

WAGNERIANA CASTELLANA Nº 16 (NUEVA SERIE) AÑO 2020

TEMA: 3.3: DER FLIEGENDE HOLLÄNDER

TÍTULO: **DEL BUQUE FANTASMA AL HOLANÉS ERRANTE**

AUTOR: *Ramón Bau*

EL ORIGEN DE LOS BUQUES FANTASMAS

Las leyendas de buques malditos, de alguna forma a la deriva sin tripulación o navegando bajo una maldición, es propia del siglo XV en adelante, cuando los navíos fueron suficientemente grandes como para navegar por todos los mares. Es una de las pocas 'leyendas' relativamente moderna.

1- DE LOS 'BARCOS DE LOS MUERTOS' MITOLÓGICOS A LOS 'BARCOS FANTASMAS'

Hay diversas leyendas antiguas sobre barcas o barcos relacionados con los muertos o con leyendas de errantes.

Un ejemplo egipcio es la barca de Ra – el Sol- que atraviesa de noche el mundo de los muertos.

Los argonautas griegos en busca errante del Toisón de Oro o la barca de Caronte que lleva a los muertos al infierno.

El trágico error de Ulises por los mares tras ser maldecido por Neptuno.

De la costumbre vikinga de quemar la nave con el cadáver de los grandes reyes o guerreros, salieron algunos Barcos vikingos que siguieron navegando con su trágico contenido sin llegar a arder del todo.

Está la leyenda del Rey Arturo, herido mortalmente, que es llevado en barca a la isla legendaria de Avallon.

Incluso el Vampiro Drácula de Stoker 1897 lleva su ataúd en un barco hasta Londres desde su lejana Transilvania.

Las epidemias de la peste hicieron que aparecieran barcos con toda la tripulación muerta o desaparecida. Otros barcos que salían de zonas de epidemia se les negaba el desembarco y erraban por el mar sin rumbo hasta la muerte. La peste era considerada un castigo de Dios y esos barcos cuando se les encontraba a la deriva eran ejemplos de fantasmas malditos.

El judío errante, Ahasverus, personaje muy en boga en el siglo XIX, mito que se funda en un sacerdote del Gran Sacerdote Caifás, el que persiguió violentamente a Jesús en el curso de su interrogatorio... otros hablan de un judío zapatero que negó un pequeño descanso en su casa a Jesús que pasaba llevando la cruz hacia el Calvario... condenado a errar de país en país con una cruz grabada en la frente, hasta el Juicio Final (mucho recuerda al castigo de Kundry).

A partir del XVIII aparecen los relatos de verdaderos buques fantasmas, uno de los más célebres es el 'Mary Celeste' sobre 1872 que tras salir de New York aparece en las islas Azores sin tripulación.

LOS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DE LA LEYENDA.

Solo a partir del XVII es cuando las leyendas se pasan a la literatura como tal, no como mera referencia más o menos histórica.

La base histórica más cercana a la leyenda en que se basa Wagner está en el capitán Bernard Fokke sobre 1677 que navegaba a costa de la Compañía de Indias Orientales holandesa, acusado de tener tratos con el diablo, que desapareció súbitamente en los mares de Indonesia.

Lo más inquietante es que el hijo de Bernard Fokke, Albert Fokke, aparece en El Cabo en un barco llamado 'El Holandés Dorado', y desaparece luego misteriosamente sobre 1690.

Otro fue Peter van Halen, que construyó un barco todo negro, era cruel y brutal, y además acabó en manos de piratas.

El Mito del Holandés Errante nace de la exploración de los mares, y en especial del Cabo de Buena Esperanza en el siglo XV.

Ni en el relato de Heine, ni el de Wagner aparece el lugar exacto de la maldición, solo dicen que fue tratando de sobrepasar 'un cabo'.

LA CONSTRUCCIÓN LITERARIA DE LA LEYENDA DEL HOLANDÉS ERRANTE.

Los libros donde se nombra al 'Holandés Errante', pero no aun como una historia completa sino como una referencia a Buques Fantasmas.

Está un relato de viajes de John MacDonald, escocés, que ya menciona ese nombre en 1790 y la idea de que al querer pasar un cabo se perdió para siempre pero que reaparecía de vez en cuando como buque fantasma.

Otra anotación en el libro "Un viaje a Botani Bay" de George Barrington en 1795, irlandés deportado a Australia por robo, también habla de este buque del Holandés Errante.

Luego están las dos referencias de John Leyden (en su libro 'escenas de infancia') y de su amigo el gran escritor Walter Scott en 'Rokeby', ambos recuerdan ese mismo buque 'Holandés Errante'.

Tras ello, ya sobre 1820, aparecen las primeras novelas completas dedicadas a este tema.

Hay una pequeña novela anónima de 1821 publicada en la Blackwood's Edinburgh Magazine sobre este tema, donde el Capitán holandés del Buque Errante se llama Hendrick van der Decken, y está maldito por querer cruzar el cabo de Buena Esperanza pese a la tormenta.

Washington Irving publicó en 1822 el cuento 'The Stormship' sobre el Holandés Errante, pero lo sitúa en el río Hudson, claro que la acción es de cuando aquella zona era Holandesa (Nueva Holanda).

Pero lo más importante es el melodrama con música de 1826 "The Flying Dutchman or the Phantom ship" en 3 actos, con texto de Edward Fitzball y música de George Rocwell. La música se ha perdido pero el texto no. El relato tiene similitudes con el texto de Wagner aunque aquí el capitán van der Decken (toma el nombre del relato de la novela de 1821 anteriormente citada) es un malvado que solo busca su redención a costa de sacrificar a una mujer al demonio y acaba condenado.

