RESUMEN: En un pequeño pueblo de Noruega, una joven se obsesiona con una pintura al óleo. El cuadro, de colores sombríos y ajado por el paso del tiempo, es de un hombre de piel pálida que viste un abrigo oscuro. Su historia es más aterradora que el cuadro en sí: en medio de una tormenta, el capitán de un barco juró al diablo que lograría rodear un cabo rocoso incluso si debía navegar toda la eternidad para hacerlo. Entonces, el diablo decide tomarle la palabra: por una maldición, el capitán debe navegar por siempre, o hasta que el verdadero amor rompa el hechizo. Cada siete años, el capitán puede volver a tierra firme solo por una noche, en busca del amor eterno que puede salvarlo. Sin embargo, ha perdido toda esperanza hace tiempo, pues ¿quién podría amar a un hombre maldito "hasta la muerte y más allá"?

La joven ha escuchado esa historia desde que era niña, y con cada año se aferra más a ella. El cuadro la consume a toda hora del día, y el capitán la acecha en sueños durante la noche. Sus amigos y familiares le ruegan que se olvide de la historia. Un día, su padre trae de visita a un misterioso marinero y ella lo reconoce inmediatamente: jes el capitán del retrato! En ese momento, la joven decide tomar el control de su destino.

FUENTE: MEMORIAS DEL SEÑOR DE SCHNABELEWOPSKI, DE HEINRICH HEINE

En 1839, Richard Wagner huyó de Riga (en ese entonces, territorio ruso y hoy, capital de Letonia) porque varios acreedores lo perseguían. Bajo el oscuro manto de la noche, él y su esposa cruzaron la frontera rusa y abordaron un barco rumbo a Londres. El cruce marítimo los sorprendió con una tormenta traicionera, así que la embarcación, bautizada *Thetis*, se vio obligada a refugiarse en la costa de Noruega. Allí, en un pequeño pueblo llamado Sandvika, entre los gritos de los marineros que hacían eco en los acantilados del fiordo, fue que Wagner leyó sobre el Holandés Errante.

Mercado en el puerto de Riga. Fotografía anónima, c. 1850 – 1880.

TIPOS DE VOZ

Desde principios del siglo XIX, las voces de los cantantes se clasifican en seis categorías, tres para los hombres y tres para las mujeres, según su registro vocal:

SOPRANO

La voz más aguda, generalmente alcanzada solo por mujeres y niños.

ME77OSOPRANC

La voz de timbre medio que se ubica entre soprano y contralto (el término proviene de la palabra italiana *mezzo*, que significa "medio").

CONTRALTO

La voz femenina más grave, también llamada "alto".

TENOR

La voz masculina estándar más aguda en hombres adultos.

BARÍTONO

La voz masculina media que se ubica entre tenor y bajo.

BAJC

La voz más grave.

La historia apareció en las Memorias del señor de Schnabelewopski ("Shna-be-levops-ki"), una novela satírica de Heinrich Heine ("Jain-rik Jai-ne"), amigo de Wagner. En uno de los capítulos, el héroe de Heine ve una obra de teatro sobre el barco maldito del Holandés Errante. El narrador se deleita con los detalles macabros de la historia, aunque el verdadero objetivo de la trama es servir de catalizador para un interludio romántico entre el héroe y la mujer que conoce en el teatro. De hecho, ese devaneo hace que el héroe se ausente la mayor parte de la obra; solo vuelve a escena en el momento en que la heroína se sacrifica para romper la maldición del capitán. Así surge una comparación implícita entre la doncella fiel (y ficticia) de la obra y la mujer seductora (y real) del teatro. El capítulo concluye con una advertencia jocosa: aunque las mujeres deberían evitar casarse con el Holandés Errante, los hombres deberían evitar a las mujeres en general.

Sin embargo, la historia en sí no era un asunto jocoso para Wagner. Le llamaron poderosamente la atención la fidelidad de la heroína, la promesa de redención y la naturaleza maldita del capitán, en la que él veía un reflejo de su propia existencia tempestuosa. Pronto, comenzó a trabajar en una ópera basada en esa historia; para eso, solucionó algunas fallas argumentales de la versión de Heine y cambió la ambientación de Escocia a Sandvika, con el objetivo de reflejar su experiencia a bordo del *Thetis*. Lamentablemente, la creación de la ópera representaría otra etapa de frustración y turbulencia para el joven compositor. Con la intención de impulsar su carrera en la capital francesa, Wagner vendió la trama de su obra a la ópera de París, institución que luego encargó la partitura a otro compositor. Furioso e indignado por ese desaire, Wagner cambió la trama original y se propuso hacer su propia versión de la ópera, que se estrenaría en Dresde en enero de 1843.

ACTO I: Noruega. En medio de una feroz tormenta, un barco mercante se resguarda de la terrible borrasca en las costas de Noruega. Mientras la tripulación descansa, el timonero monta guardia y piensa en su amada: él sabe que ella ansía su regreso. De pronto, en medio de un torbellino de viento y olas, una embarcación con velas rojas como la sangre y un mástil negro azabache aparece junto al barco mercante. Mientras desembarca en la costa, el capitán del fantasmal navío reflexiona sobre su destino: hace mucho tiempo, en medio de una tormenta, juró al diablo que lograría rodear un cabo rocoso, incluso si eso significaba navegar para siempre. Ahora, atado por una maldición, debe navegar los mares por toda la eternidad y solo puede pisar tierra firme una vez cada siete años para buscar ese amor verdadero que lo liberará de su infinita existencia errante. Si no halla una esposa que le sea fiel por todos los tiempos, contra viento y marea, deberá vagar por los mares eternamente.

Pronto, Daland, el capitán del barco mercante, avista el navío fantasmal. El extraño capitán se presenta como "un holandés" y le ofrece a Daland un cofre lleno de tesoros a cambio de una noche de alojamiento... y el derecho a casarse con su hija. Cegado

por el deslumbrante tesoro, Daland acepta el trato. La tormenta pasa, y el soplido de un leve viento del sur lleva a ambos barcos al puerto de Sandvika, el pueblo de Daland.

ACTO II: Las mujeres de Sandvika trabajan sentadas en las ruecas mientras esperan que sus amados esposos marinos vuelvan del mar. Pero Senta, la hija de Daland, no está con ellas: la joven está muy ocupada observando fijamente el cuadro de un hombre vestido de negro. Las mujeres se burlan de ella, le dicen que está más enamorada de esa pintura que de su pretendiente, Erik, un cazador. Senta explica que el marinero del retrato es el Holandés Errante, el capitán de un barco fantasma; luego, le pide a su nodriza, Mary, que cuente la historia del capitán. La mujer, supersticiosa y temerosa del diablo, se niega. Mientras gesticula apuntando a la pintura, Senta narra la historia y declara que será ella quien salve al capitán con una promesa de amor eterno. Erik trae novedades del regreso de Daland, así que Mary y las demás se apresuran para recibir a los marineros. Erik le profesa su amor a Senta, pero ella está tan concentrada en el cuadro que ni se da cuenta. Decepcionado y asustado, el muchacho le dice a Senta que tuvo un sueño: la vio navegando en el barco del Holandés Errante, en los brazos del capitán. En vez de distraer a Senta de la pintura,

la historia de Erik solo sirve para que la joven anhele aún más salvar al capitán. Erik se va desconsolado.

Momentos después, entra el Holandés. Senta no puede creer lo que ve; lo ha reconocido: ¡es el hombre de la pintura! Daland entra y le pide a su hija que le dé la bienvenida al extraño, que será su esposo. El Holandés, sin darse cuenta de que Senta lo ha reconocido, le dice a la joven que piense bien su decisión. Pero Senta promete inmediatamente serle fiel por siempre. Al regresar, Daland está encantado porque su hija ha aceptado al adinerado pretendiente.

