sturm” (Con tempestades y tormentas)**.
- * El timonel se queda dormido y entonces arriba el barco del **Holandés**, con su característico resplandor rojo. Es la **Escena 2ª**. La orquesta describe muy bien esa llegada e introduce el aire misterioso y diabólico del personaje. Salta a tierra y entona su Monólogo (no debemos llamarlo aria) del destino: **“Der Frist ist um ... Ha, stolzer Ozean!”** (Ha llegado la hora ... Ah, orgulloso océano!). Por cierto que Wagner describe la vestimenta del Holandés así:

“Der Holländer kommt an das Land, er trägt schwarze spanische Tracht.”

“El Holandés salta a tierra, viste traje negro español.”

- * Por último, tenemos la **Escena 3ª**, de **Daland** y el **Holandés**. Comienza cantando el Holandés **“Mein Schiff ist fest”** (Mi barco es sólido). Después de enseñarle alguno de sus tesoros, el **Holandés** ofrece un cofre de regalo a **Daland** si lo alberga en su casa y, al enterarse de que tiene una hija, le pide su mano. **Daland** está encantado de haber encontrado un futuro yerno tan rico y tan sensato. Dice **Daland**:

“Ha, wonach alle Vater trachten / ein reicher Eidam, er ist mein! / Ja, den Mann mit Gut / und hohem Sinn / geb’ froh ich Haus und Tochter hin!”

“Si, es mio lo que buscan / todos los padres, un yerno rico. / ¡ Sí, feliz doy hogar e hija / a hombre tan rico y juicioso!”

ACTO 1º: Tr

- * Después de la tormenta comienza a llover y de Sandwiche se escucha la voz. De esa escena se escucha la voz de la misma, en la bahía de viento Sur. (as).
- * El timonel de la **2ª**. La orquesta entona su ... Ah, org

“Der Holländer

“El Holandés

- * Por último el barco es salvado y alberga en su futuro yerr

“Ha, wonach ich Haus un

“Si, es mio lo

e la misma,
en la bahía
viento Sur.
(as).

s la **Escena**
a a tierra y
ado la hora

st fest” (Mi
aland si lo
contrado un

/ geb’ froh

o!”

Der Frist is um / ***Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner Acto 1º