EL RELATO DE HENRICH HEINE "MEMORIAS DE M. DE SCHNABELEWOPSKI" DE 1833.

Es una de las fuentes principales que usará luego Wagner. Heine se ocupa poco de este tema en esta obra pero lo que relata se acerca ya mucho al entorno wagneriano. Desde el canto del coro de la tripulación '¡Hojohe Hallojo!', a las velas rojas del buque fantasma, influyeron en Wagner, aunque el relato es en parte distinto, y pasa en Escocia y no en Noruega. Pero recordemos que el primer boceto de Wagner pasa también en Escocia.

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

Heine no es muy favorable a la redención por la mujer, indica al final que los hombres se pierden por las mujeres y que las mujeres deben evitar casarse con Holandeses Errantes.

OTROS MUCHOS RELATOS POSTERIORES AL DE HEINE

Este tema fue muy popular durante el romanticismo.

En Paris 1837 se representó una obra de teatro en 5 actos, "El maldito de los mares", de Alboize y Chabot de Bouin. Uno de sus co-autores, Alboize, fue colaborador luego con Paul Foucher, el futuro libretista del 'Buque Fantasma' basado en el boceto que Wagner vendió por necesidad a la Ópera de Paris.

Y en 1839 la novela "El Buque Fantasma" de Frederick Marryat, marino y escritor, que también habla del capitán van Decken, relato que influirá en el libreto de Paul Foucher y la ópera de Dietsch. Aunque aquí se trata de un amor filial, y no con una mujer. Es el hijo del capitán el que se sacrificará para salvar a su padre.

DEL BUQUE FANTASMA AL HOLANÉS ERRANTE

EL FINAL WAGNERIANO DEL 'BUQUE FANTASMA'

Todo wagneriano conoce la hermosa leyenda del 'Holandés Errante', gracias a la obra de Wagner. Pero en cambio es poco conocido el destino que tuvo esta obra en una primera versión que tuvo que vender en París.

En 1838 Wagner lee "Extractos de las memorias del Señor de Schnabelewopski" en el Volumen I de 'Der Salon' de Heindrich Heine, y de allí toma conocimiento de la bella leyenda de un buque maldito, que en realidad ya tenía antecedentes.

Wagner había recién publicado el Rienzi, pero su andadura hacia la 'Gran Opera' espectacular ha terminado, está ya convencido de la necesidad de profundizar en los personajes, tratar temas humanos, aunque todo este proceso aun no se ha consoli-

dado del todo, pues hasta 1848 no entrará en el periodo de 'concienciación' profunda de su obra.

Tras esta primera etapa de 1833-1839, en la que había sido director de orquesta en diversos teatros de provincias (Würzburg, Magdeburg, Koenigsberg, Riga), se encuentra en esta última ciudad totalmente arruinado, tiene que embarcar de noche y sin pasar por aduana en el barco 'Thetys' desde Riga con rumbo a Londres en julio 1839. Durante la travesía, accidentada por una enorme tormenta, debe recalar en el puerto noruego de Sandwike, y en todo este periplo los marineros le confirman el conocimiento de esa leyenda del Buque Fantasma, y seguramente escucha cantos marineros que recogerá en su obra.

Tras Londres va a Paris donde se entrevista con Heine quien le da permiso para utilizar su obra. En 1840 compuso también un lied ('Los Dos Granaderos') sobre un poema de Heine.

Wagner permaneció en Paris desde septiembre del año 1839 hasta Abril de 1841. La miseria hizo de estos tres años una eternidad; la angustia de las noches perturbaba el sueño, y el hambre fue, a menudo el único comensal de la joven pareja. Tuvo incluso que empeñar los anillos de boda.

Escribe entonces un esbozo del libreto de 'El Buque Fantasma' y compone la Balada de Senta, el Canto de los marineros noruegos, y el canto de la tripulación de Espectros (en un Anexo al final de este artículo reproducimos el texto del esbozo de Wagner en prosa del cual salieron tanto 'El Buque Fantasma' como 'El Holandés Errante'). La obra iba dirigida a la Opera de París, pero esta institución solo acepta comprar el esbozo del libreto. Tiene ya comprometidas 5 años de temporada.

Leon Pillet, el director de la Ópera de Paris quiere que ese boceto de Wagner de "El Buque Fantasma" lo convierta en libreto Paul Foucher, familiar de Victor Hugo, y la música se la dará a Philippe Dietch.

Por necesidad económica Wagner vende los derechos a la Ópera de Paris por 500 francos.

La situación económica de Wagner es absolutamente angustiosa como él mismo relata:

"No tenía dinero. No podía pagar el billete de tren y per tanto decidí ir a Paris a pie (*vivía en Meudon, un pueblo del alrededor a 9 Km de París*). Desde primera hora hasta la noche recorrí la ciudad para tratar de ganar una moneda de cinco francos. No lo

puede lograr. Por tanto no tenía otro remedio que volver pie el penoso camino hacia Meudon. Minna había salido a buscarme. Le dije que no tenía los 5 francos. Entonces mi esposa me explicó que Hermann Pfau había llamado a nuestra puerta para pedirnos algo de comer, y mi esposa le había dado el último pan que nos quedaba. Nuestra última esperanza era Brix, que, por singulares circunstancias se había convertido en nuestro compañero de miserias. Pero también él había salido hacia París, con el mismo objetivo que nosotros. Finalmente volvió sudoroso y cansado, el viaje había sido infructuoso, no había encontrado ningún amigo que le invitase a comer así que estaba hambriento y nos pedía algo de ayuda”.

Wagner se resistió a vender el esbozo de su ‘Buque Fantasma’ porque lo había escrito pensando en que fuera su entrada triunfal en París, pero los 500 francos que le dieron le eran absolutamente precisos, le permitieron salir de la miseria total, alquilar un piano y plantearse marchar de París.