ACTO III: La gente del pueblo se reúne en el puerto para celebrar que los mercaderes han vuelto sanos y salvos. Junto al barco de Daland, ha anclado un navío extraño. Aunque la embarcación es sombría y silenciosa, los pueblerinos invitan a los marineros a sumarse a las festividades. De repente, aparecen marineros fantasmales, que se burlan de su capitán por su búsqueda desesperada de una futura esposa. La gente del pueblo huye despavorida.

Llegan Senta y, poco después, Erik. El muchacho le suplica que no se case con el Holandés e insiste en que ella ya le debe su amor a él. El Holandés oye la conversación y cree que ha perdido a Senta y, con ella, la salvación prometida. Mientras la tripulación se prepara para partir, el capitán confirma que él es el legendario Holandés Errante. Emocionada, Senta le dice que ya sabe quién es. Mientras la embarcación se aleja, Senta exclama que le será fiel "hasta la muerte y más allá" y se arroja al mar.

QUIÉN ES QUIÉN EN EL HOLANDÉS ERRANTE

PERSONAJE		PRONUNCIACIÓN TIPO DE VOZ		DESCRIPCIÓN
El Holandés Errante	Capitán de un barco maldito (conocido con ese mismo nombre)		Bajo-barítono	El Holandés Errante está condenado a vagar en los mares para siempre, y solo puede salvarlo el amor verdadero.
Senta	Mujer joven	Sen-ta	Soprano	Senta está obsesionada con la leyenda del Holandés Errante, y hará el máximo sacrificio para salvar a su capitán.
Daland	Mercader y padre de Senta	Da-land	Bajo	Daland ama a su hija y quiere conseguirle un esposo adinerado.
Erik	Cazador y pretendiente de Senta		Tenor	Erik está enamorado de Senta, pero no entiende su fascinación escalofriante con el Holandés Errante.
Mary	Nodriza de Senta		Contralto	Mary es supersticiosa, y la historia del Holandés Errante le genera temor.
Timonero	Marinero a bordo del barco de Daland		Tenor	El joven guía a la embarcación en las traicioneras aguas del mar y, mientras tanto, sueña con su amada.

1813 Richard Wagner nace el 22 de mayo en Leipzig, una ciudad del este de Alemania.

1831 – 1832 Wagner estudia seis meses bajo la tutela del director musical de la iglesia de Santo Tomás en Leipzig, la misma en la que Johann Sebastian Bach trabajó un siglo antes.

El joven Wagner, de veinte años, consigue su primer trabajo: director del coro del teatro de Wurzburgo, una ciudad de Baviera.

Una vez de vuelta en Leipzig, se suma a un grupo de intelectuales alemanes que se denominan Junges Deutschland ("Alemania Joven"). Entre ellos, Heinrich Heine, cuya novela *Memorias del señor de Schnabelewopski* (publicada ese mismo año) sería la base para *Der Fliegende Holländer* (en español, El Holandés Errante), de Wagner.

Wagner se casa con la actriz Christine Wilhelmine Planer, conocida como "Minna". El matrimonio es tempestuoso. En cuestión de meses, ella se fuga con un mercader, aunque vuelve con Wagner al poco tiempo.

Wagner acepta el cargo de director musical de un teatro de Riga (capital de la actual Letonia). Afortunadamente, eso le permite escapar de sus acreedores en Leipzig. Desafortunadamente, pronto acumula deudas en Riga. Este ciclo de deudas permanentes lo perseguirá durante casi 30 años más.

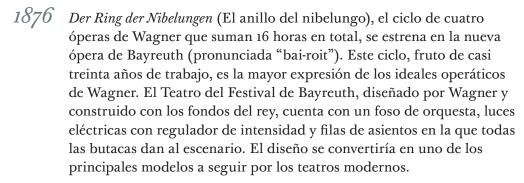
En julio, Wagner escapa de Riga. Una banda de prestamistas le ha confiscado el pasaporte, así que Minna y él escapan a mitad de la noche. La pareja viaja a Londres en la embarcación *Thetis* para, luego, ir a París. Debido a la inclemencia en altamar, el *Thetis* debe atracar en un puerto noruego. Más adelante, Wagner declararía que ese viaje fue la inspiración de su ópera *El Holandés Errante*.

Wagner y su esposa se instalan en París, la capital cultural de Europa. Los años que pasan en París son brutales. Wagner y Minna están permanentemente sin dinero, y siguen siendo infelices en su vida de casados. Además, Wagner sufre un gran desaire cuando el director de la ópera de París encarga a otro compositor las partituras para acompañar la idea de Wagner para una ópera sobre el Holandés Errante. Furioso e indignado, comienza a escribir su propia versión de la obra.

Al cabo de tres años de decepciones personales y profesionales en París, Wagner decide volver a Alemania y se muda a Dresde.

- 1843 El 2 de enero, *El Holandés Errante* se estrena en la ópera de la corte de Dresde bajo la dirección del mismísimo Wagner.
- 1848 Se desatan diversas revoluciones en Europa, y la turbulencia política llega a Dresde. Emocionado por el frenesí revolucionario, Wagner redacta una serie de discursos y ensayos agitadores. Tras el intento fallido de revolución, Wagner se ve obligado a huir de la ciudad. El compositor vive en el exilio casi 15 años.
- El rey Luis II asciende al trono de Baviera. El flamante rey de 18 años, idealista y amante de la música, le ofrece a Wagner el financiamiento que necesita para materializar sus grandes ambiciones artísticas.

En el verano boreal de ese mismo año, Wagner entabla una relación con Cosima Liszt von Bülow, la mujer que sería el amor de su vida. Si bien el compositor está divorciado, su romance con Cosima es uno de los grandes "momentos telenovelescos" de la historia musical, ya que la joven no solo es la hija del célebre pianista Franz Liszt (uno de los mejores amigos de Wagner), sino también la esposa del director de orquesta Hans von Bülow (uno de los primeros impulsores de la carrera musical de Wagner). La hija de ambos, Isolde, nace en 1865; y Wagner y Cosima se casan en 1870.

El Holandés Errante se presenta por primera vez en los Estados Unidos, en Filadelfia.

- Wagner muere el 13 de febrero en Venecia. Su cuerpo es repatriado a Alemania y trasladado a la propiedad del compositor cerca de Bayreuth.
- 1889 El Holandés Errante se presenta por primera vez en el Metropolitan Opera. Al día de hoy, sigue siendo una de las obras más queridas de Wagner.

Wagner en 1843, año del estreno de *El Holandés Errante*.

Los ensayos de Wagner sobre el concepto de gesamtkunstwerk (la unión "total" de música, poesía, escenografía y movimiento) se publicaron casi una década después del estreno de El Holandés Errante, pero eso no significa que no se pueda aplicar ese principio de forma retroactiva a sus trabajos anteriores. A fines de 1852, escribió comentarios sobre la puesta en escena de El Holandés Errante para su amigo Franz Liszt (que, en ese entonces, estaba planeando una nueva producción de la obra). En ellos explicaba que la escenografía y los gestos del cantante deberían estar alineados a la música y la poesía de la partitura. Si bien Wagner describe la escenografía brevemente —por ejemplo, dice que el mar debe ser "tan bravo como sea posible", asegura que los barcos "nunca pueden ser lo suficientemente realistas" y explica cómo lograr los "matices" de las condiciones meteorológicas cambiantes del primer acto a través de gotas pintadas—, el compositor vuelca la mayoría de sus comentarios en una muy detallada descripción que pretende guiar la interpretación del personaje del Holandés, "de lo cual depende el éxito total de la ópera". Este es un breve fragmento de ese ensayo.