BRYN TERFEL / OPERNHAUS ZÜRICH / DIRIGEN ALAIN ALTINOGLU Y ANDREA HOMOKI / ZÜRICH. 2013

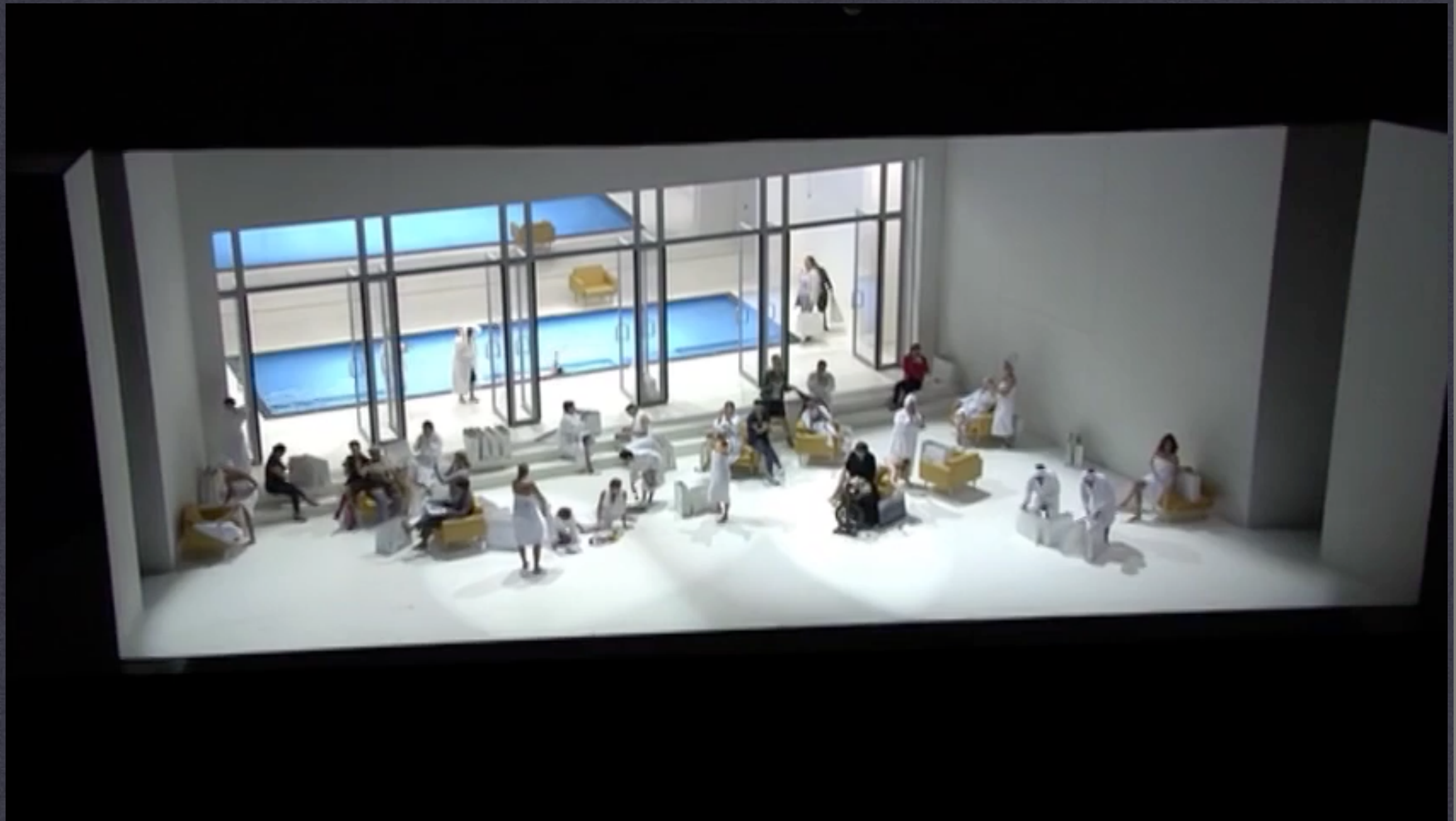
Der fliegende Holländer de Richard Wagner

4.- Sinopsis argumental (II)

ACTO 2º: En casa de Daland

- * Comienza el Acto con la **Escena 1ª**, el llamado **Coro de las hilanderas: “Summ’ und brumm’, du gutes Rädchen”** (Zumba y suena, buena rueda). Mientras tanto, **Senta**, la hija de **Dalan**, está sumida en la contemplación del cuadro que representa al **Holandés**. **Senta**, que es objeto de la burla de las otras chicas, por estar siempre soñando con “el hombre pálido”, intenta que **Mary** les cante la **Balada del Holandés**, y al negarse ésta, será ella misma quien la cante.
 - * **Senta**, presa de gran excitación y en estado de ensoñación, contará la historia, cantando **Johohoe! ... Doch kann dem bleichem Manne** (¡Yohohoe! ¡Pero el hombre pálido puede alcanzar aún la salvación ...). Balada formada por dos estrofas con estribillo, con intervención del *Coro de doncellas*, al final de cada una de las estrofas, mientras se produce un incremento de la excitación, llegando al final **Senta** a un estado próximo al de “trance”. Las muchachas se aprestan a recibir a los marineros del barco de Daland, que entra en el puerto.
- * La **Escena 2ª** corresponde al dúo entre **Senta** y **Erik**, su novio cazador. Dúo interesante y desigual, entre un rendido enamorado y una novia esquiva, en plena exaltación después de la Balada. **Erik** siente celos del **Holandés** y está preocupado por **Senta**. Para colmo, **Erik** le cuenta a **Senta** un sueño premonitorio que ha tenido y ella lo va corroborando, lo que hace exclamar a Erik: “**Sie ist dahin! / Mein Traum sprach wahr!**” (¡Está perdida! / ¡Mi sueño decía la verdad!)
- * La **Escena 3ª**, y última de este Acto, corresponde al encuentro de **Senta** con el **Holandés** que llega acompañando a Daland. **Senta** se queda deslumbrada y ni tan siquiera ve a su padre. Éste le pide un beso y la exhorta a que dé la bienvenida al extranjero. Es el aria (y ésta sí que es un aria, al estilo de las de ópera ligera del periodo Biedermeier) “**Mögst du, mein Kind, / den fremdem Mann / willkommen heissen**” (Debes tú, hija mía, dar la bienvenida al extranjero).
 - * Pero **Senta** está totalmente extasiada en la contemplación del **Holandés**, por lo que su padre decide dejarlos solos. Tiene lugar el **Primer Dúo Holandés-Senta, Wie aus der ferne längst Er steth vor mir** (Desde la lejanía de otros tiempos Él ante mí se halla). Se trata de un “flechazo”, un amor a primera vista, que ya fue anunciado en la culminación de la balada y en el sueño de **Erik**. La escena, con un movimiento lento y contemplativo, tiene el carácter de un acuerdo preexistente hace tiempo. Y entonces surge el juramento de fidelidad de **Senta** y la exaltación del **Holandés**, que se ve salvado.