Inmediatamente empieza a escribir un nuevo libreto, "El Holandés Errante", con varios e importantes cambios, sobre todo centrado en el tema de la Redención por Amor.

Esta versión efectuada aun en París, sigue sucediendo en Escocia.

Esta obra se acepta en Dresde para lo que Wagner efectúa una serie de cambios, divide la ópera en 3 actos, como era lo clásico, pone la acción en Noruega y se estrena en Munich el 3 de enero de 1843 con un mediano éxito, aunque le servirá para darse a conocer y ser elegido como Ka-pellmeister de la Corte Real de Sajonia.

Mientras la Ópera de París presentaba en noviembre de 1842, dos meses antes del estreno de la obra de Wagner, el 'Buque Fantasma o el Maldito de los Mares' con música de Dietsch, tampoco con mucho éxito. Esta obra se representará una docena de veces y quedará en el olvido.

"Es con el Holandés Errante que comienza mi carrera de poeta y termina la de libretista de ópera", dijo el maestro.

En realidad la obra debería llamarse ‘Senta’, que es el centro de toda la psicología dramática.

El papel de Senta no es de una soñadora romántica simple, en realidad es una fuerte mujer nórdica, que despierta un anhelo de redención al condenado, un anhelo que solo una mujer inocente pero fuerte puede tener.

Daland actúa sin malicia pero pensando en su provecho también, no solo en Senta.

El Holandés Errante busca sobretodo su salvación.

Sólo Senta aparece heroica y sublime hasta el final.

Al contrario del resto de los personajes, no tiene otro interés que recibir, en vez de darse.

LA VERSION EXTRA-WAGNERIANA: EL 'BUQUE FANTASMA'

Veamos el camino del esbozo de Wagner entregado a Foucher, quien era sin duda un buen literato. Su libreto, con una música de Dietch se presentó como 'El Buque Fantasma' en París el 9 noviembre 1842.

Los Personajes de la obra tienen una presentación paralela a la obra wagneriana, pero con significativas diferencias, podemos decir que solo algunos personajes tienen una similitud realmente clara.

Troil: Capitán del Buque Fantasma, paralelo a "El Holandés" de la obra wagneriana.

Magnus: Joven de las islas Shetland, que viene a ser el Eric wagneriano pero con una muy distinta psicología.

Barlow: Rico comerciante de las Shetland, realmente similar al Daland wagneriano.

Eric: Joven marino y ayudante de Barlow, que viene a hacer el papel de la doncella de Senta, Mary.

Scriften: piloto del Buque Fantasma, que no tiene paralelo en Wagner, y cuyo papel es realmente novedoso.

Minna: Hija de Barlow, sin duda la Senta wagneriana.

La acción pasa en las Islas Shetland, antigua Thule, en las Islas Orcadas, al norte de Escocia, en vez de pasar en la Noruega wagneriana.

Y es así porque en el relato inicial "Extractos de las memorias del Señor de Schnabelewopski" el suceso ocurre también en Escocia.

Vamos primero a seguir someramente su argumento, para luego comprender las diferencias psicológicas de esta obra, que realmente es valiosa en su libreto pues incluso en algunos aspectos mejora la versión wagneriana, pero que no ha pasado a la posteridad porque su música no estaría, evidentemente, a la altura de la de Wagner.

PRIMER ACTO

PRIMER CUADRO

ESCENA I

En la Sala en casa de Barlow, Eric, Minna, coro de habitantes.

Una velada para acompañar a Minna pues su padre está en la mar desde hace 3 meses sin tener noticias, hay tormenta en el mar.

Eric pide a Minna que le cante una balada lúgubre que a veces la ha oído cantar... sobre Troil, el pirata de leyenda.

La Balada de Minna es bastante similar en su base a la Balada de Senta:

De Satán es un reino en movimiento

Para siempre lanzado en la mar

Vedlo, es el Buque Fantasma

Que navega por la inmensidad

*Hay un Cabo que Dios mismo guarda para sí,
al que nadie se aproxima impunemente.*

*De atravesarlo pese a Dios, blasfemando,
a menudo Troil lo ha jurado,*

con la ayuda del infierno para lograrlo.

Por la tempestad fue llevado a ese cabo ¡Está al final!...

pero la tormenta implacable

¡Se convierte para él en algo eterno!

No dice que cabo es.

Tras ese día, está condenado, pide perdón y redención en vano. La redención solo la conseguirá si logra que una mujer se una a él y le sea fiel hasta la muerte. Para ello cada 7 años baja a tierra a buscar esta compañera en vano.

“Pero ninguna mujer tiene este alma compasiva, ni es fiel hasta la muerte”

ESCENA II

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

Entra Magnus en la escena, ha escuchado la Balada, y canta una última estrofa que faltaba:

*Contra este hombre y su obra infernal
Su piloto se sublevó
Y tras lucha fatal
Troil lo lanzó a las olas.
Pero en su mano la señal acusadora
sin cerrarse sigue siempre,
el brazo herido nunca cicatrizará
el corazón culpable nunca tendrá paz.*

Se trata de Scriften, un personaje totalmente nuevo, que luchó contra Troil, y fue vencido, pero le logró herir en una mano, herida que no logra curar.

Y tras ello Magnus confiesa que es hijo de este Piloto rebelde al que Troil derrotó, quien marchó siendo él un recién nacido y nunca volvió... pero ha tenido una revelación que le ha mostrado su destino.

Así termina la velada. Todos marchan excepto Magnus.