Comentarios sobre la puesta en escena de *El Holandés Errante*

La primera aparición [del Holandés Errante] debe ser excepcionalmente solemne y seria: la vacilación y la lentitud de sus movimientos al pisar tierra firme deberían marcar un alto contraste con la insólita velocidad a la que se mueve su embarcación en el mar. Pone un pie en la costa rocosa —tras bajar de su barco en una tabla colocada por su tripulación— cuando suenan los profundos acordes de trompeta (en Si menor) al final de la introducción. Las primeras notas del fragmento recitativo (Mi# suave en los bajos) se producen al mismo tiempo que los primeros pasos del Holandés Errante en tierra firme. El vaivén de sus movimientos, tan típico de los marineros que pisan la orilla después de pasar mucho tiempo en el mar, tiene el acompañamiento musical de violonchelos y violas que evocan las olas.

Mientras da su segundo paso, coincidente con la primera negra del tercer compás, mantiene los brazos cruzados y la cabeza gacha. Los pasos tercero y cuarto caen en el octavo y décimo compás, respectivamente. [...]

Las primeras frases [del texto de estilo recitativo] se deben cantar sin un ápice de emoción, ya que las entona alguien totalmente exhausto (aunque el ritmo debería ser muy precioso, tanto aquí como en el resto de los fragmentos recitativos). Incluso al decir con amargura las palabras "Ay, orgulloso océano...", no debe demostrar pasión alguna: en vez de eso, debe voltear la cabeza hacia el océano con soberano desdén. Después de "pero mi tormento no tiene fin", baja la cabeza, como si estuviera cansado y triste; por el contrario, cuando canta "ustedes, aguas crecientes del mar..." debe mirar con determinación hacia adelante. En cuanto a la gesticulación durante el allegro ("Qué seguido, en las profundidades del mar..."), no quiero limitar demasiado al cantante; sin embargo, debería tener en cuenta mi indicación principal: no importa qué tanta pasión sienta [el cantante], no importa qué tanto dolor quiera transmitir en su interpretación, debe mantener, por ahora, tanta calma como sea posible en su semblante: algunos movimientos de brazos y de manos (que no deberían ser muy exagerados) serán suficientes para transmitir la solemnidad de la escena.

Fragmento traducido al español por Acclaro (Verónica Collazo/Raúl Chorres) de la traducción al inglés de Kamala Schelling. Fuente en alemán: Richard Wagner, "Bemerkungen zur Aufführung der Oper *Der Fliegende Holländer*", publicado en *Gesammelte Schriften und Dichtungen*, segunda edición (Leipzig: E. W. Fritzsch, 1888) 5:160–62.

La historia del Holandés Errante según Heinrich Heine

Fragmento de Memorias del señor de Schnabelewopski, capítulo VII:

Seguramente conozcan la historia del Holandés Errante, el barco maldito que ha navegado los mares desde tiempos inmemoriales. Si otro barco se cruza en su camino, un enviado de la tripulación fantasmal del Holandés Errante se acerca al navío y ruega a los marineros que entreguen un manojo de misivas. Además, deben clavar esas cartas al mástil o se desatará un desastre (sobre todo, si no hay una biblia a bordo o una herradura en el mástil principal). Las cartas siempre están dirigidas a personas desconocidas o que han muerto hace mucho tiempo: es posible que alguien reciba una carta de amor dirigida a su bisabuela, enterrada hace unos cien años. Esa embarcación terrorífica, un fantasma de madera, toma el nombre de su capitán, que solía ser holandés. En medio de una terrible tormenta, el capitán jura al diablo que lograría rodear un cabo rocoso (cuyo nombre me elude en este momento) incluso si debía navegar toda la eternidad para hacerlo. El diablo decide hacer cumplir su palabra: el Holandés deberá navegar por siempre, o hasta que el verdadero amor lo libre de ese destino. El ingenuo diablo, convencido de que no existe tal amor, permite que el capitán pise tierra firme una vez cada siete años en busca de una esposa fiel. ¡Ay, pero pobre de él! Más de una vez conoció a una mujer y la desposó, jaunque con el tiempo rogaba que lo salvaran de ese nuevo purgatorio doméstico para volver a su barco!

La obra que vi en Ámsterdam se basaba en esa fábula. Pasan otros siete años y el pobre capitán, más cansado que nunca de deambular eternamente, atraca en un puerto. Allí, entabla una amistad con un mercader escocés a quien le vende unos diamantes por una cifra insignificante y, al descubrir que tiene una hija hermosa, le pide su mano en matrimonio. El hombre acepta la transacción. Ahora, vemos la casa del mercader escocés, donde una doncella espera a su prometido con aprehensión. La joven mira con anhelo un cuadro ajado que cuelga en la sala, el retrato de un hombre apuesto con vestimentas españolas y holandesas. Es una antiqua herencia familiar y, según su abuela, un retrato perfecto del Holandés Errante tal como se lo vio en Escocia cien años antes, durante el reinado de Guillermo III de Inglaterra. Y, junto con el cuadro, se heredó también una advertencia: las mujeres de la familia deberían evitar el tema. Por eso es que la joven, desde que era niña, conoce de memoria las facciones del peligroso hombre del retrato. Así que, cuando el Holandés Errante entra en la habitación en carne y hueso, la joven se sobresalta, pero no se asusta.

Hasta el mismísimo Holandés se sorprende al ver el cuadro. Alguien le explica quién es el hombre del retrato y, ya avezado en estrategias para evitar sospechas, el capitán maldito se ríe de la superstición. Se burla del Holandés Errante, condenado a vagar los mares por siempre. Sin embargo, su voz cobra un tono doloroso involuntario a medida que describe los pesares inimaginables que debe de vivir el marinero maldito en la vasta y desolada amplitud del mar: su cuerpo, no más que un féretro para su alma aburrida; la vida lo desplaza y la muerte lo rechaza. Cual barril vacío que se mece hacia adelante y hacia atrás con las olas burlonas, el pobre Holandés está atrapado entre la vida y la muerte, codiciado por ninguna y rechazado por ambas. Su dolor es tan profundo como el mar que navega. Su barco no tiene ancla y su corazón no tiene esperanza.

Creo que esas fueron, más o menos, las palabras que dijo "el novio". La novia lo mira solemne y, de vez en cuando, observa el retrato. Es como si hubiera descubierto su secreto. Cuando él pregunta: "Katharina, ¿me serás fiel?", ella le responde decidida: "Sí, hasta la muerte y más allá".

[En ese momento, el narrador deja el teatro en pos de un breve devaneo].

Cuando volví al teatro, se desarrollaba la última escena de la obra. La esposa del Holandés Errante (la señora Holandés Errante, se podría decir) está parada en lo alto de un acantilado y se retuerce las manos como expresión de tormento mientras que, en el mar, su desafortunado esposo está a bordo del fantasmagórico navío. Él la ama y quiere abandonarla (para evitar arrastrarla con él hacia su perdición); y admite el destino trágico y la maldición terrorífica que le esperan. Pero la joven exclama: "¡Te he sido fiel hasta ahora, y sé cómo asegurar mi fidelidad eterna!".

Con esas palabras, la leal esposa se arroja al mar desde las alturas. Eso rompe el maleficio: el Holandés Errante encuentra su salvación. Luego, vemos que el barco fantasma se hunde en las profundidades del mar.

La moraleja de la historia es que las mujeres deberían tener cuidado y no casarse con un Holandés Errante. Y nosotros los hombres deberíamos aprender que las mujeres serán (en el mejor de los casos) la ruina de todos nosotros.

