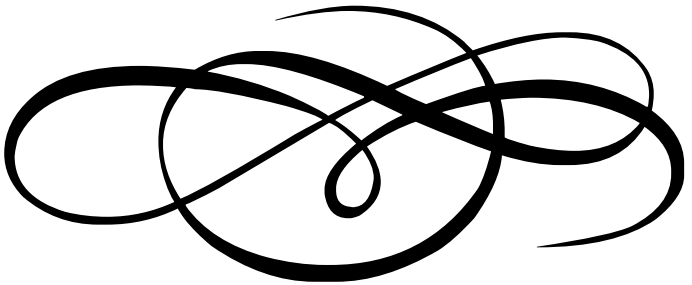
La Eneida en la ópera:
Los Troyanos de Berlioz

PUNTO ROJO
libros

La Eneida en la ópera: Los Troyanos de Berlioz
José Manuel Cervera

Editado por:
PUNTO ROJO LIBROS, S.L.
Cuesta del Rosario, 8
Sevilla 41004
España
902.918.997
info@puntorojolibros.com

Impreso en España
ISBN: 978-84-16611-89-8

Maquetación y diseño:
© 2015 José Manuel Cervera
© 2015 Punto Rojo Libros, de esta edición

Producción: Punto Rojo Libros.

Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamos públicos.

José Manuel Cervera

La Eneida en la ópera
Los Troyanos de Berlioz

Dedicatoria

Índice

Índice 9

Agradecimientos 13

1. Introducción 15

2. Objetivos 17

3. Metodología 19

4. Fuentes 21

A. Antigüedad: Eneida 21
B. Edad Media y el Renacimiento. 38
Aspectos filosóficos 38
Aspectos literarios 41
C. La época de Berlioz 47

5. Hector Berlioz y el *Grand Opéra* 51

A. Hector Berlioz 51
B. Características del Romanticismo 55
C. Romanticismo musical 57
La *Comédie-Française* durante el siglo XVIII 59

Grand opéra 61

6. El tema de Troyanos 65

7. El libreto de Berlioz 83

A. Estudio de los precedentes y de la adaptación para ópera. 83

B. Estructura de la obra 97

C. Análisis de escenas 103

Acto I 103

Acto II 104

Acto III 105

Acto IV 106

Acto V 107

D. Estudio de los Personajes 110

La princesa Casandra 110

La reina Dido 112

Eneas 114

8. Conclusiones 119

9. Referencias bibliográficas 123

A. General sobre Ópera 123

B. El mundo antiguo 123

C. Edad Media – Renacimiento 124

D. Fuentes directas de Berlioz. 125

E. Obras y artículos sobre el compositor y/o relacionadas 127

10. Anexo: libreto *Les Troyens* de Hector Berlioz en francés y en castellano 131

1. Les Troyens de Hector Berlioz 131

Premiere partie: la conquête de Troye 131

Acte premier 131

Acte deuxième 149

Deuxième partie: les troyens à Cartage 161

Acte troisième 161

Acte quatrième 175

Acte cinquième 187

2. Libreto en castellano *Los Troyanos* de Hector Berlioz 211

Primera parte: la conquista de Troya. 211

Acto primero 211

Acto segundo 228

Segunda parte: los troyanos en Cartago. 240

Acto tercero 240

Acto cuarto 254

Acto quinto 265

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente a mi tutora de este TFM a Doña Rosa Pedrero Sancho, profesora Titular de Universidad en el Departamento de Filología Clásica (área de Filología Griega) de la UNED, su esfuerzo y dedicación. Sus conocimientos, sus orientaciones, su manera de trabajar, su paciencia y su motivación han sido fundamentales para mi formación como investigador.

Ella, al igual que en todo el equipo de profesores y profesoras que han participado en mi formación a lo largo de este máster, ha inculcado en mí un sentido de seriedad, responsabilidad y rigor académico sin los cuales no podría tener una formación completa para la elaboración de este trabajo. Desde la distancia, obviamente, ha sido capaz de ganarse mi lealtad y admiración, así como sentirme en deuda con ella por todo lo recibido durante el periodo de tiempo que ha durado esta formación.

