

WAGNERIANA CASTELLANA Nº 23 (NUEVA SERIE)

TEMA 8.2: COMPOSITORES WAGNERIANOS DEL RESTO DE EUROPA

TÍTULO: **DOS COMPOSITORES WAGNERIANOS DESCONOCIDOS: ERNST BOECHE (1880-1938) y AUGUST BUNGERT (1845-1915)**

AUTOR: *Ramón Bau*

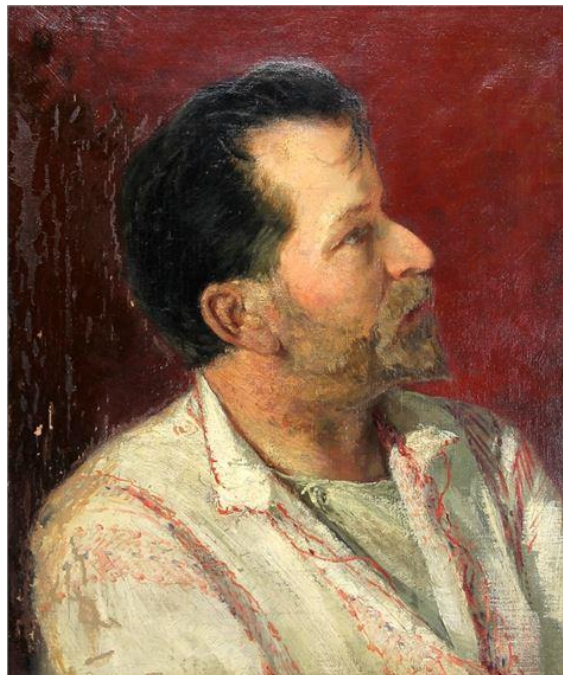
Con el agradecimiento a la aportación de Fernando Guzmán

Wagner evolucionó totalmente el arte dramático, no solo la música, sino su implicación en el drama.

Hay toda una serie de compositores que de alguna forma siguieron su estela wagneriana, aunque sin copiar, sino creando en una forma similar el drama musical.

Algunos son muy conocidos, pocos, otros conocidos por los que han estudiado algo el post wagnerianismo, y por fin algunos son totalmente desconocidos incluso por los aficionados al arte dramático musical.

Sin pretender ser exhaustivo en absoluto, veamos algunos de los compositores que de alguna forma siguieron esa senda:

Reyer, d'Indy, Bruckner, Pfitzner, Wolf, R. Strauss, Chausson, Chabrier con su Gwendolin, Lalo, Duparc, Alexander von Zemlinsky, Catalani con Loreley, von Schilling con su Monalisa, Conrado del Campo, nuestro Albéniz con su Merlín, Cesar Franck, Ferenc Erkel con su magnífica ópera Hunyadi Laszlo.

Y podríamos recordar más, como decía Felip Pedrell "lo que sabemos lo sabemos entre todos".

Tras ellos se produce una ruptura, un terremoto, una caída al vacío de la calidad y la seriedad, y surge el 'circo', payasos y extravagancias, una afición por la originalidad a base de absurdos y ruidos. Dejemos eso para el basurero.

Pero voy a tratar de exponer algo sobre dos post wagnerianos realmente muy poco conocidos, y en parte precisamente por haber seguido la senda wagneriana en vez de sumarse a lo 'moderno', atonal y extravagante.:

AUGUST BUNGERT (1845-1915)

Es un compositor con algunos temas que veremos sorprendentes por su similitud a argumento wagneriano.

Su tetralogía "El Mundo Homérico" de 1896-1903
Trato de construir un teatro propio de Bad Godesberg al lado de Rhin
Sobre los clásicos griegos en vez de germánicos
Oratorio *Mysteryum* 1909 de tema bíblico

Texto sobre August Bungert, Der Bund - publicación mensual de Bungert-Bund 9 de julio de 1915

Bungert nació en Mülheim . Su talento musical inusual fue notado y alimentado en la escuela secundaria por su maestro, Heinrich Kufferath, el hermano del compositor Ferdinand Kufferath . El padre de Bungert, un rico comerciante y miembro eminente de la comunidad, no estaba entusiasmado con las ambiciones de su hijo y consideraba que la habilidad musical de su hijo era una "inclinación desafortunada". Hubiera preferido que su hijo emprendiera una carrera como comerciante o médico. Solo su madre lo apoyó, pero murió cuando August Bungert tenía diez años. A raíz de su muerte, el conflicto entre padre e hijo se hizo más intenso.

Al terminar la escuela secundaria a los 16 años, Bungert huyó a Colonia. Asistió al Conservatorio allí y fue instruido por Ferdinand Kufferath, el hermano de su maestro de escuela secundaria. En Colonia, fue descubierto por la hermana del compositor Max Bruch, quien había sido encargada por el Conservatorio de París de encontrar un músico talentoso para ser educado en París.

Sin dudar, aceptó. Antes de 1866, París era un centro cultural que todo aspirante a músico debe visitar para obtener reconocimiento.