Fragmento traducido al español por Acclaro (Verónica Collazo/Raúl Chorres) de la traducción al inglés de Kamala Schelling. Fuente en alemán: Heinrich Heine, "Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski", publicado en *Gesammelte Werke*, compilación de Gustav Karpeles (Berlín: G. Grote'sche, 1887), 4:291–95.

Un hombre, un plan y una singular visión operática: la "obra de arte total" de Wagner

Por lo general, se considera que una ópera es una obra de arte colaborativa. Un poeta o dramaturgo boceta el libreto a partir de una historia u obra que sirve de base y, luego, un compositor crea el acompañamiento musical para el texto. El director supervisa la acción en escena, y los vestuaristas y escenógrafos desarrollan la estética de la producción.

Sin embargo, Richard Wagner tenía otra visión. Desde principios de su carrera, comenzó a imaginar un nuevo estilo de ópera en el que un único creador aportara la historia, el libreto y la música. Wagner bautizó el concepto gesamtkunstwerk (pronunciado "ge-zamt-kunst-verk"), "obra de arte total", a raíz de la aparente unidad artística ("totalidad") del producto final. Las primeras óperas de Wagner (entre ellas, El Holandés Errante) incluían libretos y música originales, pero hacia fines de la década de 1840 ya había expandido su noción de gesamtkunstwerk para abarcar más que el texto y la música. En sus ensayos más trascendentales, "La obra de arte del futuro" (1849) y "Ópera y drama" (1850–1851), Wagner sugirió que no solo la música, sino también la poesía y la danza (o, en términos más generales, la gesticulación y los movimientos), así como la arquitectura, la pintura y la escultura (es decir, la escenografía), se deberían conceptualizar en conjunto. Estaba convencido de que, de esa manera, ningún elemento se destacaría más que el resto, y el público podría concentrarse plenamente en la historia sin distraerse por un componente en particular de la ópera.

El ejemplo más famoso de *gesamtkunstwerk* de Wagner es su ciclo operático de cuatro obras, *El anillo del nibelungo*. Dado que el compositor consideraba que *El anillo* era la materialización definitiva de sus

ideales operáticos, Wagner diseñó un nuevo teatro cerca de Bayreuth, una ciudad de Alemania, para el estreno de la ópera. Wagner esperaba que ese teatro le permitiera implementar los efectos especiales que imaginó para su ópera; por ejemplo, un vapor que emanaba de los tablones del escenario. Eso forzaría al público a ver la ópera de cierta manera. Todas las butacas del teatro estaban orientadas hacia adelante y ofrecían una vista despejada del escenario. Al comienzo de la obra, se atenuaban las luces del teatro para ayudar a los miembros del público a concentrarse en la función. Wagner inclusive ayudó a dirigir y diseñar la puesta en escena. Para poner en perspectiva el logro de Wagner, imaginen que Peter Jackson, además de producir y dirigir El hobbit y la trilogía de El señor de los anillos, se hubiese encargado

de desarrollar el argumento, escribir el guion, ayudar con la creación del vestuario y las locaciones de filmación, desarrollar los efectos especiales y diseñar un cine específicamente para el estreno de sus películas.

Y la idea de gesamtkunstwerk también influye en otras obras del compositor. En un fragmento de un ensayo de Wagner incluido en esta guía, "Comentarios sobre la puesta en escena de El Holandés Errante", el compositor explica cuidadosamente la interacción entre los muchos elementos de la obra (historia, poesía, música, movimientos y escenografía), ya que cada elemento contribuye una pieza a la obra "total" unificada.

Diez términos musicales esenciales

Balada Tipo de canción, generalmente asociada con la música popular, que narra una historia. Por lo general, las baladas tienen una estructura "estrófica" (es decir, se canta la misma melodía una y otra vez, y lo que cambia es la letra) y una predominancia de melodías silábicas. Además, suelen ser interpretadas por un solista, a pesar de que el texto puede incluir citas de otras voces o descripciones de acciones y sucesos. "Oh My Darling, Clementine", "Streets of Laredo" y "Barbara Allen" son algunas baladas típicas de la tradición musical anglófona.

Coro Sección musical interpretada por varios cantantes a la vez. En la ópera, el compositor puede utilizar un coro para darles voz a grandes grupos de personas, como el pueblo o los invitados de una fiesta. La música de un coro varía desde melodías al unísono hasta melodías complejas con secciones a cargo de distintos cantantes y un alto nivel de independencia rítmica y melódica.

Dinámica Escala de la intensidad relativa del sonido. En las partituras, la dinámica se identifica con una serie de términos en italiano o símbolos específicos: f para forte, p para piano y mf para mezzoforte. Además de incluir tres grados básicos de intensidad, la dinámica describe la transición entre los distintos niveles de intensidad: crescendo para transiciones en ascenso (en español, "creciendo") y diminuendo para transiciones en descenso (raíz que da lugar a "disminuyendo" en español).

Leitmotiv Término en alemán ("tema principal") que se refiere a un segmento musical recurrente utilizado para representar a una persona, un lugar, una emoción, una idea, un objeto o cualquier otro elemento en una pieza musical o teatral. Eso ayuda a lograr una unidad estructural en la composición. Es posible combinar varios para crear un material temático integral. Este concepto, que surgió a mediados del siglo XIX, se asocia comúnmente con las composiciones de Richard Wagner.

Gesamtkunstwerk Término en alemán que significa "obra de arte total" y se usa para describir a las óperas en que los distintos elementos de la obra (libreto, música, historia, escenografía, etc.) se crean juntos. Aunque no es una palabra acuñada por Wagner, se ha establecido una asociación muy estrecha entre esta idea y sus óperas. Fue este compositor alemán quien teorizó en detalle sobre el concepto en sus ensayos "La obra de arte del futuro" (1849) y "Ópera y drama" (1850 – 1851). Si bien Wagner reconocía que un gesamtkunstwerk podía ser fruto del trabajo conjunto de varios artistas, él prefería asegurar la "totalidad" de sus obras, para lo cual se encargaba de concebir todos los componentes, escribir el libreto y la partitura de sus óperas, y, en ocasiones, hasta dirigir y diseñar la puesta en escena. Hoy, el término puede usarse para teorizar sobre otras artes escénicas que incluyen numerosos elementos inextricables; si no se puede eliminar ninguno de esos elementos (visuales, sonoros o de otra naturaleza) sin arruinar la integridad de la obra, los académicos pueden catalogar la obra como un gesamtkunstwerk.

Mayor y menor Desde el siglo XVII, la música occidental ha utilizado dos esquemas de alturas tonales. Las piezas musicales en modo "mayor" tienen una escala que incluye, principalmente, tonos enteros y algunos semitonos entre el tercer y el cuarto grado, y entre el séptimo y el primer grado. Por otro lado, las piezas musicales en modo "mayor" tienen una escala que incluye semitonos entre el segundo y el tercer grado, y entre el quinto y el sexto grado. En general, las composiciones en mayor suenan alegres, joviales y optimistas. Por el contrario, las piezas en menor pueden parecer sombrías, siniestras o deprimentes.

Orquestación Aspecto de la composición que, con la complejidad propia del arte, define qué instrumentos interpretarán cada sección de una pieza musical. Una buena orquestación requiere consideraciones prácticas (por ejemplo, asegurarse de que la melodía esté dentro del rango musical del instrumento que la interpreta) y elementos creativos (por ejemplo, analizar si el timbre musical único de un instrumento transmite las emociones o ideas que se busca expresar).