ESCENA III

Quedan pues Magnus y Minna solos. Este declara su amor a Minna mediante un dúo donde hablan de los juegos infantiles juntos y de su cariño común, y por fin Minna le indica que si su padre da la autorización ella está dispuesta a casarse con él.

El dúo siguiente sin embargo muestra que Minna parece dirigirse más a la figura de Troil que a la de Magnus, quien en cambio está feliz de la aceptación de matrimonio de Minna.

Pero Minna en realidad ha cantado:

*Si, le creo digno de tener la esperanza,
que su amiga ha prometido a su corazón.
Tengamos piedad de su largo sufrimiento.
Que nuestra boda acabe con su desgracia.*

pues su pensamiento sigue al pobre capitán Troil condenado a la eternidad en el mar.

ESCENA IV

Es de noche, con tormenta, Minna está sola. Canta triste la suerte de Toil, y pide a Dios clemencia para el pecador.... Durante la oración la tormenta se calma y va saliendo el Sol.

ESCENA V

Minna y Eric: Eric entra avisando a Minna de que su padre Barlow ha llegado y está en la orilla del mar, su barco se ha hundido, pero fue rescatado por otro barco sueco que lo ha conducido a su casa.

Minna canta una acción de gracias a Dios por esta salvación.

SEGUNDO CUADRO

ESCENA I

La escena muestra el pueblo de Shetland, con la casa de Barlow.

Los habitantes y luego Minna y Barlow.

Barlow explica que le ha salvado un capitán llamado Waldemar, de un barco sueco. Todos están muy agradecidos a este capitán salvador.

El capitán Waldemar ha visto el retrato de Minna que llevaba en su cuello Barlow, y se ha enamorado, pidiéndola como esposa. Barlow agradecido al salvamento ha accedido... pues Waldemar parece muy rico y generoso... aunque reconoce que tiene aspecto tétrico... "pero un yerno opulento, me gusta, tanto sea hombre o demonio".

Minna indica que Magnus la ama, pero para Barlow Magnus es solo un marinero pobre.

El canto de Barlow se centra en el dinero, es mucho más miserable que el Daland de Wagner.

*Esto dulces talismanes que yo amo,
los ducados y los escudos,
serían bien recibidos en casa mía
incluso salidos de Lucifer.
Al Diablo yo le abro la puerta*

y quiero hacerle los honores.

Viva el infierno si me trae

opulencia y felicidad.

ESCENA II

Eric, Scriften, los habitantes de Shetland y los tripulantes del barco sueco.

Beben juntos y se ofrecen unos a otros el vino propio. Y tras ello se retan al canto.

Primero cantan los del Shetland y luego los suecos, canciones de tormenta y combate. Pero el canto de los suecos es siniestro y preocupante, asusta a los habitantes del pueblo.

Del Etna, del Vesubio,

del cráter abierto

sale una ardiente cuba

con este vino espumoso...

Que una brillante lava

nos lanza con sus fuegos

a una borrachera sangrienta

que mata todos los juegos.

¡Viva la tempestad!

¡Viva el combate!

Es nuestra forma de ser.

Es nuestra fiesta.

Escena III

Tras los cantos de los marineros entra Troil (que es el capitán Waldemar), pide silencio y envía a su tripulación a su barco sueco. Se retiran también los de Shetland.

ESCENA IV

Troil y Minna

Minna piensa en rechazar la mano de Troil, dado que tiene dada la promesa de matrimonio a Magnus, que es más clara que en el caso de Wagner con Eric y Senta.

*¡Oh!, No, a Magnus que me adora
yo le he jurado guardar mi fe...
¡Huyamos!.*

Pero el canto de Troil la atrae, pues éste reclama el Angel y la Virgen que puede salvarle. Minna lucha por marcharse consigo misma, pero se siente atraída por el canto triste y doloroso del capitán....

*“En su amor, en su sufrimiento,
cuando tiende hacia mí su mano
¿Permitirá Dios que la esperanza
exista aun para en su destino?”*

ESCENA V

Barlow y Magnus entran. Al ver a Troil y Minna juntos y turbados, Barlow comprende que Minna acepta a Troil. Magnus queda hundido.

Minna accede a casarse con Troil ante la completa desesperación de Magnus.

Tras ello todos cantan a la vez, cada uno según su preocupación:

- Troil pide piedad y clemencia a Dios, que por fin encuentre el amor y la esperanza.
- Minna:

*“Perdonadme, Dios clemente
Mi débil corazón cede al amor
Es tu voz, es una locura!...
la que habla en mi corazón hoy?”*

- Magnus canta su dolor y el fin de su deseo de vivir. Tomará la decisión de meterse a monje.

*Magnus (con gran dolor)
¡Sed libre,.. Minna!.*

Aquí no hay confusión del 'Holandés' al escuchar la conversación de Eric y Senta en el texto wagneriano.

- Barlow solo piensa en la esperanza de riquezas

Por fin todos los habitantes cantan alegres por la futura fiesta de boda a la que se les invita.

SEGUNDO ACTO

Este segundo acto se aparta mucho del relato de Holandés Errante de Wagner, complica la acción pero tiene también alguna ventaja.

Un monasterio sobre un acantilado, un cielo nuboso y oscuro.

ESCENA I

Un coro de monjes canta la recepción de un nuevo monje, que es Magnus, quien es recibido por el Prior y entra en la comunidad.

ESCENA II

Entra Troil en escena, y canta un aria de esperanza y dolor.... que al final tiene una declaración muy importante:

*“¿Pero de donde viene esta nueva piedad
que por Minna habla a mi débil corazón?”*

Siente por primera vez él piedad de la mujer que debe sacrificarse para poder salvarlo. Esta será una característica muy importante de esta obra, que para mi forma de ver supera el tratamiento que da Wagner al personaje de “El Holandés”, como ya veremos.