Bungert estaba en la indigencia en París y apenas lograba llegar a fin de mes dando lecciones de piano, hasta que su padre, a regañadientes, le dio un pequeño apoyo de emergencia. Aunque el Conservatorio de París fue el hogar de algunos músicos célebres, como Berlioz , Auber y Rossini , que ocasionalmente notaron estudiantes talentosos, Bungert no recibió el estímulo que esperaba. Debido en parte a esta decepción y en parte a una infeliz historia de amor, regresó a Alemania. En 1869 asumió el cargo de director de coro , y en 1870 como director de orquesta en Bad Kreuznach Aunque compuso más en Kreuznach - la producción de su pieza *Hutten und Sickingen* durante la inauguración de un monumento fue un gran éxito - obviamente no estaba satisfecho.

En 1874 se trasladó a Berlín, donde continuó sus estudios con Friedrich Kiel. Aquí produjo obras más significativas, entre otras el Cuarteto con piano en mi bemol mayor, opus 18, que fue galardonado con el Premio de Cuarteto Florentino de 1877 por Johannes Brahms y Robert Volkmann, quienes fueron los jueces del concurso. Según Bungert, compuso la pieza mientras yacía en la cama con fiebre de apendicitis. El cuarteto de piano se realizó con mucho éxito en Constantinopla (ahora Estambul) en 1913.

Bungert viajó a Italia con el dinero del premio, aparentemente por razones de salud, pero probablemente por un profundo anhelo por la vida italiana, trasladándose a Pegli, cerca de Génova Aquí conoció a Giuseppe Verdi , y su vecino fue el filósofo Friedrich Nietzsche , con quien entablaría una fuerte amistad. En Pegli escribió la ópera *Aurora*, que se estrenó en Leipzig en 1884.

CARMEN SYLVA AND LEUTESDORF: SU MECENAS

En Italia, Bungert conoció a la reina de Rumanía, Isabel de Wied , conocida artísticamente como Carmen Sylva, que sería de gran importancia en su vida posterior y para su música. A través de Sylva obtuvo finalmente el ansiado acceso a la más alta nobleza. Bungert era un invitado habitual en los castillos reales de Wied y en las cortes reales suecas y rumanas.

En 1890, Sylva le regaló un costoso piano de cola Bechstein y en 1894 le transfirió la propiedad de una casa. La casa estaba situada a orillas del Rin en Leutesdorf, tenía un gran jardín y

fue renovada por el arquitecto de Colonia Carl Schauppmeyer en el estilo Jónico. La villa todavía se considera un adorno en el Rheinallee bordeado de plátanos (hoy August-Bungert-Allee). Bungert amueblaba la casa con muebles caros, obras de arte y recuerdos. Celebró sus mayores triunfos artísticos durante este tiempo, especialmente con la puesta en música de la poesía de Sylva y sus canciones del Rin, que a menudo componía sentado en su mesa habitual en el jardín del Rin del Hotel Leyscher Hof en Leutesdorf, para las que principalmente escribió los textos él mismo.

Sylva fundó una organización llamada *Bungert-Bund* para promover su música. Aparte de una ópera cómica llamada *Die Studenten von Salamanka* (*Los estudiantes de Salamanca*), se concentró en dos tetralogías épicas basadas en la Ilíada y la Odisea tituladas *Homerische Welt* (*El mundo homérico*). La primera parte, *La Ilíada* (inacabada), se dividió en *Aquiles* y *Clitemnestra* (con otras tres secciones previstas). La segunda parte, que fue completada y representada en Dresde entre 1898 y 1903, fue *La Odisea*, que se dividió en *Circe*, *Nausicaa*, *Odysseus Return* y *Odysseus Death*, y se representó más de 100 veces en el resto de Europa.

Durante este tiempo, se consideró que Bungert era la antítesis de Wagner en los mitos usados: las obras de Wagner extraían temas de la mitología nórdica, mientras que los libretos de Bungert estaban influenciados por los clásicos griegos. Bungert estuvo fuertemente influenciado por Wagner y planeó construir un teatro al estilo de Bayreuth en Bad Godesberg.

Tumba de August Bungert

ULTIMOS AÑOS

Bungert obtuvo una cátedra en la Universidad de Leipzig en 1911 y allí dio varias conferencias sobre su trabajo. En 1912, la entonces sofisticada ciudad balneario de Wiesbaden inició un Bungert-Festival que despertó mucho interés.

August Bungert murió, tras una larga enfermedad, el 26 de octubre de 1915 en su casa de Leutesdorf. Como cristiano luterano, no se le permitió (de acuerdo con sus propios deseos) ser enterrado en el cementerio de la católica Leutesdorf. Su tumba está en el cementerio de la *Feldkirche* en Neuwied. (La casa Bungert en Leutesdorf es actualmente una residencia privada y no está abierta al público).