Obertura Composición instrumental incluida antes del primer acto de una ópera que sirve como introducción. Las oberturas marcan el tono de la ópera y suelen incluir los temas musicales principales de la obra. La mayoría de las oberturas solo duran unos minutos, pero la de El Holandés Errante tiene una duración asombrosa: ¡once minutos! De hecho, en los años posteriores al estreno de El Holandés Errante, esta obertura se tocaba como pieza musical independiente en conciertos orquestales, y Wagner llegó a publicar un ensayo para guiar al público en la interpretación de la obertura como reflejo de la historia del Holandés Errante y su búsqueda desesperada de una esposa.

Tempo En italiano, significa "tiempo". Este término se refiere a la velocidad de una pieza musical. El tempo se indica en una partitura con una serie de términos específicos (mayormente en italiano) que, además de describir la velocidad interpretativa indicada por el compositor, conllevan ciertas asociaciones gestuales y de carácter. El compositor puede usar otras marcas de tempo para indicar que quiere acelerar o ralentizar la interpretación de una sección musical.

Música programática Piezas musicales que se relacionan con la historia solamente a través de sonidos. Es importante destacar que la música programática no tiene letra, ya que el componente musical es el responsable de evocar las ideas e imágenes de la historia. Dos buenos ejemplos de música programática son El aprendiz de brujo, de Paul Dukas, y Cuadros de una exposición, de Modest Mussorgsky. Por el contrario, la música que no sirve para construir una historia se llama "música absoluta". La mayoría de las sinfonías y sonatas son ejemplos de música absoluta, aunque hay una notable excepción: la Sinfonía n.º 6 de Beethoven, comúnmente llamada "Sinfonía pastoral" por las escenas de festejos y tormentas de primavera a las que alude. En el siglo XIX, el ámbito musical alemán se dividió en dos círculos: quienes consideraban que la música absoluta era superior y aquellos que preferían la música programática, grupo que incluía a Franz Liszt, amigo, defensor (y, más adelante, suegro) de Wagner.

La luz al final del leitmotiv

Rol para identificar los leitmotiv: ilustrador

CÍRCULO UNO: LEITMOTIV 1 LEITMOTIV 2 LEITMOTIV 3

WAGNER EL F	HOLANDÉS ERRANTE	EL METROPOLITAN OPERA	14 DE MARZO DE 2020 Nombre:					
ACTIVIDAD EN CLASE La luz al final del leitmotiv (CONTINUACIÓN)								
Rol para i	Rol para identificar los leitmotiv: poeta							
CÍRCULO	UNO:	LEITMOTIV 1	LEITMOTIV 2	LEITMOTIV 3				

WAGNER EL F	OLANDÉS ERRANTE	EL METROPOLITAN OPERA 14	DE MARZO DE 2020 Nombre					
ACTIVIDAD EN CLASE La luz al final del <i>leitmotiv</i> (continuación)								
Rol para i	dentificar los <i>les</i>	itmotiv: crítico musical						
CÍRCULO	UNO:	LEITMOTIV 1	LEITMOTIV 2	LEITMOTIV 3				

Atenta, Senta

Balada de Senta

Τ.

SENTA: Traft ihr das Schiff im Meere an, blutrot die Segel, schwarz der Mast?
Auf hohem Bord der bleiche Mann, des Schiffes Herr, wacht ohne Rast.
Hui! – Wie saust der Wind! – Johohe!
Hui! – Wie pfeift's im Tau! – Johohe!
Hui! – Wie ein Pfeil fliegt er hin, ohne Ziel, ohne Rast, ohne Ruh'!
Doch kann dem bleichen Manne
Erlösung einstens noch werden, fänd' er ein Weib, das bis in den Tod getreu ihm auf Erden!
Ach! wann wirst du, bleicher Seemann, sie finden?
Betet zum Himmel, dass bald ein Weib
Treue ihm halt'!

II.

SENTA: Bei bösem Wind und Sturmes wut umsegeln wollt' er einst ein Kap; er flucht' und schwur mit tollem Mut: In Ewigkeit lass' ich nicht ab! Hui! – Und Satan hört's! – Johohe! Hui! – Nahm ihm bei'm Wort! – Johohe! Hui! – Und verdammt zieht er nun durch das Meer ohne Rast, ohne Ruh'! Doch, dass der arme Mann noch Erlösung fände auf Erden, zeigt' Gottes Engel an, wie sein Heil ihm einst könnte werden. Ach, könntest du, bleicher Seemann, es finden? Betet zum Himmel, dass bald ein Weib Treue ihm halt'!

Sus amigas, visiblemente afectadas por la historia, cantan muy débilmente la rima final junto a Senta.

¿Han visto un barco en el mar de negro mástil y roja vela?
Un hombre pálido verán pasar, el capitán que se desvela.
¡Uy! ¡Qué fuerte sopla el viento! ¡Yohohe! ¡Uy! ¡Cómo silba entre las jarcias! ¡Yohohe! ¡Uy! Va volando como una flecha, ¡sin destino, descanso ni paz!
Pero este pálido hombre una luz de salvación advierte, debe hallar a una mujer fiel ¡en la tierra y en la muerte! ¡Ay! ¿Cuándo la hallarás, marino sin suerte? ¡Que pronto encuentre a aquella que le sea siempre fiel!

Contra ventarrón y tempestad se propuso rodear un cabo; juró y maldijo con necedad: ¡aún si navego por siempre, lo hago! ¡Uy! ¡Y Satán lo escuchó! ¡Yohohe! ¡Uy! ¡Y le tomó la palabra! ¡Yohohe! ¡Uy! Debe navegar por siempre y más, ¡surca el mar sin descanso ni paz! Y es que el pobre hombre la salvación en tierra advierte, un ángel aún sin nombre y fidelidad hasta la muerte. ¡Ay! ¿Podrás hallarla, marino sin suerte? ¡Que pronto encuentre a aquella que le sea siempre fiel!

Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)

III.

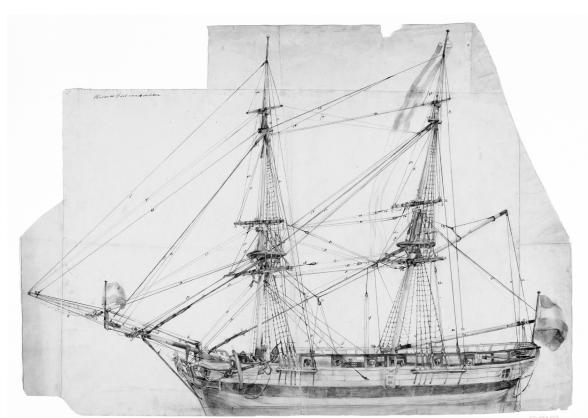
SENTA: Vor Anker alle sieben Jahr', ein Weib zu frei'n, geht er ans Land: er freite alle sieben Jahr', noch nie ein treues Weib er fand. Hui! – Die Segel auf! – Johohe! Hui! – Den Anker los! – Johohe! Hui! – Falsche Lieb', falsche Treu', Auf, in See, ohne Rast, ohne Ruh!

OTRAS JÓVENES: Ach, wo weilt sie, die dir Gottes Engel einst könnte zeigen? Wo triffst du sie, die bis in den Tod dein bliebe treu eigen?

SENTA: Ich sei's, die dich durch ihre Treu' erlöse! Mög' Gottes Engel mich dir zeigen! Durch mich sollst du das Heil erreichen! Desembarca cada siete años y espera hallar una dama. Corteja cada siete años y ninguna fielmente lo ama. ¡Uy! ¡Icen las velas! ¡Yohohe! ¡Uy! ¡Levanten el ancla! ¡Yohohe! ¡Uy! Falsa lealtad, falso amor fugaz, ¡vuelve al mar sin descanso ni paz!

¡Ay! ¿Dónde te esperará ella? La mujer que un ángel de Dios digne señalarte. ¿Dónde aparecerá ella? La mujer que hasta la muerte jure amarte.