Quisiera dedicarle una mención especial a mi compañera y amiga Leonor María Ortega Alcántara, profesora de Lengua y Literatura española en el IES Arroyo de la Miel en Benalmádena, Málaga, por su ayuda desinteresada y su apoyo a la hora de realizar el presente trabajo.

Un verdadero amigo es alguien que te conoce tal como eres, comprende dónde has estado y de dónde has venido; te acompaña en tus logros y tus fracasos, celebra tus alegrías, comparte tu dolor y jamás de juzgar por tus errores. Compañera Leonor, gracias por tu paciencia y gentileza.

Ser padre y estudiante es difícil, sobre todo cuando se está trabajando y al mismo tiempo estás en proceso de elaborar un TFM, y es difícil porque sabes que alguien más se está sacrificando para que tú puedas lograr tu sueño; y esas personas son mi esposa Marina y mi hijo Marcos. Gracias por la paciencia que han tenido durante todo este tiempo conmigo.

Y por último, aunque no menos importante, agradecer a a mis padres, el faro de mi vida, los que siempre me han guiado, Fuente de apoyo constante e incondicional en toda mi vida, y más aún en mis duros años como estudiante, en los que sin su ayuda hubiera sido imposible culminar mi sueño.

1. Introducción

Palabras clave: Berlioz, Eneas, Casandra, Dido, Corebo, ópera, libreto, tradición, tragedia, actos, Romanticismo, *Eneida*, Antigüedad, Troya.

Hector Berlioz refleja de manera magistral y vehemente en esta *Grand'opera*, numerosos y vivos sentimientos, tales como la pasión, el amor y el desamor, la amistad y el deber.

Los personajes que los representan en la obra que tratamos serán Eneas, Casandra y Dido como protagonistas de la tragedia lírica, junto a Corebo y Ascanio, entre otros, como secundarios. Enfrascado por el mundo clásico, quiso con esta ambiciosa obra elevar a lo más sublime la pérdida de la capital entre las capitales: Troya, muy a pesar de las advertencias mánticas de Casandra y la profética visión en los labios de Dido, víctima del amor y del deber que Eneas ha de cumplir, empujado por los dioses, los espectros y héroes troyanos, alentado por las divinidades para fundar la gran Roma.

Para ello Hector Beriloz se basa sobre todo en la *Eneida* de Virgilio, refundiéndola e innovando en pasajes como, por ejemplo, el de la visión amenazadora de Dido al partir Eneas respecto a las Guerras Púnicas y la venganza por parte de Aníbal.

Abstract:

Hector Berlioz reflects in this Grand'opera, in a masterly and vehement manner, numerous vital feelings such as passion, love, heartbreak, friendship and duty.

The main characters displaying those feelings in the aforementioned lyric tragedy are Eneas, Casandra and Dido, alongside Corebo and Ascanio, among others, as secondary characters. Engrossed by the classical world, he achieved in this ambitious piece to glamourise the loss of Troy, despite Casandra's mantic warnings and Dido's prophetic vision. Dido, who's the victim of the love and duty that Eneas has to accomplish, pushed by gods, ghosts and trojan heroes and encouraged by divinities to found the great Rome.

For this Hector Berlioz is based mainly on Virgil's Aeneid, recasting and innovating in such passages as, for example, of the menacing vision from Dido to Aeneas about the Punic Wars and revenge by Hannibal.

2. Objetivos

Con el presente trabajo vamos a profundizar en *Les Troyens* de Hector Berlioz, obra operística romántica perteneciente al *grand opéra*, exponiendo sus distintas fuentes y sus variadas características, para ver la conexión fundamental entre Virgilio y los clásicos en general, y el músico francés.

Podemos enumerar una serie de objetivos primarios que nos hemos marcado a la hora de realizar este trabajo:

- Fomentar los contenidos y la estructura de la ópera, de forma que se desarrollen las propias capacidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la formación inicial de modo autónomo.