Su lista de obras incluye 362 canciones, muchas de las cuales se basan en textos de Carmen Sylva, mientras que él mismo escribió la mayoría de las letras de sus canciones del Rin. Su mayor obra fue la tetralogía operística "Die Homerische Welt" (*El mundo homérico*), inspirada en *Der Ring des Nibelungen de Wagner*. Después de dos guerras mundiales, su música fue casi olvidada, Y durante la era del Reich fue eclipsada por las obras de Wagner. Hoy su música se toca muy raramente.

Similitudes wagnerianas

Además del tipo de música hay muchas similitudes interesantes:

- Escribió sus propios libretos, como hizo Wagner. Usaba mitos, solo que griegos en vez de germánicos.
- Tuvo varios benefactores. La más importante fue la reina Elisabeth de Rumania, como Luis II lo fue de Wagner.
- Su amistad y apoyo aseguraron más tarde su seguridad y podrían haber financiado un teatro al estilo de Bayreuth en Godesberg (distrito de Bonn en el sur de Renania del Norte-Westfalia, Alemania) para albergar su Homerische Weltcycle. No pudo llegar a construirlo.
- Compuso muchas canciones sobre poemas escritos por la reina bajo el nombre de Carmen Sylva. Como hizo Wagner con Mathilde.
- Fue miembro fundador y editor de su revista "Bungert Bund". Esta revista, aclamó a Bungert como un ejemplar idealista en tiempos de modernismo decadente y sin rumbo (1915). Una revista al estilo de las Bayreuther Blätt de Wagner, con la misma idea educadora y elevada del arte.

Lo que no tuvo es más éxito. Solo en 1896 el Heimkehr de Odysseus recibió su estreno en Dresde, logrando cierto éxito e inspirando un debate sobre la cuestión de Bungert como un verdadero wagneriano. Desestimado por historiadores críticos como Louis y Niemann, Max Chop fue su más destacado defensor.

Aunque 'El retorno de Odiseo', fue representada 16 veces en Berlín en 1898, y estableció el prestigio de Bungert durante la década de 1890, ninguna de las otras cuatro óperas del ciclo se representó más allá de Dresde. Bungert se retiró a su casa estilo Wahnfried en Leutesdorf y rápidamente fue olvidado, excepto como el compositor favorito para canciones de Lilli Lehmann.

Libretos del compositor:

Die Studenten von Salamanka (Musiklustspiel 3 -entiendo que en 3 actos) estrenado en Leipzig en 1884. Esta obra fue posteriormente revisada y rebautizada con el nombre de "Aurora". Comedia musical en 3 actos

"Die Odyssee" (Musik-Tragödie en 4 partes, después "Homero". estrenada en Dresde en Hof Kirke el 24 de enero de 1898.

"Nausikaa" estrenada el 20 de marzo de 1901

"Odysseus' Heimkehr" estrenada el 12 de diciembre 1896 en Leipzig

"Odysseus' Tod" estrenada el 30 de octubre de 1903

Obras

- *Aurora* (otros títulos: *Liebe Siegerin / Die Studenten von Salamanka - Dear Victrix / Los estudiantes de Salamanca*), Musik-Lustspiel (*Juego musical*), op. 23, estrenada en Leipzig en 1884, libreto de Hermann Graeff
- *Hutten und Sickingen* (dramatisches Festspiel für das deutsche Volk - *concurso dramático para el pueblo alemán*), drama musical en forma de concurso en cinco actos, op. 40, estrenada en Bad Kreuznach 1889, libreto de August Bungert
- *Homerische Welt* (*El mundo homérico* - otro título: *Die Odyssee - The Odyssey*) *ópera - tetralogía* , op. 30, libreto de August Bungert

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

- Parte I: *Circe* , tragedia musical en tres actos, op. 30/1, estrenada en 1898 en la Ópera de la Corte de Dresde (*Hofoper*)
- Parte II: *Nausicaa* , tragedia musical en tres actos, op. 30/2, estrenado en 1901 en la Ópera de la Corte de Dresde
- Parte III: *El retorno de Odiseo* , tragedia musical en tres actos, op. 30/3, estrenado en 1896 en la Ópera de la Corte de Dresde
- Parte IV: *La muerte de Odiseo* , tragedia musical en tres actos, op. 30/4, estrenada en 1903 en la Ópera de la Corte de Dresde
- *Sinfonía Vietrix* , sinfonía en cuatro movimientos para orquesta, coro y voces solistas, op. 70
- *Torquato Tasso* , obertura sinfónica para gran orquesta, op.14, basada en el drama del mismo nombre de Johann Wolfgang von Goethe
- *Auf der Wartburg (En el castillo de Wartburg)* , poema sinfónico para gran orquesta, op.29

Neue Volks- und Handwerkerlieder in drei Bänden mit Klavierbegleitung (Nuevas canciones populares y artesanales en tres volúmenes con acompañamiento de piano), op. 49, colección de canciones en tres volúmenes para acompañamiento de piano, basada en textos de Carmen Sylva, Joseph von Eichendorff , Theodor Storm y otros, creada entre 1890 y 1894

- *Faust 1 und 2* , música escénica para la producción de Faust para el Goethe-Festival (*Goethefestspiele*) en 1903 en Düsseldorf, op.58
- *Mysterium* , oratorio basado en textos de la Biblia , op. 60, estrenada en 1909 en Neuwied, publicada el mismo año.