¡Yo soy ella! ¡Mi fidelidad te salvará! ¡Que el ángel vea mi pasión! Conmigo alcanzarás la salvación.

Willem Anthonie van Deventer. 1834 – 1893 Goleta de dos palos. Dibujo.

Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)

Elige tu propia aventura 1: El Holandés y Daland

Lee esta escena del primer acto de *El Holandés Errante*: aquí, el Holandés le pregunta al capitán Daland si tiene una hija. El final del fragmento está truncado. Escribe y representa dos finales distintos para la escena. (¡Habrá puntos adicionales por cantar! Después de todo, es una ópera). Decide qué versión de la escena te gusta más y cuál es más dramática.

EL HOLANDÉS: (Presentándose a Daland)

Durch Sturm und bösen Wind verschlagen, irr' auf den Wassern ich umher; wie lange? weiss ich kaum zu sagen, schon zähl' ich nicht die Jahre mehr.
Unmöglich dünkt mich, dass ich nenne die Länder alle, die ich fand—das Eine nur, nach dem ich brenne, ich find' es nicht: mein Heimatland!
Vergönne mir auf kurze Frist dein Haus, und deine Freundschaft soll dich nicht gereun! Mit Schätzen aller Gegenden und Zonen ist reich mein Schiff beladen; willst du handeln, so sollst du sicher deines Vorteils sein.

DALAND: Wie wunderbar! Soll deinem Wort ich glauben? Ein Unstern, scheint's, hat dich bis jetzt verfolgt. Um dir zu frommen, biet ich, was ich kann ... doch darf ich fragen ... was dein Schiff enthält?

Luego de una señal del Holandés, su tripulación baja un cofre enorme del barco y lo lleva a tierra firme.

EL HOLANDÉS: Die seltensten der Schätze sollst du seh'n; kostbare Perlen, edelstes Gestein. Blick hin, und überzeuge dich vom Werte des Preises, den ich für ein gastlich Dach dir biete!

DALAND: Wie? Ist's möglich? Diese Schätze! Wer ist so reich, den Preis dafür zu bieten?

EL HOLANDÉS: Den Preis? Soeben hab ich ihn genannt: dies für das Obdach einer einz'gen Nacht!

Doch, was du siehst, ist nur der kleinste Teil von dem, was meines Schiffes Raum verschliesst.

Was frommt der Schatz? Ich habe weder Weib noch Kind, und meine Heimat find' ich nie!

All meinen Reichtum biet ich dir, wenn bei den Deinen du mir neue Heimat gibst.

DALAND: Was muss ich hören!

Contra ventarrón y tempestad, décadas he navegado los mares. ¿Cuántas? No sé con seguridad, Perdí la cuenta hace añares. Me sería imposible nombrar todas las tierras que he visitado. Pero prohibido tengo un lugar: mi patria natal, destino anhelado. Alójame un tiempo breve en tu hogar. No te arrepentirás de tu hospitalidad. Mi barco está lleno de tesoros de todo el mundo; acepta mi petición y te recompensaré por tu acción.

¡Qué maravilla? ¿Debería creerte? Parece que has sufrido bastante. Haré lo que pueda para aliviarte... Puedo preguntar... ¿qué hay en tu barco?

Contiene los tesoros más extraordinarios: perlas invaluables, gemas perfectas. Contémplalos, verás que sacarás provecho. Te ofrezco todo esto y pido, a cambio, un techo.

¿En serio? ¿Es posible? ¡Tanto tesoro! ¿Quién puede darse un lujo semejante?

Ya te dicho el precio del tesoro: recíbeme solo una sola noche.
Esto que ves es solo una parte de lo que hay en mi embarcación.
¿De qué sirve tal riqueza? No tengo esposa ni hijos, ¡ni puedo volver a casa!
Te ofrezco todas mis riquezas por un lugar que llamar hogar.

¿Qué oigo?

WAGNER $ $ EL HOLANDÉS ERRANTE $ $ EL METROPOLITAN O	PERA 14 DE MARZO DE 2020 Nombre:
ACTIVIDAD EN CLASE	
Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)	
EL HOLANDÉS: Hast du eine Tochter?	¿Tienes una hija?
DALAND: Fürwahr, ein treues Kind.	Sí, una joven muy fiel.
el holandés: Sie sei mein Weib!	¡Permíteme desposarla!
DALAND: (Feliz, pero perplejo) Wie? Hört ich recht? Mein Tochter sein Weib! Er selbst spricht aus den Gedanken!	¿Qué? ¿Escuché bien? ¿Mi hija, su mujer? ¿Habrá verdad en sus palabras?
El Holandés y Daland, versión 1	El Holandés y Daland, versión 2
El Holandes y Daland, version i	El Holandes y Barand, version 2

Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)

Elige tu propia aventura 2: Senta y el Holandés

Lee esta escena del segundo acto de *El Holandés Errante*: aquí, el Holandés le pide matrimonio a Senta. El final del fragmento está truncado. Escribe y representa dos finales distintos para la escena. (¡Habrá puntos adicionales por cantar! Después de todo, es una ópera). Decide qué versión de la escena te gusta más y cuál es más dramática.

EL HOLANDÉS: Wie aus der Ferne längst vergang'ner Zeiten spricht dieses Mädchens Bild zu mir: wie ich's geträumt seit bangen Ewigkeiten, vor meinen Augen seh' ich's hier.

Wohl hub auch ich voll Sehnsucht meine Blicke aus tiefer Nacht empor zu einem Weib: ein schlagend' Herz liess, ach! mir Satans Tücke, dass eingedenk ich meiner Qualen bleib'.

Die düstre Glut, die hier ich fühle brennen, sollt' ich Unseliger sie Liebe nennen?

Ach nein! Die Sehnsucht ist es nach dem Heil: würd es durch solchen Engel mir zuteil!

SENTA: Versank ich jetzt in wunderbares Träumen? Was ich erblicke, ist's ein Wahn?
Weilt' ich bisher in trügerischen Räumen, brach des Erwachens Tag heut' an?
Er steht vor mir, mit leidenvollen Zügen, es spricht sein unerhörter Gram zu mir: kann tiefen Mitleids Stimme mich belügen?
Wie ich ihn oft gesehn, so steht er hier.
Die Schmerzen, die in meinem Busen brennen, ach', dies Verlangen, wie soll ich es nennen?
Wonach mit Sehnsucht es dich treibt—das Heil, würd' es. du Ärmster, dir durch mich zuteil!

EL HOLANDÉS: Wirst du des Vaters Wahl nicht schelten? Was er versprach, wie—dürft' es gelten? Du könntest dich für ewig mir ergeben, und deine Hand dem Fremdling reichtest du? Soll finden ich, nach qualenvollen Leben, in deiner Treu' die langersehnte Ruh'?

Desde los albores de mis males, me habla la imagen de esta mujer: la sueño desde tiempos inmemoriales, y, al fin, frente a mí la puedo ver. En medio de la noche, con anhelo, yo veía una mujer con claridad; un truco del diablo y mi desvelo, fruto de mi tormento y soledad. En mi ser despierta un ardor, ¿será eso que llaman amor? ¡No! Solo refleja lo que quiero, la salvación del ángel que espero.

¿Será un sueño maravilloso? ¿Un fruto de mi imaginación? Vivía yo en un mundo engañoso; tal vez despierto de la ilusión. Está frente a mí, puro quimera, habla de su pena indescriptible. ¿Y si el candor de su voz mintiera? Tanto lo vi, y hoy es tangible. En mi pecho quema un ardor, ¿podré acaso llamarlo amor? Ay, quitar tu dolor yo quiero, darte tu soñada salvación espero.

