

GLOBAL JOURNAL OF HUMAN-SOCIAL SCIENCE: A
ARTS & HUMANITIES - PSYCHOLOGY
Volume 19 Issue 13 Version 1.0 Year 2019
Type: Double Blind Peer Reviewed International Research Journal
Publisher: Global Journals
Online ISSN: 2249-460X & Print ISSN: 0975-587X

La Figura Mitológica De Hérculesen El Teatro Musical

By José Salvador Blasco Magraner & Fernando Toner Feltre

Universitat de Valencia

Summary- In this investigation the figure of Hercules and its relationship in the History of Music with the Musical Theater has been analyzed. From the various existing studies, the propagandistic use and exaltation of his figure is detailed through the musical theater that the Spanish monarchy makes on several occasions. On the other hand, the article shows how in the peak of the use of mythology during the Baroque, Hercules is part of the work of two great European geniuses of music: Bach and Händel.

Keywords: hercules/ opera/ bach/ haendel/ baroque.

GJHSS-A Classification: FOR Code: 130205p

Strictly as per the compliance and regulations of:

La Figura Mitológica De Hércules en El Teatro Musical

José Salvador Blasco Magraner^α & Fernando Toner Feltre^ο

Resumen- En esta investigación se ha analizado la figura de Hércules y su relación en la Historia de la Música con el Teatro Musical. A partir de los diversos estudios existentes, se detalla el uso propagandístico y la exaltación de su figura a través del teatro musical que en diversas ocasiones hace la monarquía española. Por otra parte, el artículo muestra cómo en el auge del uso de la mitología durante el Barroco, Hércules forma parte de la obra de dos grandes genios europeos de la música: Bach y Händel.

Palabras clave: hércules/ ópera/ bach/ händel/ barroco.

Summary- In this investigation the figure of Hercules and its relationship in the History of Music with the Musical Theater has been analyzed. From the various existing studies, the propagandistic use and exaltation of his figure is detailed through the musical theater that the Spanish monarchy makes on several occasions. On the other hand, the article shows how in the peak of the use of mythology during the Baroque, Hercules is part of the work of two great European geniuses of music: Bach and Händel.

Keywords: hercules/ opera/ bach/ haendel/ baroque.

I. HÉRCULES EN LA TRADICIÓN ESPAÑOLA: EL ANTEPASADO DE LOS REYES

La figura mitológica del hijo de Zeus (Júpiter, en el Olimpo romano) ha sido muy querida y seguida por la tradición española, la cual hunde sus raíces en la Antigüedad Clásica, a partir del décimo trabajo de Hércules. Recordemos que éstos fueron encargados al semidiós por su tío Euristeo, -a la sazón, rey de Micenas y de Tirinto-, como consecuencia de los resentimientos de la diosa Hera. El décimo cometido herculano alude a Gerión, gigante de dos cuerpos, tres cabezas, seis brazos y seis piernas, quien era dueño de una manada de bueyes. Gerión vivía en Gádir o Gádira, esto es, Cádiz. Hércules mató a Gerión y, posteriormente a Caco, un pastor ladronzuelo, quien le sisó siete de los bueyes, hasta recuperarlos a la postre.

Las miniaturas de la *Estoria de España*, del rey castellano Alfonso X El Sabio, se refieren a episodios de Hércules en el solar hispano y a la fundación por el héroe de algunas ciudades de la Corona de Castilla (Sevilla, Cádiz, Toledo).¹ Tras matar a Gerión, según la

versión de Alfonso X El Sabio, Hércules entregó el mando de la península ibérica a uno de sus hijos, el denominado *Hispano*. De ésta y otras versiones anteriores del mito, se colige que los reyes españoles eran descendientes del mismísimo Hércules.² En este sentido, el investigador Alfredo Vigo Trasancos afirma que ya con anterioridad al reinado de Alfonso X, en los círculos más selectos de la corte se había extendido la creencia según la cual se consideraba a Hércules como la figura mitológica fundadora de la monarquía española y hacedor de heroicas gestas, como la separación de los montes Caspe y Abila que habían dado forma al Estrecho de Gibraltar y a las famosas Columnas de Hércules:

“Y tiene sentido esta relación del héroe griego con la Monarquía española, pues Hércules, en efecto, mucho más que ningún otro héroe de la Antigüedad, pasa- ba por haber vivido en suelo peninsular varias de sus más legendarias gestas, ya que en España, a decir de algunas de las fuentes clásicas, había tenido lugar el muy conocido relato de la separación de los montes Caspe y Abila que había dado forma al estrecho de Gibraltar y a las “Columnas de Hércules, y el décimo de sus “trabajos” que estaba directamente relacionado con el robo de los bueyes y la muerte de Gerión, cruel tirano de Tartessos, que había tenido lugar en una remota región de la lejana Hesperia”.³

II. HÉRCULES COMO ENALTECIMIENTO DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

Durante el siglo XVII, la monarquía hispánica ya utilizaba la figura mitológica de Hércules con una finalidad propagandística, legitimando y exaltando a los soberanos.⁴ Así, en tiempos de Carlos II, se publicó un texto salido de la pluma de Juan Francisco Fernández de Heredia, en 1682, titulado *Trabajos y afanes de Hércules*, en donde se presenta al hijo de Zeus como el

Author α: Universitat de Valencia, Calle Enric Valor 1-12. CP 46113 Moncada (Valencia) España. e-mail: j.salvador.blasco@uv.es

Author ο: Conservatorio Profesional de Música de Carcaixent.