Genius Triumphans (Zeppelins große Fahrt) (El genio triunfante (El gran viaje del zepelín)) , sinfonía, op. 71, realizado en honor al primer vuelo de un Zeppelin .

LA ODISEA DE BUNGERT: RESUMEN

Artículo de Peter Franklin contenido en el tomo III pág. 647 del New Grove of Opera.

Die Odyssee ("La Odisea") Música Trágica en 4 partes. Cada una de ellas consta de un prólogo y tres actos de August Bungert sobre su propio libreto basado en Homero.

Dresde, Köigliches Hoftheater: Kirke ("Circe"), 24 de junio de 1898; Nausikaa ("Nausica"), 20 de marzo de 1901; Odysseus' Heimkehr ("El regreso a casa de Odiseo"), 12 de diciembre de 1896; Odysseus' Tod ("La muerte de Odiseo"), 30 de octubre de 1903.

La obertura de cada ópera adquirió, posteriormente, su propio título: Polyphemos ("Polifemo"), Die Syrenen und Odysseus' Strandung ("La sirena y el naufragio de Odiseo" (4) Telemachos Ausfahrt ("La partida de Telémaco") y Telegonos Abschied ("La despedida de Telégono") (1). Originalmente, se pretendía que estas cuatro óperas fueran precedidas por Die Llias ("La Iliada") que, a su vez comprendería otras dos, Achilleus ("Aquiles") y Klytemnestra ("Clitemnestra") (5) -. para formar un ciclo de seis óperas titulado Homerische Welt ("El mundo homérico") Odysseus' Heimkehr, la primera ópera del ciclo que se representó y, con mucho, la más exitosa, presenta una estructura típica común al resto. El prólogo escenificado (introducido por un breve "Einleitung" -comienzo, introducción- orquestal equilibrado) está vinculado al Acto 1 por un interludio orquestal, presenta la figura que preside Atenea (contralto), y a los pretendientes de Penélope, que conspiran para matar a Telémaco (tenor), el hijo de Odiseo. El primer acto comienza con un coro de náyades (6), que saludan el lento despertar de Odiseo (barítono) en la costa de Ítaca; sin revelar su identidad, él rescata a Telémaco del mar antes de ser recibido por su padre ciego, Laertes (bajo) (7).

El acto 2 contrapone la afligida fidelidad de Penélope a la bacanal nocturna de sus impacientes pretendientes, cuyas violentas intrigas dominan el acto ante que Odiseo entre, disfrazado

de mendigo. Solamente en el Acto 3, tras la prueba con el arco de Odiseo, son vencidos los pretendientes. El héroe revela su identidad a Penélope (contralto) Aun cuando el texto en verso de Bungert tiende más hacia obras de escenográficas operísticas convencionales que al texto poético del anillo de Wagner, la obra de Bungert una concepción filosófica elaborada similar: el dominio potencial de la naturaleza (como Gaia y Eros) (8) por la conciencia ética, en su máxima expresión en Zeus. En la cuarta ópera Bungert fue más allá de Homero; Odisseo es asesinado por la vengativa Despoina, la doncella de Penélope.

El lenguaje musical del ciclo es mucho más diatónico que el de Wagner. Orientada melódicamente y dominada orquestalmente, el discurso musical se divide en grandes unidades estructurales y escenas corales, pero aún hace un uso extensivo de leitmotivs, personajes representativos, motivaciones y conceptos abstractos. La inclinación "decorativa" señalada por algunos críticos se manifiesta no sólo en elaborados requisitos escénicos (realizada originalmente en el imponente estilo de las pinturas de Alma-Tadema), sino también en la inclinación de Bungert por los grandes elencos (Odysseus' Heimkehr incluye 18 papeles con nombre propio, además de coros de doncellas, pretendientes, pastores y náyades).

Bungert fracasó rotundamente en conquistar la elevada cima alcanzada por Wagner en el marco de una cultura musical alemana que aún carecía de criterios aceptados para un modernismo nacionalista y conservador. Su creencia en que la Biblia y la literatura griega eran la "naturaleza" de cuyo suelo había crecido la cultura germánica podría, sin embargo, haber dado cabida a la ideología de décadas posteriores (la voz de la naturaleza de Gaia -Gea, la Tierra- se da inicialmente a un coro de bajos alemanes). Rudolf Louis (2) estuvo entre los que observaron que el objetivo implícito de Bungert de superar al wagnerismo se manifestaba en un pseudo-wagnerismo que revelaba afinidades con la tradición de la "Volksoper" de Lortzing y Nessler (3).

NOTAS DEL AUTOR:

(1).- En la mitología griega, Telégono (en griego anti guo Τηλέγονος Têlégonos, 'nacido lejos') es el hijo menor de Circe y Odiseo, hermano de Agrio y Latino. En algunas tradiciones, es hijo de Calipso.