¿Aceptarás lo que tu padre eligió? ¿Cumplirás con lo que él prometió? ¿Desposarás a un desconocido, serás mía hasta la eternidad? ¿Tendré lo que tanto he querido, la paz anhelada y tu fidelidad?

WAGNER EL HOLANDÉS ERRANTE	EL METROPOLITAN OPERA	14 DE MARZO DE 2020	Nombre:
ACTIVIDAD EN CLASE Atenta, Senta (CONTINUACIÓN			
El Holandés y Senta, versión 1	El	Holandés y Senta, v	versión 2

Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)

Elige tu propia aventura 3: Senta y Erik

Lee esta escena del tercer acto de *El Holandés Errante*: aquí, Erik le ruega a Senta que se quede a su lado. El final del fragmento está truncado. Escribe y representa al menos dos finales distintos para la escena. (¡Habrá puntos adicionales por cantar! Después de todo, es una ópera). Decide qué versión de la escena te gusta más y cuál es más dramática.

ERIK: Was mußt' ich hören? Gott, was muss ich sehen? Ist's Täuschung? Wahrheit? Ist es Tat?

SENTA: O frage nicht! Antwort darf ich nicht geben.

ERIK: Gerechter Gott! Kein Zweifel! Es ist wahr!
Welch' unheilvolle Macht riss dich dahin?
Welche Gewalt verfuehrte dich so schnell,
grausam zu brechen dieses treuste Herz!
Dein Vater—ha—den Bräut'gam bracht' er mit ...
Wohl kenn' ich ihn, mir ahnte, was geschieht!
Doch du ... ist's möglich? ... reichest deine Hand
dem Mann, der deine Schwelle kaum betrat.

SENTA: Nicht wieter! Schweig'! Ich muss! Ich muss!

ERIK: O des Gehorsams, blind wie deine Tat! Den Wink des Vaters nanntest du willkommen, mit einem Stoss vernichtest du mein Herz!

SENTA: Nicht mehr! nicht mehr! Ich darf dich nicht mehr seh'n, nicht an dich denken—hohe Pflicht gebeut's!

ERIK: Welch hohe Pflicht? Ist's höh're nich zu halten, was du mir einst gelobtest, ewige Treue?

¿Qué oigo? Dios, ¿qué estoy viendo? ¿Es mentira? ¿Verdad? ¿Es un hecho?

¡No preguntes! No puedo responder.

¡Dios, no quedan dudas! ¡Es verdad! ¿Qué fuerza funesta se apoderó de ti? ¿Qué poder te ha seducido tan rápido para quebrantar así mi leal corazón? Tu padre trajo un pretendiente con él... Lo conozco bien, ¡sabía que sucedería! Y tú... ¿Es posible...? ¡Le ofreces tu mano a un hombre recién llegado a tu hogar!

¡Basta! ¡Calla! ¡Debo hacerlo! ¡Debo hacerlo!

Ay, tu obediencia es ciega, como tu proceder. Has aceptado la propuesta de tu padre y rompiste mi corazón, que tanto te ama.

¡No más! ¡No más! Ya no puedo verte, ni tampoco pensar en ti; ¡es un deber superior!

¿Deber superior? ¿No es un deber cumplir tu promesa hacia mí, eterna lealtad?

WAGNER EL HOLANDÉS ERRANTE EL METROPOLITAN OPE	RA 14 DE MARZO DE 2020 Nombre:
ACTIVIDAD EN CLASE Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)	
Senta y Erik, versión 1	Senta y Erik, versión 2

Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)

Cita de la revista Opera News, "Senta's Choice" (La elección de Senta), de Philip Kennicott

FRAGMENTO 1: Es entendible simpatizar con Erik, el amante que ella abandona, un muchacho que no entiende cómo una joven puede enamorarse de un retrato y, en cuestión de horas, comprometerse con un hombre sospechoso y, probablemente, demoníaco: "Y tú... ¿Será posible...? ¡Le ofreces tu mano a un hombre recién llegado a tu hogar!". [Esto] parece, hoy en día, el enamoramiento de una colegiala flechada por una celebridad... con consecuencias fatales.

- ¿Qué quiere decir Kennicott cuando habla del "enamoramiento de una colegiala" de Senta? En función de lo que has visto y oído, ¿estás de acuerdo con él? ¿Por qué sí o por qué no?
- Según Kennicott, ¿qué elementos de la música de Wagner reafirman su argumento de que Senta podría no comprender plenamente lo que hace?

Cita de la revista Opera News, "Senta's Choice" (La elección de Senta), de Philip Kennicott

FRAGMENTO 2: [Gracias a las primeras cámaras fotográficas,] la gran disponibilidad de imágenes reproducidas hizo posible el surgimiento de un nuevo culto a la celebridad, una nueva mitificación masiva de grandes hombres (y mujeres). En retrospectiva, la obsesión de Senta se percibe adolescente hasta el punto de la exasperación [...] desde una perspectiva moderna: ella no se ha enamorado de una leyenda o un relato, y menos aún de un hombre, sino de una imagen, de un cuadro colgado en la pared, como algo publicado en la revista *TigerBeat*.

- En este fragmento, Kennicott describe que la composición de *El Holandés Errante* coincide con la invención de las primeras cámaras fotográficas. ¿Por qué menciona eso? ¿Qué tiene que ver con Senta?
- Kennicott compara la obsesión de Senta por el retrato del Holandés con el enamoramiento de una adolescente con un póster de revista. ¿Se te ocurre alguna otra comparación moderna equiparable a los sentimientos de Senta por el Holandés?
- ¿Crees que es posible enamorarse de alguien a partir de una imagen?

Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)

Cita de la revista Opera News, "Senta's Choice" (La elección de Senta), de Philip Kennicott

FRAGMENTO 3: Algunos críticos modernos otorgan a Senta mucha más sustancia de lo que Wagner pretendía darle inicialmente. El punto de partida de este acto de redención es la balada de Senta, que Wagner (luego del estreno, convenientemente) había declarado génesis y elemento germinal de la obra en su totalidad. De cualquier manera, la balada es una pieza musical magnífica en la que Senta, además de contar una historia, se compromete a redimir a un hombre que no conoce. Lo que para algunos es una muchacha tontamente enamorada de una celebridad, para otros es una mujer fuerte afirmando su identidad.

VOCABULARIO: "génesis": origen; "germinal": capacidad de una pequeña parte de una cosa de dar origen a algo mayor.

- ¿En qué sentidos la balada de Senta podría indicar que la joven está construyendo su propia identidad?
- ¿Crees que el amor de Senta por el Holandés es "una muchacha tontamente enamorada de una celebridad" o "una mujer fuerte afirmando su identidad"? ¿Por qué?
- ¿Qué significa redimir a alguien?

Cita la revista Opera News, "Senta's Choice" (La elección de Senta), de Philip Kennicott

FRAGMENTO 4: [Los personajes operáticos que son mujeres, como Senta] surgen de las fantasías de los hombres y sufren terribles penurias por personificarlas. Sin embargo, no carecen de voluntad propia y, si el papel queda en manos de una gran soprano, la mujer parece mucho más autora del drama que atraviesa que el compositor y el libretista que supuestamente "la crearon".

- ¿Qué crees que quiere decir Kennicott cuando dice que los personajes operáticos mujeres como Senta "sufren terribles penurias" por personificar fantasías de hombres?
- ¿Cómo es posible que un personaje sea "mucho más autora del drama que atraviesa" que las personas a cargo de su creación?
- ¿Estás de acuerdo con que un gran intérprete puede cambiar la forma en que el público percibe un personaje creado hace mucho tiempo?