- Resaltar la relación del mundo clásico con todas las facetas del arte tanto en la Edad Media como en el Renacimiento y en el Romanticismo, y en concreto en la ópera.

- Facilitar las actitudes reflexivas, de observación y de indagación en lo que se refiere al Romanticismo musical y, en concreto, a Hector Berlioz

- Sensibilizar en la necesidad del perfeccionamiento continuo, destacando el valor de la investigación y reflexión sobre la propia práctica, fomentando los valores de la ópera.

- Impulsar el trabajo de investigación, demostrando que se puede llegar a cualquier juicio sin necesidad de unos conocimientos previos.

- Promover el conocimiento del mundo clásico reflejado en la *Eneida* de Virgilio y de los factores que influyeron en los *Troyanos* de Berlioz.

- Adquirir un pleno conocimiento de los principales personajes de los *Troyanos*, como son Casandra, Dido y Eneas, así como el trasfondo político que pudiera esconder la obra.

3. Metodología

Tras leer el libreto completamente tres veces, y al menos otras dos fijándome en los detalles y en los posibles significados de algunas expresiones en boca de los personajes de los *Troyanos*, y tras cotejar el texto castellano con el original francés -a pesar de mis dificultades con la lengua gala-, hemos comenzado un trabajo de investigación sobre la *Eneida* virgiliana, así como de sus fuentes, y su proyección en la literatura hasta el Romanticismo, época en la que vivió y desarrolló su obra Hector Berlioz.

De igual manera, hemos hecho un estudio sistemático de los principales personajes de la obra operística, como son Dido, Eneas y Casandra, y algunos secundarios, para posteriormente, meternos de lleno con el estudio a fondo del libreto operístico de Berlioz y sus características principales, que no son otras que las que corresponden al *Grand opéra* francesa.

Todo ello ha sido posible gracias a una bibliografía y un esquema básicos proporcionados por la profesora y tutora de mi TFM Doña Rosa Pedrero Sancho, manuales que nos han llevado a la realización de este trabajo y a su posterior defensa.

4. FUENTES

A. Antigüedad: Eneida

Debido a la lógica limitación de nuestro trabajo, y a la fecundidad del tema troyano y de Eneas en la Antigüedad, vamos a abarcar las principales fuentes o, al menos, los autores y obras que inspiraron posteriores trabajos hasta llegar a nuestra ópera.

Antes de comenzar a repasar algunas de estas fuentes más importantes, tanto del mundo griego como del romano, en las que aparecen las figuras de Eneas o Dido, o en definitiva, la guerra de Troya y el posterior periplo de Eneas, principal núcleo temático de nuestra ópera los *Troyanos* de Berlioz, hay que ver con detenimiento el mito de Eneas para posteriormente poder hallar las fuentes literarias en las que han bebido, primero Virgilio en su *Eneida*, y posteriormente Hector Berlioz en su ópera.

Este mismo procedimiento es el que seguiremos con los mitos y sus fuentes literarias tanto de Dido como de Casandra. Para hacer un acercamiento a la figura del mítico Eneas vamos a aludir a algunas de las variadas fuentes clásicas que mencionan a Eneas como uno de los aliados de Troya que luchó para defender la ciudad frente a los griegos.

En el *Himno a Afrodita*[1] se puede leer que con la profecía de Poseidón se anuncia el futuro dominio de los descendientes de Eneas sobre la Tróade. Según Arctino de Mileto, autor lírico de la *Ilioupersis* en el siglo VIII a.C., Eneas y los suyos abandonaron la Tróade ante la inminente caída de la ciudad, asombrados por el prodigio que causó la muerte de Laocoonte y uno de sus hijos, retirándose con los suyos al monte Ida. Por otra parte, en el *Laocoonte* de Sófocles se presenta a Eneas huyendo al monte Ida antes de la conquista de Troya[2].