Cuando creció, Circe lo envió en busca de Odiseo, que por entonces había regresado por fin a Ítaca tras la Guerra de Troya. A su llegada, Telégono empezó a saquear la isla, creyendo que era Cócira. Odiseo y su hijo mayor, Telémaco, defendieron la ciudad, y Telégono mató accidentalmente a su padre con el aguijón de una raya. Llevó el cuerpo de vuelta a Eea, así como a Penélope, la viuda de Odiseo, y a su hermano Telémaco. Circe los volvió inmortales y se casó con Telémaco, mientras Telégono desposaba a Penélope, con quien fue padre de Ítalo.

(2).- Johann Rudolf Louis (30 de enero de 1870 - 15 de noviembre de 1914) fue un crítico musical y director de orquesta alemán. Louis nació en Schwetzingen en 1870. Estudió en Ginebra, donde fue alumno de Friedrich Klose, y continuó sus estudios en Viena y luego en Karlsruhe con Felix Mottl antes de ser director de las orquestas de teatro de Landshut y Lübeck. En 1897 se trasladó a Múnich, donde vivió el resto de su vida. Aquí enseñó armonía y composición. Entre sus alumnos se encontraba Wilhelm Petersen.

También fue crítico musical del periódico Münchner Neueste Nachrichten. Defensor de las últimas tendencias musicales, como ejemplifican sus amigos Ludwig Thuille y Richard Strauss, publicó libros sobre Richard Wagner, Franz Liszt, Hector Berlioz, Anton Bruckner, Hans Pfitzner, Klose y la música alemana contemporánea Tuvo una relación enconada con el compositor Max Reger, de cuyas composiciones solía tener opiniones negativas. Tras el es-

treno de la Sinfonietta de Reger el 2 de febrero de 1906, Louis escribió una crítica típicamente negativa en el Münchener Neueste Nachrichten el 7 de febrero. Rudolf Louis murió en Múnich en 1914, a los 44 años. (3).- Victor Ernst Nessler (Baldenheim, 1841 – Estrasburgo, 1890) fue un compositor alsaciano. Estudió teología en la Universidad de Estrasburgo, pero finalmente se dedicó a la música cuando en 1864 compuso la ópera Fleurette. Marchó a Leipzig para completar sus estudios musicales con el profesor Moritz Hauptmann.

Es conocido, entre otros, por sus óperas Der Rattenfänger von Hameln (El flautista de Hamelin) (Rattenfänger es cazador de ratas) compuesta en Leipzig el 19 de marzo de 1879, y Der Trompeter von Säckingen (El trompetista de Säckingen) compuesta en Leipzig el 4 mayo de 1884 y basada en el poema de Joseph Viktor von Scheffel. El 28 de mayo de 1890 murió en Estrasburgo.

NOTAS DE F. GUZMAN

4- – Literalmente Strandung es varamiento esto es encallar una embarcación, por lo que naufragio sería su término más adecuado. Como puede comprobar cada ópera y obertura hace alusión a un destacado episodio de la Odisea de Homero. En el romanticismo alemán al tiempo de volver la mirada sobre la historia de Alemania, se hizo otro tanto sobre la historia de Grecia. En este sentido una rápida ojeada a la producción poética de Hölderlin nos daría la razón. Curiosamente al término de la I Guerra Mundial volvió a ser recobrar prestigio y difusión el poemario de Hölderlin “El Archipiélago” identificando los versos del poeta que hablan con añoranza del destino de Grecia con el impacto que la pérdida de la guerra provocó en la intelectualidad alemana. Perdón por el rollo)

5- -En la mitología griega. Clitemnestra o Clitemestra fue la mítica reina de Micenas que caso con Agamenón y fue madre de Electra y Orestes. Es una pena no conocer el texto que escribiera Bungert para conocer que versión dio a este mito si versión tradicional de Homero o, por el contrario, la que esgrime Sófocles

6- Ninfas de aguas dulces: ríos, fuentes, eran más de 90 en la mitología griega.

7- En la mitología griega, Laertes, rey de Ítaca, era hijo de Arcisio y Calcomedusa, esposo de Anticlea y padre de Ulises -Odiseo-. El título de Laertes era el de rey de Cefalonia, que heredó de su padre Arcisio y de su abuelo Céfalo. Su reino incluyó Ítaca e islas circundantes, y quizás la parte vecina del continente.

8- Gaia o Gea madre del planeta Tierra y Titán en la mitología griega.

Traducción del artículo firmado por J. A. Fuller Maitland incluido en el Tomo II de la enciclopedia New Grove de Música y Músicos.

Trabajos musicales de Burgert.