Der fliegende Holländer de Richard Wagner Acto 2º 1ª Escena

CATHERINE NEGLESTAD Y MARINA PRUDENSKAJA / DE NEDERLANDSE OPERA / DIRIGEN HAENCHEN Y KUŠEJ / AMSTERDAM. 2010

Wie aus der Ferne / **Der fliegende Holländer** de Richard Wagner Acto 2º
DIETRICH FISCHER-DIESKAU Y MARIANNE SCHECH / STAATSKAPELLE BERLIN / DIRIGE FRANK KONWITSCHNY. 1960

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

4.- Sinopsis argumental (III)

ACTO 3º: Ensenada rocosa en las proximidades de la casa de Daland. (El foro lo ocupan los barcos atracados de Daland y del Holandés, muy cerca uno del otro. Es una noche clara y reina la calma en la ensenada).

- * La **Escena 1ª** se desarrolla en un ambiente festivo. Las chicas llevan comida y bebida a los marineros de **Daland**. Cantan, bailan y ríen todos. En un momento se deciden a invitar a sus vecinos, cuyo barco está en un silencio sepulcral y cubierto de tinieblas. De pronto se produce un fuerte viento y los marineros del **Holandés**, mas parecidos a espíritus que a marineros, van apareciendo en cubierta mientras arrecia su canto, que atemoriza a las chicas y a los marineros noruegos, que se retiran.
 - * Resulta muy interesante el contraste entre el coro de noruegos (convencional) y el de holandeses, en definitiva otra prueba más de la estructuración de la ópera en dos mundos: el de los seres humanos normales y el de los “sobrenaturales”, para los que el tiempo no existe.
- * La **Escena 2ª** ocurre en la misma Ensenada. **Senta**, muy excitada sale de la casa. La sigue **Erik**, también muy preocupado. Se produce un dúo muy tenso en el que **Senta**, que se siente impelida por un “elevado deber” le dice a **Erik** que “*no puedo seguir viéndote ni puedo pensar en tí*”. **Erik** se lamenta y canta una Cavatina: “*Willst jenes Tags dich nicht / mehr entsinnen, / als du dir mich / riefest in das Tal?*” (¿Ya no quieres acordarte / de aquel día / en que me llamaste / a tu lado en el valle?). Erik está desolado y canta serenamente, en vivo contraste con el inicio del dúo y, sobre todo, con lo que va a seguir.
 - * El **Holandés**, que ha escuchado a **Senta y Erik**, pero no ha llegado a entender bien sus palabras, cree que **Senta** no le es fiel, se ve perdido y decide hacerse a la mar, tocando su silbato para que los marineros desplieguen las velas. Previamente le explica a **Senta**, y a todos, quién es él y cuál es su maldición. **Senta** se lanza a la mar, diciendo que será fiel hasta la muerte.

El Final de la Versión de 1843 versus la Versión de 1860 (París)

- * En el **Final**, en la Versión de 1843, **Senta** se lanza al mar, proclamando su fidelidad hasta la muerte y el barco del **Holandés** se hunde para siempre, y no hay más. En cambio, en la Versión de 1860, también desaparece el barco pero se vuelve a ver a la pareja, **Senta** y un **Holandés** “transfigurado”, ascendiendo desde el mar abrazados, mientras **Senta** con la mano señala al cielo.