ESCENA III

Llega Minna, y encuentra a Magnus en el convento. Magnus le recuerda que tuvo una visión de su padre, indicándole que el Capitán maldito tiene una herida sangrante en

su mano efectuada en la lucha que tuvo contra él. Y le pidió que sirviera a Dios hasta cumplir 'un terrible deber'.

Su sombra me dijo. "Magnus, el infernal capitán del navío maldito ha puesto fin a mis días.

Durante nuestra lucha sobre su mano inhumana le hice una herida abierta que sangra siempre.

Para servirle en su templo, Magnus, Dios te reclama.

Ahora ha sido designado para casar a Minna y el capitán Waldemar, lo hará sin dudarle si el capitán es digno de ella.

Cuando hablamos de Troil, hay que aclarar que para todos es aun el Capitán Waldemar, pues no se ha identificado aun como Troil, el capitán pirata maldito.

ESCENA IV

Magnus, Troil y Minna.

Troil llega y pide hablar en solitario con Minna antes de casarse.

ESCENA V

El diálogo es muy importante pues difiere mucho del libreto wagneriano en su esencia:

MINNA

¿Qué secreto en este día queda por desvelar?

TROIL

Una sola palabra... ¡Adiós!

MINNA

¿Y nuestra boda?

TROIL

¡Imposible!

MINNA

¿De dónde sale este delirio?

TROIL

No me preguntes, no respondo más que ante Dios.

MINNA

Mi padre tiene tu palabra, en este momento supremo.

Todo un pueblo de amigos está ya invitado...

¿Por qué pues me traicionas?

TROIL

Yo te amo.

MINNA

Y ¿aun así huyes de mí?

TROIL

Sí, pues tengo piedad de ti.

MINNA

Trato de comprenderte.

¿Qué extraña ley

osa quitarme tu amor y tu fe?

TROIL

¡Solo el infierno puede comprender

el rigor de la ley

que me fuerza a ir contra

mi juramento y mi fe!

MINNA

¿Pero quién eres pues tú?

TROIL

Deja para mí este secreto

¡Desgraciado el imprudente que ose adivinarlo!

MINNA

¡Ah!, no me amas.

TROIL

¡Por el cielo y la tierra!

Minna acusa a Troil cuando él quiere salvarla.

(Aquí usa ya su nombre verdadero, no es de Waldemar, con lo que descubre su identidad real a Minna)

MINNA

¡Troil!.. ¡tú, el juguete de implacables tormentas!

TROIL

¡Sí!, el maldito a quien Dios

por una eternidad lanzó a las olas escumosas.

Este soy yo.

MINNA

¡¡¡Tú!!!

TROIL

¡Yo!... ¿Comprendes ahora?

Tras ello Minna se reafirma en la voluntad de salvarlo incluso muriendo. Cantan ambos su dolor.

En ese canto Troil se reafirma en su compasión por Minna:

“Déjame, pobre mujer

Si el infierno me reclama

Que el infierno no logre tu alma

Mis tormentos, mi dolor

Que el cielo me castigue

Pero al menos que no logre

doblarlo con tu suplicio

La eternidad solo para mí.”

Minna se desespera... “Rogando a Dios por ti, espero solo mi último día”.

Troil por fin comprende el alma generosa de Minna... y parece aceptar la unión.

ESCENA VI

Están todos, Magnus va a celebrar la unión, pero cuando impone el anillo a Troil ve la herida en la mano y comprende que el capitán Waldemar es Troil, el maldito, el asesino de su padre.

Todo el pueblo y Magnus lo maldicen, y le ordenan volver a su condena eterna.

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

Minna trata de sujetar a Troil, que comprende lo imposible de su situación y grita a Minna:

“¡Adiós, me voy!”

El diálogo final es interesante:

MINNA

*Para, desgraciado, de tu propia demencia
te salvaré pese a todos.*

MAGNUS

¡Pese a Dios!

Pues yo soy la Justicia.

MINNA

Y yo soy la clemencia

Yo cumpliré para él mi noble voto.

(...)

Si es preciso, Troil, para vencer el anatema

hasta la muerte seguir tu suerte,

seas pues salvado, Troil, yo te amo.

Y te amaré hasta la muerte.

Minna se arroja junto a Troil por el acantilado, el Buque fantasma se hunde y el tiempo se aclara en una apoteosis de luz. Minna lleva a Troil a los pies de Dios tras haberlo redimido.

FIN DE LA OBRA

La calidad del libreto de Foucher es correcta, pero utiliza trucos teatrales que compli- can el drama artificialmente.

La inclusión forzada, y que no se encuentra en el boceto de Wagner, de las más clá- sicas situaciones convencionales de las óperas melodramáticas, como mensajes a los vivos por medio de fantasmas que se les aparecen, la entrada en un convento del amante decepcionado (Erik en Wagner) que inmediatamente se le encarga celebrar el

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

matrimonio de Minna y Troil (Senta y el Holandés en Wagner), en fin, temas complicados para rellenar melodramáticamente la acción.

Foucher hace que Minna (Senta) revele toda la historia, drama y posibilidad de redención del Holandés al principio de la obra. Wagner en cambio mantiene la tensión dramática al ir revelando el tema en tres partes: primero por el monólogo del Holandés al principio del Acto I. Segundo por la Balada de Senta en el Acto II. Y por fin de nuevo el Holandés en el Acto III. Crea así un 'crescendo' dramático continuo.

Foucher se preocupa más de la acción que de desarrollar la psicología de los personajes de forma más intensa.

Si analizamos las principales diferencias, podemos resaltar las siguientes:

- La maldición sobre Troil y El Holandés es muy similar, y ambos no creen posible la fidelidad de una mujer hasta la muerte para redimirlos.