De 1873 a 1881 vivió en Berlín, donde estudió contrapunto con Kiel. Fue durante este tiempo que logró su primer éxito real: en 1878 su “Piano Quartet” in Eb op.18 ganó un concurso patrocinado por el Florentine Quartet (1) en el que Brahms fue uno de los jueces. Después de 1882 vivió principalmente en Pegli, cerca de Génova, regresando ocasionalmente a Alemania. Conoció a la reina rumana en 1889 y su amistad se convirtió en un factor importante en su desarrollo artístico. Ella usó su influencia para ayudar a producir sus obras y le dio muchos de sus poemas (escritos bajo el seudónimo de Carmen Sylva) para ponerles música. Se trasladó a Leutesdorf en 1911, año en el que obtuvo el título de profesor.

Las obras de Bungert incluyen numerosas series de Lieder (muchas de las cuales fueron cantadas por Lilly Lehmann), coros de voces masculinas y algunas piezas para piano solo. Las "Variaciones y Fuga para orquesta" op.13, una obertura sinfónica "Torquato Tasso" op.14 (2) y un poema sinfónico "Auf der Wartburg" ("En el Warburg) op.29 figuran entre sus primeros esfuerzos de composición sinfónica. Pero su proyecto más impresionante fue planeado como dos ciclos de óperas titulados "Homerische Welt" ("El mundo Homérico"). "Die Ilias" ("La Iliada"), concebida en cinco partes, nunca se completó, aunque esbozó dos de los dramas, "Achilleus" ("Aquiles") y "Klytämnestra" ("Clitemnestra"). El otro ciclo, "Die Odyssee" ("La Odissea"), consta de cuatro óperas: "Kirke" ("Circe") (Dresde, 29 de enero de 1898) (3), "Nausikaa" (Nausica) (Dresde, 20 de marzo de 1901), "Odysseus Heimkehr" ("El retorno de Ulises" o "El regreso de Ulises a casa") (Dresde, 12 de diciembre de 1896) y "Odysseus Tod" ("La muerte de Ulises") (Dresde, 30 de octubre de 1903), cada ópera tiene una obertura titulada por separado: "Polyphemos" ("Polifemo"), "Die Sirenen und Odysseus Landung" ("Las sirenas y la llegada de Ulises") (*) "Telemachos Ausfahrt" ("La partida de Telémaco") y "Telegonos Abschied" ("La despedida de Telégono"). La Tetralogía fue modelada tomando como referencia al Anillo de Wagner. Bungert escribió tanto los textos como la música, y sus métodos de composición reflejan un conocimiento de la obra de Wagner. Incluso esperaba construir un festival de teatro en Godesberg en el Rhin como homólogo de Bayreuth. Sus obras posteriores incluyen: "Warum? Woher? Wohin?" ("¿Por qué? ¿De dónde? ¿A dónde?) Op. 60, que llamó "Eine Mysterium in drei Teilen, nach Worten der Bible" ("Un misterio dividido en tres, según palabras de la Biblia"), para solista, coro mixto y orquesta. También compuso una sinfonía programática en cuatro movimientos. "Genius triumphans (Zeppelins erste grosse Fahrt) ("Genio triunfante. El primer gran vuelo del Zeppelin" op. 71 (4), y una ópera cómica, "Liebe Siegerin oder Die Sie Studenten von Salamanka" ("El amable ganador o ustedes los estudiantes de Salamanca") (Leipzig 1884) (5)

Notas

(1).- El Cuarteto Florentine fue un cuarteto musical de prestigio que grabó muchas obras para el sello musical Victor Record. Todavía se pueden adquirir con frecuencia algunos de estos discos de pizarra de 78 rpm de esta formación musical, por lo que es posible que en la misma se sucedieran nuevas generaciones de músicos que reemplazaran a la formación inicial. Lo que nos daría una idea del prestigio del nombre y tradición de la misma; cosa que parece corroborar el que Brahms formase parte del jurado del concurso auspiciado por el Cuarteto Florentine.

(2).- Torquato Tasso (Sorrento, cerca de Nápoles, 11 de marzo de 1544-Roma, 25 de abril de 1595) fue un poeta italiano de la época de la Contrarreforma. Es conocido sobre todo por su extenso poema épico *Jerusalén liberada*, ambientado en el asedio de Jerusalén durante la Primera Cruzada, así como por la locura que le aquejó en sus últimos años. Para algunos es uno de los cuatro grandes poetas de Italia.

(3).- Se supone que estas fechas entre paréntesis son las del estreno y el lugar donde aconteció el mismo. En los otros textos enviados es igual.

(4).- "Genius triumphans (Zeppelins erste grosse Fahrt) ("Genio triunfante. El primer gran vuelo del Zeppelin" op. 71. Curioso título en el que las dos primeras palabras son una expresión del latín.

(5).- El término alemán Liebe tiene varias acepciones como: querido, estimado y como amable, simpático. Posiblemente y sabiendo que se trata de una ópera cómica me inclino por la segunda acepción

(*).-Sirenen es plural, por tanto las sirenas. Por otra parte el autor de este artículo titula esta obertura como "Die Sirenen und Odysseus Landung", mientras que en otros sitios se escribe que el título de la misma es Strandung en vez de Landung es sentido en alemán es muy similar.