FUENTE

[&]quot;Senta's Choice" (La elección de Senta), revista *Opera News*, abril de 2017. https://www.operanews.com/Opera_News_Magazine/2017/4/Features/Senta_s_Choice.html. Fragmento traducido al español por Acclaro (Verónica Collazo/Raúl Chorres).

Atenta, Senta (CONTINUACIÓN)

Cita de *The New York Times*, "Operatic Codependency? We Put Wagner On the Couch" (¿Codependencia operática? Ponemos a Wagner en el sofá), de Corinna da Fonseca-Wollheim

FRAGMENTO 5: Amber Wagner, la soprano que interpreta a Senta en la producción del Met, destaca la lucidez detrás de las intenciones de su personaje. En una entrevista, dijo que, si bien puede parecer más pasiva que Brunilda [en alemán, Brünnhilde; personaje del ciclo operático de Wagner *El anillo del nibelungo*], Senta comprende que, al elegir al Holandés, ella elige la muerte. "Habla de su deber sagrado —explica Amber Wagner (que, dicho sea de paso, no tiene relación alguna con el compositor)—. Dice: 'Le tiendo mi mano, sin remordimiento, a la muerte'. Esa es su forma de decir: 'Entiendo la gravedad de lo que estoy haciendo'".

- ¿Cuál es la postura de Amber Wagner frente a las acciones de Senta?
- ¿Es posible que un intérprete cambie los sentimientos que genera en el público un personaje creado hace mucho tiempo?
- ¿Estás de acuerdo con los argumentos de Amber Wagner sobre la decisión de Senta?

Cita de "Comentarios sobre la puesta en escena de El Holandés Errante", de Richard Wagner

FRAGMENTO 6: Sería una tarea difícil arruinar el personaje de Senta. De hecho, solo voy a dar un consejo a las intérpretes. ¡Asegúrense de que su naturaleza "soñadora" no la transforme en un reflejo moderno y enfermizo de sentimentalismo! Al contrario, Senta es una mujer joven y saludable, y su principal característica es su ingenuidad. De hecho, solo una jovencita completamente ingenua podría obsesionarse con la idea de salvar al capitán maldito: eso explica su aparente locura, algo que solo sucede con personas de auténtica ingenuidad. [...] Se ha dicho que las mujeres noruegas tienen sentimientos tan intensos que, en algunos casos, el corazón les deja de latir de repente [de tanta emoción] y mueren. En eso debería consistir la "locura" de la pálida Senta.

- ¿Qué quiere decir la palabra "ingenuidad"?
- ¿Crees que es posible que las mujeres noruegas mueran como consecuencia de sus emociones? ¿Por qué crees que Wagner mencionó esa nacionalidad en particular? ¿Por qué declarar cosas como esta podría ser problemático?
- ¿Crees que Senta está "loca"? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Por qué explicaría su comportamiento tildarla de loca? ¿Por qué sería menospreciar sus experiencias?

FUENTES

Corinna da Fonseca-Wollheim, "Operatic Codependency? We Put Wagner On the Couch" (¿Codependencia operática? Ponemos a Wagner en el sofá), The New York Times, 24 de abril de 2017.

https://www.nytimes.com/2017/04/24/arts/music/dan-savage-wagner-the-flying-dutchman.html. Fragmento traducido al español por Acclaro (Verónica Collazo/Raúl Chorres).

Richard Wagner, "Bemerkungen zur Aufführung der Oper Der Fliegende Holländer", publicado en Gesammelte Schriften und Dichtungen, segunda edición (Leipzig: E. W. Fritzsch, 1888) 5:167–68. Fragmento traducido al español por Acclaro (Verónica Collazo/Raúl Chorres) de la traducción al inglés de Kamala Schelling.

ACTIVIDAD PARA LA FUNCIÓN

Formas de ilustrar

¿Alguna vez has escuchado la frase "ilustrar con palabras"? Puede que parezca una tontería esto de ilustrar usando palabras, pero esa frase refleja la esencia de la visión que tenía Wagner sobre la ópera. Wagner consideraba que la ópera es más cautivadora cuando las imágenes, las palabras y la música trabajan en conjunto para contar una historia. Esta actividad propone "ilustrar" un personaje usando imágenes, palabras y música de la ópera.

Al principio de la obra, elige un personaje y síguelo de cerca durante toda la función. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cómo lo describen los demás? ¿Qué te dice la música sobre el personaje? Mientras vas aprendiendo sobre el personaje, toma nota de tus observaciones en las categorías indicadas abajo. Una vez finalizada la ópera, básate en tus notas para hacer una ilustración del personaje. ¿En qué difiere tu retrato del aspecto que tenía el personaje en esta producción?

L Formas de ilustrary con imágenes
Formas de ilustrar: con <i>imágenes</i>
Algo que vi:
Formas de ilustrar: con palabras
Algo que leí:
J. H
Formas de ilustrar: con música
Algo que oí:
Otros alconomicano
Otras observaciones:

	WAGNER EL HOLANDÉS ER	RANTE	L METROPOLITAN OPERA	14 DE MARZO DE 2020	Nombre:
--	-------------------------	-------	----------------------	---------------------	---------

ACTIVIDAD PARA LA FUNCIÓN

Reseña de la ópera: El Holandés Errante

¿Alguna vez quisiste ser un crítico de música y teatro? ¡Esta es tu oportunidad!

Mientras ves *El Holandés Errante*, toma nota de tus impresiones y opiniones en el espacio provisto a continuación. ¿Qué te gustó de la obra? ¿Qué no te gustó? Si tú hubieses estado a cargo, ¿qué habrías hecho de otra manera? Analiza minuciosamente el desarrollo de la acción, la música, el decorado y la puesta en escena, y califica a todos los miembros principales del elenco. Al terminar la ópera, comparte tus reflexiones con amigos, compañeros y cualquiera que desee saber más sobre esta ópera y su interpretación en el Met.

EL ELENCO	CALIFICACIÓN	MIS COMENTARIOS
Sir Bryn Terfel como el Holandés	***	
Anja Kampe como Senta	***	
Franz-Josef Selig como Daland	***	
Sergey Skorokhodov como Erik	***	
Mihoko Fujimura como Mary	***	
David Portillo como el Timonero	***	
Dirección de Valery Gergiev	***	

EL SHOW, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	DECORADO/ PUESTA EN ESCENA
Obertura			
MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	***	* * * * *	
El barco de Daland queda en el ojo de una tormenta			
MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	* * * * * *	* * * * *	☆☆☆☆☆
El Timonero canta sobre su amada			
MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	***	***	***
El Holandés explica su maldición			
MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	***	* * * * *	***
El Holandés llega a un acuerdo con Daland			
MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	* * * * * *	***	* * * * *

EL SHOW, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	DECORADO/ PUESTA EN ESCENA
Las mujeres de Sandvika esperan el regreso de los mercaderes MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
Santa les habla a sus amigas del Holandés Errante MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	***	***	* * * * *
Erik confronta a Senta por su obsesión con la pintura MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	***	***	* * * * * *
Daland presenta a Senta y el Holandés MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
El Holandés le canta a Senta MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
El Holandés y Senta cantan juntos MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	* * * * *	* * * * *	* * * * * *
El pueblo celebra el regreso del barco de Daland MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	* * * * * *	* * * * * *	* * * * * *
Los marineros espectrales del Holandés Errante interrumpen el festejo MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	ታ ታ ታ ታ ታ	ታ ታ ታ ታ ታ	ል
Erik vuelve a confrontar a Senta MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	* * * * *	* * * * *	2
El Holandés revela su identidad MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	***	***	$2 \times 2 \times$
Senta se sacrifica por el Holandés MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	***	***	* * * * *

Traducción para el Met Opera de Acclaro (Verónica Collazo/Raúl Chorres).