Así el holandés también declarará:

*“A ti te pregunto,
bendito ángel de Dios,
que pusiste las condiciones
de mi salvación:
¿fui, desdichado,
juguete de tus burlas,
cuando me anunciabas la redención?
¡Inútil esperanza!
¡Vana y terrible ilusión!
¡No existe en la tierra
la fidelidad eterna!”*

- El personaje de Barlow es mucho más ruin y miserable que el Daland wagneriano. Pues Daland, aunque desea las riquezas del Holandés, no deja de pensar en su hija y le deja elegir

Así cuando concede la mano de su hija al Holandés dice:

“Te doy mi palabra.

*Me conmueve tu destino;
generoso, como eres,
me demuestras nobleza de alma
y elevado juicio:
yo deseaba
un yerno como tú;
aunque no fueras tan rico,
no escogería a otro.”*

La nobleza y porte del Holandés le convence, no solo su riqueza, mientras que Barlow solo piensa en el dinero, aun sospechando un aspecto siniestro y diabólico en él.

- El personaje de Magnus está a mi forma de ver mejor dibujado psicológicamente que el Erik wagneriano.

Para empezar Minna se compromete con Magnus antes de conocer a Troil, pero cuando su padre le presenta el compromiso con Waldemar, Minna es consciente de ello y trata de solucionarlo. Magnus comprende perfectamente el amor nacido entre Minna y Waldemar, no hay aquí ese 'falso engaño' que cree ver El Holandés cuando Erik recuerda a Minna una lejana y juvenil promesa de amor.

En el Erik wagneriano si leemos el texto veremos que lo que el Holandés considera una 'infidelidad' no es más que un equívoco.

SENTA

*¿Cómo? ¿Te había prometido
eterna felicidad?*

ERIK

*¡Senta, oh, Senta!
¿Te retractas?
¿Ya no quieres acordarte
de aquel día
en que me llamaste
a tu lado en el valle?
¿Cuándo cogía para ti flores*

*en las cimas pasando,
lleno de arrojo,
por peligros incontables?
¿Recuerdas cómo
desde el escarpado acantilado
vimos a tu padre
alejarse de la orilla?
Partió en su velero
de blancas alas,
y a mi protección
te dejó confiada,
sí, a mi protección
te dejó confiada.
Al rodear mi brazo tu espalda,
¿no te diste cuenta
de que me querías?
Y lo que me transmitió tu mano
al apretar la mía
¿no fue, di,
la promesa de tu fidelidad?*

Evidentemente darse la mano no es una gran muestra de haberse comprometido, y además es algo anterior al conocimiento del Holandés.

Magnus reacciona de forma muy noble y humana, aceptando la decisión de Minna, aunque ello le lleve a la desesperación y a entrar en el convento. Incluso acepta celebrar la boda de ambos en una muestra de amor y aceptación de la decisión de Minna.

- El personaje de Sciften es en cambio nuevo pero totalmente artificial. Añadir este tipo de situación semi mágica no ayuda nada a la obra dramática.

Es verdad que en el texto wagneriano también Erik tiene un 'sueño' premonitorio de la muerte de Senta para salvar al Holandés, pero en el personaje de Sciften estas premoniciones se amontonan con heridas mágicas bastante absurdas.

Todo este personaje solo sirve para que el capitán Waldemar quede descubierto como Troil por la dichosa herida... cosa que no requeriría el enredo que supone este personaje.

- Pero sin duda la mayor novedad, y en este caso si hay una superioridad de sensibilidad, está en la PIEDAD que Troil siente por Minna.

“Compasión por el Compasivo” podríamos llamarlo.

En el Holandés este tema es más complejo... el Holandés cree que Senta no ha sido fiel a Erik y por tanto tampoco le será fiel, por ello prefiere marchar. Pero si Senta no hubiera tenido aquella conversación con Erik, hubiera aceptado el sacrificio de Senta. No se compadece de la suerte que Senta va a tener que soportar por casarse con él, en cambio Troil llega incluso a renunciar a su Redención por amor y expresa compasión por Minna, sentimiento que es de una nobleza profunda y que merece ser examinado un poco más a fondo.

De todas las obras de Wagner donde hay una Redención por amor solo en ‘Tannhäuser’ y en ‘El Holandés’ la mujer muere para redimir al pecador o maldito. Aunque Brunilda también se somete a un grave peligro al tratar de salvar a Sigmund/Siglinde.

Pero ni en el caso de Brunilda ni en el de Elisabeth hay una petición por parte de Sigmund o Tannhäuser de someter a otro a la muerte o el castigo para poder ser redimido.

En ‘Tristán e Isolda’, ambos buscan la muerte, y en cierta manera Isolda se la impone a Tristán al darle el brebaje en el primer acto. Pero no lo hace para ‘ser redimida ella’ sino como ‘pago’ por haberla traicionado y llevado ante Marke, además de haber matado a su prometido en Irlanda, y para apagar el amor que siente pese a ello por Tristán.

Así dice Isolda cuando prepara el brebaje de muerte para ambos:

“Recuerdo exacto el consejo de mi madre y enaltezco su arte: ¡Venganza para la traición; reposo para el corazón doliente! ... Tráeme el cofre.”

Y al final, cuando le entrega la pócima a Tristán:

“¡Cerca del fin! Tristán, ¿obtendré nuestra reconciliación? ¿Qué respondes?”

Así pues, en ningún otro caso se da el que un personaje pida a otro el sacrificio de su vida para redimir su propio pecado y culpa, solo en 'El Holandés Errante'.