Klaus Florian Vogt
"Willst jenes Tag's du nicht"
Die fliegende Holländer
Richard Wagner

*Willst jenes Tag's du nitch/***Der fliegende Holländer** Richard Wagner Acto 3º

KLAUS FLORIAN VOGT / BAMBERGER SYMPHONIKER - BAYERISCHE STAATSPHILHARMONIE / DIRIGE JONATHAN NOTT. 2012

Finale: Verloren! / ***Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner Acto 3º

MICHAEL VOLLE, AJ GLUECKERT, AMBER WAGNER / MET OPERA / DIRIGEN YANNICK NÉZET-SEGUIN Y AUGUST EVERDING / NEW YORK. 2017

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

5.- Momentos musicales destacables

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

5.- Momentos musicales destacables

Overtüre

ACTO I:

- ❖ Aria “*Mit Gewitter und Sturm*” (Timonel)
- ❖ Monólogo “*Der Frist ist um ... Ha, stolzer Ozean!*” (Holländer)
- ❖ Dúo “*Mein Schiff ist fest ...*” (Holländer, Daland)

ACTO II:

- ❖ Coro “*Summ’ und brumm’, du gutes Rädchen*” (Coro de hilanderas)
- ❖ Balada “*Abscheulicher*” (Senta)
- ❖ Dúo y Aria “*Sie ist dahin! / Mein Traum sprach wahr!*” (Erik y Senta)
- ❖ Aria “*Mögst du, mein Kind, / den fremdem Mann / willkommen heissen*” (Daland)
- ❖ Dúo “*Wie aus der ferne längst Er steth vor mir*” (Holländer y Senta)

ACTO III:

- ❖ Coro de Marinos “*Steuer, lass die Wacht*” (Noruegos y Holandeses)
- ❖ Cavatina “*Willst jenes Tags du nicht*” (Erik)
- ❖ Final “*Erfahre das Geschick*” (Holländer, Senta)

Bayreuther Festspiele 1985

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera (I)

Der Holländer

- * En lo que sigue nos vamos a referir sólo a los papeles del **Holandés** y al de **Senta**, porque son los dos personajes principales de la obra y a los que **Wagner** dio un tratamiento especial. Podemos decir que son los primeros ejemplos de personajes del **Drama del Porvenir**, que **Wagner** propugnaba en sus estudios teóricos sobre ópera, más tarde recogidos en su libro "**Oper und Drama**" (1851).
- * El personaje de **Der Holländer** está muy bien descrito musical y dramáticamente. Es curioso que **no tenga siquiera nombre, sólo nacionalidad**, pero al ser un personaje de leyenda, y de una leyenda conocida, su credibilidad está garantizada. Vocalmente, es un **bajo-barítono o bajo con tesitura alta**. El primer Holländer, en 1843 en Dresde, fue **Johann Michael Wächter**, amigo de Wagner pero que no le gustó demasiado y que, según Wagner, desesperaba a la Senta del estreno. De todas formas, también actuó, como Orsini, en la premiére de **Rienzi**, y como Biterolf, en la de **Tannhäuser**.
- * Han sido grandes Holländer, en los 50's, 60's y 70's, **Hans Hotter, Hermann Uhde, George London, Franz Crass, Theo Adam, Donald McIntyre** y **Dietrich Fischer-Dieskau**, todos ellos destacados intérpretes wagnerianos.
 - * En los 80's y 90's podemos destacar a **Simon Estes, Franz Grundheber, Bern Weikl** y **James Morris**, también todos grandes wagnerianos.
- * En el siglo XXI podemos destacar a **John Tomlinson, Bryn Terfel, Robert Lloyd, Michael Volle**, o **Matthias Goerne**, y a los nuevos wagnerianos, como **Juha Uusitalo, Samuel Youn** o **Evgeny Nikitin**.

*Der Frist is um / **Der fliegende Holländer** de Richard Wagner Acto 1º*

HANS HOTTER IN FRÜHEN AUFNAHMEN / BAYERISCHES STAATSORCHESTER / DIRIGE HEINRICH HOLLREISER / MUNICH. 1943

BAYREUTHER
FESTSPIELE
1956

der
FLIEGENDE
HOLLÄNDER

*Der Frist is um / **Der fliegende Holländer** de Richard Wagner Acto 1º*

GEORGE LONDON / BAYREUTHER FESTSPIELE / DIRIGE JOSEPH KEILBERTH / BAYREUTH. 1956

Der Frist is um / ***Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner Acto 1°