Para poder llegar a conocer bien a Eneas, se dispone de dos fuentes clásicas fundamentales: por un lado, Homero y su *Ilíada* del siglo VIII a.C., y, por otro lado, la *Eneida* de Virgilio del siglo I a.C. Aunque también es mencionado en otros textos clásicos: en el siglo V a.C., el propio Aristóteles sitúa a Eneas en la península Itálica y lo menciona como fundador de Roma.

Principalmente, el mito de Eneas lo inicia Homero en su narración de la Guerra y destrucción de Troya. Para Homero Eneas era un personaje secundario en su *Ilíada*[3], que participó en la defensa de la ciudad contra los griegos, incluso llegó a batirse con el invencible Aquiles. Las principales fuentes clásicas que nombran a Eneas, mencionan que nuestro héroe era troyano,

[1] *Himn. Afrodita*, 196 s.; Arctino en Proclo, 1.250-251

[2] Dion.,Hal. I, 48, 2; *Fragm* ed. y trad. José Mª Lucas de Dios, Madrid, B.C. Gredos

[3] Según el historiador Pedro González Miguel http://pedro-mundodebabel.blogspot.com.es/2015/02/grandes-mitos-de-la-antiguedad-vi-eneas.html

pero realmente procedía de la ciudad de Dardania, que al igual que Troya estaba en Asia Menor[4].

En primer lugar hay que decir que la obra de Virgilio no arraiga en un mito romano o itálico arcaico, como otros poemas del género, ni presupone una tradición oral popular. Surge intencionadamente como un relato docto, con una estructura formal muy cuidada y sobre la estela de los poemas de Homero.

De sus doce cantos, los seis primeros forman una réplica de la *Odisea* -con la huida de Troya, arrasada por los aqueos y las aventuras del errante príncipe exiliado hasta su llegada al Lacio-, mientras que los seis últimos -batallas y asedios en Italia hasta el duelo final en que Eneas da muerte a Turno- son un correlato latino de la *Ilíada*.

Las reminiscencias homéricas son ecos buscados por el poeta, que no quiere rivalizar con el gran Homero, sino caminar a su sombra por la prestigiosa senda de sus hexámetros. En los cantos II y III cuenta Eneas en la corte de Dido en Cartago sus aventuras, tal y como lo había hecho Ulises en la corte de Feacia (en *Odisea*, cantos IX-XII). En el canto VI Eneas desciende -con la

---

[4] 4 Entre las principales fuentes clásicas podemos destacar a:

- APD., *Biblioteca mitológica*, III, 12, 2. Epítome, III, 32 - 35; IV, 2; V, 21;
- HES., *Teogonía*, V, 1008;
- *IL*., II, 819-821; V, 166-275; 297-317; 431-470; 512-518; 541-572; ; XIII, 458-505; 540-544; XV, 332-338; XVI, 608-631; XVII, 333 s.; 491-536; 752; 761; XX, 75-352; sobre todo, XX, 307 s.;
- OV., *Heroidas*, VII; Las *Metamorfosis*, XIV, 581–608 (Apoteosis de Eneas);
- PAUS., *Descripción de Grecia*, III.22.10-11; EST., *Geografía*, V.3.2;
- PLUT., *Vidas paralelas*, vol. 1 (Teseo y Rómulo; Licurgo y Numa Pompilio);

rama dorada y aconsejado por la sibila de Cumas- al mundo de los muertos, como hiciera Ulises en el canto XI de la *Odisea*. La imitación y el paralelismo con el poema homérico sirven también para destacar en sus contrastes lo que Virgilio quiere resaltar como propio de su héroe.