La actitud del Holandés es bastante egoísta, solo piensa en su redención, sin calcular ni meditar sobre el coste que para el redentor significa.

Y es evidente que es mucho más bella y apta de un corazón noble la conducta de Troil de pensar en el drama de la mujer que ama y le ama, en rechazar la salvación propia a costa del sacrificio de la mujer amada y noble. Al menos sentir esa piedad por la que le ama hasta ser capaz de dar la vida.

LA DESCONFIANZA SOBRE LA FIDELIDAD DE LA MUJER

Por último no puedo por menos de hablar de la desconfianza que ambas versiones inspiran de la posibilidad de una fidelidad hasta la muerte en una mujer.... Tema que quizás viene del cinismo con que se trata este tema en el relato inicial de Heine "Extractos de las memorias del Señor de Schnabelewopski"

En este relato el Holandés, que se encuentra con un mercader escocés que le da en matrimonio a su hija Caterina, se lanza al mar para evitar que su esposa se pierda con él... pero Caterina cuando está en el borde del acantilado grita: "Yo te he sido fiel hasta este momento, y sé un medio para serlo hasta la muerte" y entonces se lanza al acantilado... porque si no muriera en ese momento... no podría asegurar que fuera fiel siempre!...."

Para añadir también:

"La moral del relato es, para las mujeres, que deben cuidarse mucho de casarse con un Holandés Errante. Mientras que gracias a este relato los hombres sabemos que, en el mejor de los casos, nos condenamos por culpa de las mujeres".

Ahora ya podemos escuchar la música que Philippe Dietch compuso para este libreto gracias a una grabación de 'Les musiciens du louvre grenoble' con el 'eesti filharmoonia kammerkoor' bajo la dirección de Marc Minkowski.

BOCETO DEL BUQUE FANTASMA ESCRITO EN PROSA POR WAGNER

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

Han pasado de nuevo siete años, durante los cuales el Holandés – que siguiendo la tradición de los marineros se le llama ‘Holandés Errante’ – ha vagado por los mares sin reposo y sin poder lograr su último día. De su lúgubre navío, cuyas velas de un rojo sanguíneo y su tripulación de espectros son el horror de los marineros en todos los mares, desciende hoy a tierra. Hace ya muchos siglos el audaz afirmó con juramentos que daría la vuelta a todo cabo pese a los vientos contrarios, aunque para ello tuviera que luchar una eternidad. Satán aceptó el juramento y le condenó a ser llevado por las olas de los mares eternamente y sin poder encontrar la muerte.

Solo había una posibilidad por la cual el condenado podría alcanzar la redención; era que debía ser liberado por una mujer que le fuera fiel hasta la muerte. Pero esta condición solo era un medio de Satán para ganarse nuevas víctimas pues, dado que las mujeres que no puedan conservar su fidelidad hasta la muerte serían presa del diablo, éste no dejaría de adquirir nuevas víctimas por el vano intento del Holandés de librarse por ese medio.

Es para este fin que le estaba permitido al Holandés de bajar a tierra cada siete años. Cuantas veces no ha hecho ya este recorrido para intentar su redención: pero otras tantas veces ha tenido que volver a las tormentas del mar debido a la infidelidad de las mujeres. Hoy está más hastiado que nunca de su condena. ¡Ah! Si pudiera encontrar su final, aunque fuera a costa de caer en la muerte.

En la costa encuentra un mercader escocés muy rico, que también acaba de desembarcar. Le vende algunos diamantes y perlas preciosas, el escocés hará un buen negocio con esa compra; preguntado resulta que tiene una hija, al poco tiempo concierta con el Holandés el matrimonio con su hija, para reafirmar así sus relaciones comerciales.

Esta hija ha sido criada desde niña junto con un chico bueno pero pobre, que la ama apasionadamente. Pero ese chico tiene miedo de que no pueda obtener nunca el consentimiento del rico padre de su amada (además a menudo está preocupado por una inclinación extraña y soñadora de su amiga; nunca ha tenido muy claro si ella le ama de verdad).

A menudo la chica se queda sentada durante muchas horas delante de un extraño retrato que se encuentra en el salón, y que ella mira con entusiasmo soñador. Este retrato es de un hermoso hombre pálido, vestido de negro a la española. Sus rasgos, que expresan un sufrimiento profundo y sin reposo, la conmueven hasta el fondo de

su corazón. Pero sobre todo la conmueve escuchar una antigua balada que muchas veces oye cantar a su nodriza, y que ella misma repite todos los días. Esta balada cuenta la terrible suerte a la que está sometido ese bello y pálido hombre del retrato. Pero nada la conmueve tanto como el final de la balada, contando la condición de la redención del Holandés, que indica sin embargo que hasta el momento no ha encontrado aun la mujer que le sea fiel hasta la muerte: Entonces ella, inspirada por una excitación extrema, grita: “Yo, si yo, yo sería bien capaz de redimir al desgraciado condenado”. Tales exclamaciones fueron escuchadas por todo el mundo, pero nadie quedó más afligido por ellas que el pobre joven chico que la ama tanto, que huye al oírlo, precipitándose por los bosques y montañas vecinas para olvidarse de sus dudas y miedos.

Precisamente tras una de estas escenas llegó el padre acompañado del Holandés. Al instante indicó a su hija que se casaría con el extranjero, pues poseía riquezas inmensas y además su porte honesto y su antigua estirpe la decidirán seguro a no rechazar este matrimonio. Pero la hija no atiende en nada a este elogio, el aspecto del extranjero la tiene como en un estado de encantamiento, no puede dejar de mirar su rostro. Se deja a los dos solos.