ERNST BOECHE (1880-1938)

Compositor pero luego se centró solo en ser director de orquesta, nacido en Munich.

El redescubrimiento de un gran compositor, pues seguro que el nombre Ernst Boeche solo significa algo para muy pocos de vosotros. Se le puede conocer en el libro de Rudolf Louis »Die deutsche Musik der Neuzeit« de 1912.

Alumno de Ludwig Thuille, extraordinariamente dotado, abordó la composición en sus comienzos, centrando luego su actividad en la dirección de orquesta; este alejamiento de la composición sumiría sus obras prontamente en el olvido.

Lo realmente valioso de la producción de Boeche reside en su música orquestal, que lo acredita en sus poemas sinfónicos como uno de los mejores wagnerianos menores de su tiempo, aunque su arte se sitúe a medio camino entre Franz Liszt y Richard Strauss: con las ideas programáticas del primero y su gran aliento en el desarrollo, pero sin la complejidad de escritura del avanzado Strauss, a la sazón su amigo, Boeche maneja diestramente la orquesta gigante, estructurando sus ideas con maestría y claridad. Buen ejemplo de su estilo lo hallamos en la tetralogía sinfónica 'De los viajes de Odiseo, Op. 6', fabuloso fresco sonoro sobre las peripecias de Ulises, presentado en cuatro grandes partes, a saber: 'Salida y naufragio', 'La isla de Circe', 'Lamento de Nausícaa' y 'El regreso de Odiseo'; escrita entre 1901 y 1904, y concluida cuando Boeche frisaba los veinticuatro años de edad -un logro a todas luces considerable, dada la madurez global de la obra-, 'De los viajes de Odiseo' se perfila, en su larga hora de duración, como uno de los mejores poemas sinfónicos de la década.

Sin embargo, su obra maestra es el poema sinfónico 'Taormina, Op. 9' (1906), articulado en un único movimiento de casi media hora de duración: mejor cohesionado en sus desarrollos que el anterior, más poéticamente vaporoso y fascinador en su creación de atmósferas, 'Taormina' es un canto a la cultura clásica, con todo cuanto ello implica: aquí los artefactos internos de la música desaparecen, puesto que la idea esencial de Boeche, evocativa antes que ilustrativa, es hacer justicia a ese pasado que con tanto amor reivindica, y lo hace inspirándose en las ruinas de un paraje de ensueño; este temperamento tan marcadamente literario alinea a Boeche entre los neorrománticos, a la par que explica el injusto olvido en el que permanece anclada su música, tan crepuscular en su tiempo como su preclara visión de la cultura occidental -antaño resplandeciente, hoy decadente-. José Antonio Bielsa

EN BARCELONA :

Fue discípulo de Ludwig Thuille y de Schwartz. Sus obras se distinguen por la amplitud y elevación de su inspiración y por utilizar seriedad y adecuación en los elementos orquestales. Entre las que cabe citar las escenas sinfónicas: El viaje y naufragio de Ulises, ejecutada en Barcelona bajo la dirección del maestro José Lassalle en el en Palau de les Belles Arts: La isla de Circe, El regreso de Ulises, Taormina, Overtura trágica , El lamento de Nausika, la canción Noche tranquila y otros.

Boeche vivía en Munich, y en 1907 dirigió junto a Walter Courvoisier los Conciertos Sinfónicos Populares.

Ernst Boeche

OBRAS PRINCIPALES

Para Orquesta:

Sinfonischer Epilog zu einer Tragödie op. 11 1907

Tragische Ouvertüre op. 10 - 1910

Tetralogía sinfónica "De los viajes de Odiseo" op 6, 1901-1904 a los 24 años, sobre las peripecias de Ulises en 4 partes: una hora y pico

- Salida y naufragio"
- "La isla de Circe"
- Lamento de Nausícaa"
- "El regreso de Ulises"

Taormina, op. 9 de 1906 , poema sinfónico de media hora

Pese a lo nulamente conocido que es Ernst Boehe, se han editado en Alemania al menos dos discos suyos CD's:

"Obras Sinfónicas- Volumen I y II"

En Vol I:

- *Tragische Ouvertüre op. 10* - 1910
- *Aus Odysseus' Fahrten (De los viajes de Odiseo) op 6* 1904, partes 1,2 y 3.

« Boehe comenzó su carrera como compositor con un enorme ciclo de cuatro poemas sinfónicos »Aus Odysseus' Fahrten« compuesto a principios del siglo XX en 1903-1905. Absolutamente incomprensible que una sinfonía a gran escala tan grandiosa del romanticismo tardío pueda simplemente desaparecer así. Nuestra primera exploración de Boehe presenta los tres primeros poemas de Odiseo y la Obertura trágica op.10.