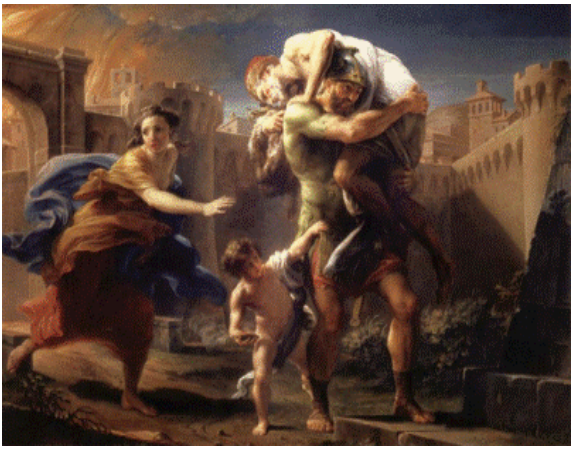
Por otra parte, y centrándonos ya en el mito clásico, Eneas nace de la unión de Dárdano, hijo de Zeus, y Afrodita, seducido por ésta mientras cuidaba de su ganado en el Monte Ida. Un Eneas que luego se casaría con Creúsa, hija de Príamo, gran rey de Troya. Relación que convertía a Eneas en aliado de Troya frente a los griegos en la Guerra de Troya narrada por Homero. Por ello hallamos a Eneas en Troya cuando los ejércitos de Agamenón ponen cerco a la mítica ciudad.

Como nos cuenta el el historiador Pedro González Miguel, Homero muestra a Eneas como un héroe secundario, a la sombra

de Aquiles o Héctor, al que Príamo no tenía en gran estima, quizás por no ser un gran guerrero. A pesar de ello, participa en los combates entre troyanos y griegos, siendo uno de sus combates más destacados el que le enfrentó al gigantesco griego Diomedes, que le lanzó una gran piedra hiriéndole. Su madre Afrodita acudió en su ayuda, pero también sufre heridas, pues ella no estaba hecha para la guerra. Finalmente, es Apolo el que protege a Eneas frente a Diomedes, y sólo así pudo sobrevivir[5].

No obstante, su combate más célebre es contra el glorioso Aquiles, que según cuenta el mito ya conocía a Eneas. En Troya, Eneas no se acobardó y se enfrentó a un Aquiles que acababa de vengar a su primo Patroclo matando al hijo predilecto de Príamo, el gran Héctor. De nuevo, seña de identidad de la primitiva épica griega, los dioses participan, y es de nuevo Apolo el que provocó el enfrentamiento entre Aquiles y Eneas. Aquiles le recuerda un anterior enfrentamiento en el monte Ida y la posterior huída de Eneas, y le dice que su afán de lucha proviene de querer hacerse con el trono de Príamo.

[5] http://pedro-mundodebabel.blogspot.com.es/2015/02/grandes-mitos-de-la-antiguedad-vi-eneas.html

Eneas se muestra valiente, aunque nada puede hacer ante el devastador Aquiles. Y de no ser por Poseidón, que envuelve a Eneas en una nube y se lo lleva lejos del combate, nunca hubiera sobrevivido a una lucha con Aquiles. Poseidón quería ver cumplida su profecía de que Troya sería destruida, pero a través del hijo de Dárdano su legado se mantendría fundando un nuevo pueblo.

La Guerra continúa y los griegos arrasan Troya, tras el hábil ardid ecuestre de Odiseo. Eneas fue inteligente y huyó hacía el Monte Ida, llevando a su hijo Ascanio y a su malherido padre verdadero, Anquises.

Finalmente, acabada la gran Guerra de Troya, dos son los héroes que sobreviven: uno Odiseo (Ulises), cuyas aventuras posteriores, en su intento de volver a casa, son relatadas por Homero en su *Odisea*. Y otro Eneas, que tras dejar el Monte Ida va a realizar un largo viaje por el Mediterráneo, llegando hasta nosotros gracias a Virgilio y su *Eneida*, en la que nos cuenta las aventuras de Eneas hasta que funda Roma y se establece en la

península Itálica, cumpliendo la profecía de Poseidón, y combinando así los dos grandes hitos de la Antigüedad: La Guerra de Troya y la Fundación de Roma.

Por otra parte, y ya en la Antigüedad romana, continuamos hablando de las diferentes fuentes respecto al hilo conductor de los *Troyanos* de Berlioz, Eneas, el núcleo temático de la *Eneida* y del que no podemos separar de la fundación de Roma.