El extranjero trata de lograr su amor. Se siente profundamente emocionado de su aspecto, la aparición de esta joven mujer le recuerda aspectos de su vida anterior. Si, - también él sintió hace tiempo amores ardientes - y de repente, la trampa cruel del diablo le deja con el corazón herido, para hacerle sentir el eterno sufrimiento al cual había él condenado a esos amores por infieles. ¿Será esta la que le podrá ser fiel hasta la muerte?. Ella declara que no conoce más que una sola fidelidad, la que es constante hasta la muerte. El trata de advertirla haciéndola conocer su suerte espantosa. Llevada por un sentimiento desconocido, del que ella misma no logra saber de dónde sale, se muestra resuelta a cumplir la promesa que su padre ha dado al extranjero.

Empieza a hacerse de noche. El padre ha hecho los preparativos para una fiesta en su casa, situada en el borde del mar. El barco del Holandés y el del Escocés están en el puerto, uno al lado del otro. La alegría reina sobre el barco escocés: se canta y bebe en honor de los prometidos. La conducta de la tripulación del barco del Holandés ofrece un contraste extraño; reina un silencio de muerte. Los alegres escoceses se burlan y les preguntan si no saben las costumbres de los marinos. ¿No han aprendido

a cantar y beber?. ¿Es que su barco es por casualidad el del 'Holandés Errante' dado que tiene ese aspecto?. ¿Quizás tengan cartas para hacer llegar a sus familiares?, etc... estas preguntas irritan a los tripulantes del Holandés: les responden que también quieren cantar una canción que han aprendido recorriendo los mares durante siglos. Les cantan un canto terrible, extraño, espantoso. Un escalofrío recorre a los escoceses; tras intentar con sus cantos ocultar la canción espantosa de los del Holandés, se callan y se marchan haciendo la señal de la cruz, lo que excita una risa burlesca de los del Holandés.

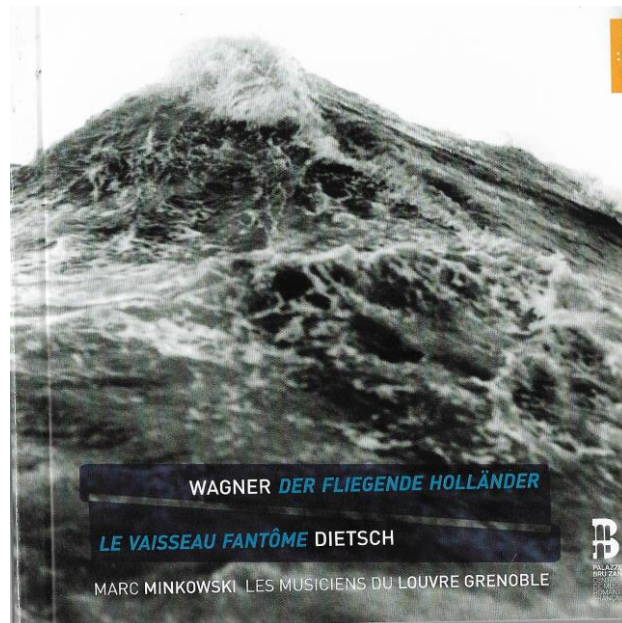
La joven sale de la casa, su joven enamorado la sigue. Esta desesperado.

“¡Qué es lo que he visto y oído! ¿Esta es la recompensa a tanto amor fiel y largamente probado?. ¿Es cierto que te abandonas a este extranjero que apenas acaba de pisar nuestra tierra?”. La joven lucha con sus sentimientos: los lamentos de su amigo llenan su corazón de dolor y de compasión; pero le dice que era imposible casarse con él, que esa era la voluntad de su padre. El joven no quiere escucharla, la recuerda los tiempos de su infancia, los buenos momentos de su vida que la prueban que ella le amaba. Toda esta disputa es escuchada por el Holandés. Tras comprender que su prometida esta ya ligada por los lazos de otro amor, se precipita sobre ella. Emocionado al extremo la grita: “Ah! tú no puedes ser fiel ahora y menos lo serás más tarde, yo te amo demasiado para llevarte a tu pérdida. ¡Adiós!”. La joven trata de retenerlo, le asegura que no debe dudar de su fidelidad, que no pertenecía a nadie antes.

El desconocido no quiere escucharla, da orden a su tripulación de elevar anclas, porque es preciso salir al mar para una eternidad. “Si, dice, es tu dulce aspecto el que me ha llenado el corazón de tanta piedad, como para no querer condenarte. Tú amas a otro y no podrás ser fiel. Se feliz, yo no te quiero condenar. Pues, para que lo sepas, la mujer que no me es fiel hasta la muerte está condenada para siempre. El número de mujeres a las cuales he llevado a este terrible destino ya es suficientemente elevado. Pero tú te salvas. Adiós!”.

Quiere huir, pero ella le retiene de rodillas: “¡No, tu no me conoces!”. Él le muestra su barco preparado para partir, con una actividad enorme y cuyas velas rojas están ya desplegadas. “Mira, la grita, este es el barco de las velas rojas sangre, el terror del marino y yo soy al que llaman 'Holandés Errante'”. Al pronunciar este nombre, se precipita sobre su barco que al instante se aparta de la orilla. Pese a que todos tratan de

retenerla en vano, la joven se sube a un acantilado rocoso y grita con todas sus fuerzas al Holandés que marcha: “Dado que sé que solo puedes ser salvado por una mujer que te sea fiel hasta la muerte, pues mira, yo te soy fiel hasta mi muerte”. Y pronunciando estas palabras se precipita desde el acantilado al mar; en el mismo momento el barco del Holandés se hunde en el fondo, desapareciendo.

Única grabación del ‘Le Vaisseau Fantôme’ de Dietsch, por Marc Minkowski como director de orquesta.