DIETRISCH FISCHER-DIESKAU / SINFONIE-ORCHESTER DES BAYERISCHEN RUDFUNKS / DIRIGE RAFAEL KUBELIK / MUNICH. 1978

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

6.- Los grandes intérpretes de esta ópera (II)

Senta

- * El papel de **Senta**, la protagonista femenina, es el otro que recibió un tratamiento especial por parte de Wagner. Hay que destacar que **Senta no es un nombre del santoral alemán ni, tampoco, escocés o noruego**. Al parecer, en idioma noruego suena parecido a “***muchacha***”, algo así como “*fanciulla*” en italiano o “*Mädel*”, en alemán. Con ese esquematismo, casi de “comic”, típico de esta ópera, están descritos el Holandés o Senta, la muchacha.
 - * En el personaje de **Senta** el **Wagner-libretista** ha cargado las tintas: su comportamiento es exagerado, está obsesionada con la leyenda, desde que **Mary** se la contó, tiene un cuadro con la imagen del **Holandés**, y se siente predestinada a salvarlo sin aún haberlo conocido. Wagner se sintió obligado, más tarde, a explicar el comportamiento de este personaje, del que dice que “*no es el moderno y enfermizo sentimentalismo sino que es un comportamiento de una joven pura, que no conoce el mundo, y que tiene el temperamento romántico y soñador propio de su edad.*”
- * Vocalmente, **Senta debe ser una soprano dramática con voz poderosa**, para enfrentarse a la orquesta con mayor volumen sonoro de todas las óperas de Wagner. Así debía ser **Wihelmine Schröder-Devrient**, la primera **Senta** en Dresde en 1843, una intérprete que había cautivado a Wagner en el papel de *Fidelio/Leonora*, y que, según él decía, era la causante de su vocación operística.
- * En los años posteriores a la 2ª Guerra Mundial fueron **Senta** legendarias sopranos como **Kirsten Flagstad**, **Maria Müller**, **Viorica Ursuleac** y la entonces bastante joven **Astrid Varnay**, que siguió cantando el papel hasta finales de los 50's.
- * En los 60's y 70's podemos destacar a **Leonie Rysanek**, **Birgit Nilsson**, **Anja Silja**, **Gwyneth Jones**, etc.
- * En el final del siglo XX, años 80's y 90's, podemos destacar a **Hildegard Behrens**, **Anne Evans**, **Cheryl Studer**, **Julia Varaday**, **Lisbeth Balslev** y **Deborah Voigt**.
- * Ya en el siglo XXI, hay que destacar a **Nina Stemme**, **Anja Kampe**, **Ingela Brimberg**, **Ricarda Merbeth**, **Catherine Naglestad**, **Marjorie Owens**, **Camilla Nylund**, **Amber Wagner** o **Manuela Uhl**, entre otras.

*Balada de Senta / **Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner Acto 2º

LEONIE RYSANEK / BAYREUTHER FESTSPIELE / DIRIGE WOLFGANG SAWALLISCH / BAYREUTH. 1959

*Balada de Senta / **Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner Acto 2º
ANJA KAMPE / OPERNHAUS ZÜRICH / DIRIGEN ALAIN ALTINOGLU Y ANDREA HOMOKI / ZÜRICH. 2013

Balada de Senta / ***Der fliegende Holländer*** de Richard Wagner Acto 2º

MANUELA UHL / OPERA ROYAL DE WALLONIE / DIRIGEN PAOLO ARRIVABENI Y PETRIKA IONESCO / LIEGE. 2011

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

7.- **Valoración** de *Der fliegende Holländer*, en si misma y en el conjunto de la obra de Wagner

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

7.- Valoración de *Der fliegende Holländer*, en si misma y en el conjunto de la obra de Wagner (I)

- * Esta ópera es **la primera de Wagner realmente novedosa**. En muchos aspectos, vamos a encontrarnos con cosas distintas de las habituales en esa época (al día siguiente del estreno, en Dresde, se estrena ***Don Pasquale***, de **Donizetti**, en París, y diez meses antes se había estrenado en Milán el ***Nabucco*** de **Verdi**).
- * El propio **Wagner**, animado por conseguir por fin un éxito y con una obra no tan convencional como ***Rienzi***, consideraba que esta ópera era su nuevo comienzo:

“Aquí empieza mi carrera como poeta, y mi adiós al papel de mero cocinero de textos de ópera”.