En el Vol II:

- *Aus Odysseus' Fahrten (De los viajes de Odiseo) op 6* 1904, parte 4

Parre 4: Regreso a la casa de Odiseo

Hace más de dos años salió a la venta nuestro primer CD con música sinfónica de Ernst Boehe (1880-1938), este casi olvidado compositor del círculo de Richard Strauss, sobre quien el gran crítico musical de Múnich Rudolf Louis escribió en 1912: »Boehe, distinguido por su

Associació Wagneriana. Apartat Postal 1159. 08080 Barcelona
Http://www.associaciowagneriana.com info@associaciowagneriana.com

confianza y madurez, que adquirió tempranamente en los aspectos técnicos y formales del arte de la composición, es uno de esos talentos para los que todo lo externo en el arte surge con extraordinaria facilidad. En este sentido, casi recuerda a Mendelssohn.»

Boeche comenzó su carrera como compositor con el poderoso ciclo de cuatro poemas sinfónicos »Aus Odysseus Fahren«, compuesto a principios del siglo XX, 1903-1905. Y con los tres primeros comenzamos nuestro redescubrimiento de esta grandiosa sinfonía a gran escala tardo-romántica. Desafortunadamente, el cuarto »Regreso a casa de Odiseo« fue tan largo (30 minutos) que no pudimos grabarlo en el CD. Ahora abre nuestro Vol. 2, junto con el suntuoso poema sinfónico "Taormina" y el "Prólogo sinfónico de una tragedia". La obra sinfónica completa ya está disponible para su valoración crítica.

- *Sinfonischer Epilog zu einer Tragödie op. 11 1907*
- *Taormina op 9 – 1906,*

Cada uno de los CD's:

Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, dirigida por Werner Andreas Albert

EUR 8 euros

ODISEO Y ULISES

Frecuentemente hablamos de Ulises en vez de Odiseo. Es curioso este cambio de nombre que casi nadie reconoce. Fue Livio Andrónico el escritor que primero utilizó el nombre de Ulises para referirse a Odiseo

Ambos compositores tratan de forma esencial la aventura de Odiseo.

August Bungert en "Die Odyssee" (Musik-Tragödie en 4 partes) y Ernst Boeche en su *Tetralogía sinfónica "De los viajes de Odiseo"* op 6, 1901-1904.

En España se conoce más el tema como los viajes de Ulises.

Livio Andrónico está considerado como primer escritor romano de la historia había nacido en Tarento hacia el año 284 a.C. y era griego. Tarento era una colonia griega de la Magna Grecia (el sur de la península Itálica). Fue hecho esclavo por lo romanos al conquistar la Magna Grecia.

Entró a servir en la casa de una familia de la gens Livia, donde llegó a ser maestro de los hijos de su amo, algo que le sirvió para alcanzar la libertad. Como liberto adoptó el nombre de su patrón y protector, pasando a ser conocido como Lucio Livio Andrónico.

Es interesante ver la razón del cambio de nombre en La Odisea para convertir a Odiseo en Ulises.

Para ello reproducimos solo una parte de este texto:

<https://www.labrujulaverde.com/2022/06/livio-andronico-el-primer-escritor-romano-es-el-responsable-de-que-llamemos-ulises-a-odiseo>

“Por desgracia ninguna de sus obras ha llegado hasta nuestros días. Apenas conservamos un centenar de versos dispersos y citas en obras de autores posteriores. Lo que sí se sabe es que dedicó los últimos años de su vida a traducir La Odisea, para enseñar a sus alumnos a compararla con el texto original griego.

De ella solo se han conservado unos 36 fragmentos, pero aun así constituye el primer testimonio literario de la épica latina. Andrónico la tituló *Odusia* y tuvo que hacer importantes elecciones léxicas, sintácticas y métricas para adaptar el texto a la cultura latina y a la religión romana.

Utilizó en la traducción un lenguaje compuesto, en el que se mezclan copias de términos griegos (como el título *Odusia*) junto a términos latinos de la religión romana. Sustituyó todos los nombres de las deidades griegas originales por dioses romanos, estableciendo las bases de las correspondencias entre ambos panteones: Cronos pasó a ser Saturno, Hermes se

convirtió en Mercurio y las musas fueron equiparadas a las Camenas (ninfas que habitaban fuentes y manantiales).

Una de las decisiones importantes que tuvo que tomar tiene que ver con el problema del nombre del protagonista, Odiseo. *Odysseus* deriva del verbo griego ὀδύσσομαι (*odýssomai*) que significa *odiar*. Odiseo significa por tanto *el que es odiado* (por sus enemigos), que en la obra de Homero se justifica por la envidia que le tienen gracias a su prodigiosa mente.

Andrónico se vio obligado a traducir el nombre y, no encontrando un término romano que pudiera siquiera acercarse al significado del griego, optó por Ulises (*Vlixes* en la traducción latina original de Andrónico), que significa *herido en una cadera*. Un epíteto que hace referencia a una herida que Odiseo sufrió en el muslo durante una cacería de jabalíes en los bosques de Castalia. El nombre se popularizaría a partir de ahí, hasta el punto de que Ulises es como se conoce a Odiseo en todas las lenguas romances derivadas del latín”.