En el Siglo III a.C. el poeta épico Nevio, en su poema la *Guerra Púnica*, establece que Eneas estuvo en Cartago antes de desembarcar en Italia. En ese mismo siglo en los *Annales* de Quinto Ennio, que resumían la fundación e historia de Roma, se menciona a Eneas como abuelo de los míticos Rómulo y Remo.

Y al hablar de la fundación de Roma es inevitable hablar del historiador romano Tito Livio y su *Ab urbe condita*, obra de referencia en la historiografía romana, ya que narra la historia de Roma desde la fundación de la ciudad en el 753 a.C. hasta la muerte de Nerón Claudio Druso en 9 a. C.

Tito Livio trata la relación de Eneas con Roma en su Libro I, 1-2, desde su salida de Troya hasta su muerte. En esta introducción del Libro I, Tito Livio habla de Turno, rey de los rútulos, y de su enfrentamiento (por motivos políticos y personales con Eneas) pero no nos explica con detalle la lucha personal entre ambos que Virgilio usa para cerrar la *Eneida*, que acaba con la muerte de Turno.

Por otra parte, otro autor romano importante en el que aparece nuestro héroe troyano es el poeta Ovidio, que en sus *Fasti*, después de hacer el recorrido por toda la mitología griega en-

foca diferentes planos de la leyenda y religión romana, comenzando con Eneas, que constituye el enlace con Grecia, para terminar con César, a quien la misma madre de Eneas, Venus (Vesta en la mitología romana), condujo a los astros del cielo; entre Eneas y César van apareciendo los reyes de Alba, Vertumno y Pomona, Tarpeya, Rómulo, Numa, o el culto de Esculapio en Roma.

El modelo de Ovidio es ciertamente Propercio, y muy cerca está el aliento de Virgilio, con cuya *Eneida* enlaza en muchas ocasiones, completando a su modo historias como la de Anna, la hermana de Dido, o recreando leyendas con personajes distintos.

En el mismo autor, Ovidio, encontramos otra obra destacada en la que los amores de Dido y Eneas son parte fundamental de su temática, las *Heroidas*, en concreto en la VII (carta de Dido a Eneas), donde la fundadora de Cartago manifiesta su intención de suicidarse ante la partida y traición de Eneas.

No se puede datar con exactitud la publicación de este singular epistolario, pues se barajan como fechas aproximativas las que abarcan un arco cronológico entre los años 15 al 1 a. C.

En las *Heroidas* Ovidio transporta al lector al mundo mitológico, pero desde un singular punto de vista: las enamoradas más legendarias escriben epístolas poéticas a sus maridos ausentes, salvo en tres ocasiones donde toman la iniciativa los maridos. Esta es la galería de cartas: Penélope a Ulises (1), Filis a Demofonte (2), Briseida a Aquiles (3), Fedra a Hipólito (4), Enone a Paris (5), Hipsípila a Jasón (6), Dido a Eneas (7), Hermíone a Orestes (8), Deyanira a Hércules (9), Ariadna a Teseo (10), Cánace a Macareo (11), Medea a Jasón (12), Laodamía a Protesilao (13), Hipermestra a Linceo (14), Safo a Faón (15), Paris a Helena (16), Helena a Paris (17), Leandro a Hero (18), Hero a Leandro (19), Aconcio a Cidipe (20) y Cidipe a Aconcio (21).

Como vemos, es en esa séptima *Heroida* donde Ovidio nos habla en dísticos elegíacos los amores del troyano y la reina de Cartago.Nuevamente en una obra de Ovidio, en sus célebres *Metamorfosis*, aparece el recurrido personaje de Eneas. Ovidio inicia la redacción de *Metamorfosis* en el 2 d. C. y concluye sus quince libros en el 8 d. C, articulando en su interior 11.991 hexámetros que versan sobre un total de 250 mitos y leyendas.