- * Desde luego, es el primer paso hacia sus dramas musicales del porvenir, mirando ya con cierta distancia a la ***spieloper alemana de Weber***, de la que él venía. Además aparece ya la **utilización de los leitmotives**, asociados con algunos personajes y temas, destacando 3, que ya aparecen en la Obertura: ***La Tormenta***, el ***Holandés*** y ***Senta***.
 - * Dentro de esa posición de obra novedosa, y aunque tiene una organización escenográfica de Actos, Escenas y Números, la verdad es que ya ***estamos ante una obra mitad Ópera de Numeros, mitad Transcompuesta***, en la que ciertas arias y dúos han evolucionado bastante.
- * También es interesante señalar que **contiene ya los temas que serán típicos de las obras de Wagner**:
 - La **maldición**.
 - La aparición de un **personaje errante**, con un pasado desconocido por los demás.
 - La redención por el **sacrificio de una mujer**.
 - El **deseo de la muerte** como única certeza interior de salvación.
 - El protagonista como **“alter ego” del Wagner del momento**.

Der fliegende Holländer de Richard Wagner

7.- Valoración de *Der fliegende Holländer*, en si misma y en el conjunto de la obra de Wagner (II)

- * Esta es una obra en la que se entrecruza el pasado y el futuro de la obra de Wagner, su origen (el **Singspiel alemán**: *Fidelio* y *Der Freischütz*) y su utopía (la **Obra de Arte del porvenir**). **Senta** y el **Holandés** conservan todavía algo de **Ada** y **Arindal** (los protagonistas de *Die Feen*, *Las Hadas*, su primera ópera), pero ya anticipan a **Elsa** y a **Lohengrin** e, incluso, a **Isolda** y **Tristán**, al menos en la incondicionalidad de su amor.
 - * Posiblemente, el deseo fue mas fuerte que las posibilidades reales y el resultado, esta ópera, adolece de **cierta ingenuidad y de no pocas debilidades**. Pero ya apunta en una dirección que prefigura casi toda la carrera de Wagner. De ahí su carácter “**augural**”, señalado por **José Luis Téllez**.
- * **Musicalmente**, hay que señalar su **carácter sinfónico**, marcado por la importancia de la Orquesta y su encaje tonal, y por **los fuertes contrastes**, que acentúan la presencia de las nuevas formas.
 - * Claramente **Wagner se identifica con los personajes de alta categoría dramática**, el Holandés y Senta, y **menosprecia** a los humildes, poco poderosos y convencionales, que son **todos los demás**. Este será un rasgo psicológico suyo y estará presente en toda su obra.
- * **Christian Thielemann**, en su libro “**Mi vida con Wagner**“, se pregunta cuál es la lección que se puede sacar de esta obra, para contestarse: *En tu vida, si deseas algo con demasiada fuerza, nunca lo conseguirás*.
 - * **No se puede pedir demasiado**. El Holandés espera todo de una muchacha que en realidad ya no es libre para él. Y Senta sólo vive para salvar a alguien que, en realidad, no está dispuesto del todo a ser salvado.
 - * Siendo cierto que esta obra contiene elementos autobiográficos del propio Wagner, con su ir y venir por los distintos teatros de Europa, también es descriptiva de la vida de Wagner en el sentido indicado más arriba: **su desmedida ambición no le da respiro**, quiere siempre demasiado.
- * Pero como señala Thielemann, si Wagner se hubiese conformado con el camino de éxitos que le marcaba **Rienzi**, o incluso el **Holandés**, posiblemente no tendríamos **Tristan, Maestros Cantores**, el **Anillo** ni **Parsifal**. Su sacrificio, **su búsqueda insaciable**, le **permitió avanzar y abrir un camino**, y a nosotros, poder disfrutarlo.

Der fliegende Holländer de Richard Wagner
7.- **Valoración** de *Der fliegende Holländer*, en si misma y
en el conjunto de la obra de Wagner (II)

CORO HOLANDESES v NORUEGOS / **Der fliegende Holländer** *Acto 3º*

CHOR DER BAYREUTHER F., GRAHAM CLARK / DIRIGEN WOLDEMAR NELSSON Y HARRY KUPFER / BAYREUTHER FESTSPIELE. 1985