¹ DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, A.: “Hércules en la miniatura de Alfonso X El Sabio”. En: *Anales de Historia del Arte* nº 1, 1989, Madrid, Universidad Complutense, pp. 91-103.

² DURÓN, S.: *Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes*. [Edición crítica: ANGULO, R. y PONS, A.]. Madrid, Asociación Ars Hispana, 2017, pp. 15 y ss.

³ VIGO TRASANCOS, A.: *Tras las huellas de Hércules. La estoria de Espanna, la torre de Crunna y el pórtico de la Gloria*, Quintana, Universidad de Santiago de Compostela, 2010, p. 218.

⁴ Ibídem, pp. 15 y ss.

primer rey de España, vinculando al héroe con los monarcas hispanos.⁵

Durante la Guerra de Sucesión española, el Archiduque Carlos de Habsburgo aludió a su condición de descendiente de Hércules a la hora de reclamar su pretensión al trono español. Mientras tenía lugar la contienda bélica, se ejecutaron algunas serenatas musicales en las que se establecía un paralelismo entre la lucha del Archiduque Carlos y Felipe V de Borbón y la victoria de Hércules contra el tirano Gerión. Por eso, para celebrar la onomástica del archiduque, en el año 1708 se interpretó en la corte vienesa el <poemetto dramático> titulado “*Ercole vincitore di Gerione*”, y con el propósito de festejar su cumpleaños en 1710, se ejecutó el <componimento pastorale heroico> titulado “*La decima fatica di Ercole ovvero La scofitta di Gerione in Spagna*”.⁶

Pero también el mito de Hércules fue utilizado para loar a Felipe V durante la Guerra de Sucesión. Con tal propósito se representó en el Teatro del Buen Retiro matritense una <ópera alegórico-cómica> titulada “*El Hércules ofendido, defendido y apaleado*”, a cargo de la compañía de Los Trufaldines, con motivo de la jura de Luís I como Príncipe de Asturias.⁷

En otro orden de cosas, Sebastián Durón compuso la “*Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes*” para celebrar el enlace matrimonial entre Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya.⁸ El argumento épico de esta *Gigantomaquia* cuenta cómo Hércules (Felipe V) consigue acabar con la rebelión de los gigantes –esto es, las potencias enemigas de la monarquía borbónica– contra Júpiter (Luís XIV), gracias a la ayuda de Minerva (María Luisa). La puesta en escena de este argumento resultaría apropiada dentro del contexto bélico previo al comienzo de la Guerra de Sucesión española, con una imagen victoriosa de la monarquía borbónica.⁹ Es probable que el estreno de esta “*Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes*” tuviese lugar entre mayo y noviembre de 1701.¹⁰

Un antecedente directo argumental de esta “*Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes*”,

desde el punto de vista pictórico, es el motivo iconográfico utilizado por Luca Giordano, *il fa presto*, cuando decoró hacia 1697 la bóveda del Casón del Buen Retiro, el Salón de Embajadores. Allí, el napolitano pintó “*La Fundación de la Orden del Vellochino de Oro*” y la “*Apoteosis de la Monarquía española*”. La <Entrega del vellochino de oro a Felipe el Bueno, duque de Borgoña, de manos del propio Hércules>, constituye el origen mítico de la Orden del Toisón de Oro, vinculada con la Casa de Austria a través de Felipe el Hermoso. Giordano sustituye a Jasón, héroe que organizó la expedición de los argonautas a la Argólida para conseguir el vellochino de oro, por Hércules, en la entrega de tan preciado galardón. Hércules vuelve a aparecer en los dos extremos de la bóveda, en la Gigantomaquia, y luchando con Anteo.¹¹

Raúl Angulo Díaz y Antoni Pons Seguí consideran que la “*Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes*” corresponde a una etapa intermedia de la producción de Sebastián Durón, a caballo entre obras tempranas como “*Salir el Amor del mundo*” (circa 1697) y otras postreras como “*Veneno es de amor la envidia*” (circa 1705 – 1706).¹² Lejos del <dramma per musica> italiano, en esta *Gigantomaquia* del compositor de Brihuega predominan formas musicales estróficas de tradición hispana como las “tonadas” y las “coplas”. Pero tampoco puede equipararse con las *fábulas mitológicas* al uso en la corte española en tiempos de Pedro Calderón de la Barca y el compositor Juan Hidalgo, puesto que en la “*Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes*” no existen personajes cuyas tipologías encarnen a los galanes, las damas, ni tampoco los graciosos.¹³

Por otro lado, el autor del libreto nos es ignoto, pero es plausible suponer que no era un escritor profesional.¹⁴

III. JUAN SEBASTIÁN BACH: CANTATA “*HERCULES AUF DEM SCHEIDEWEGE*”, BWV 213

El 5 de septiembre de 1733 fue estrenada en Leipzig la Cantata BWV 213 de Juan Sebastián Bach, titulada “*Hercules auf dem Scheidewege*” (“*Hércules en la encrucijada*”), con motivo del aniversario del príncipe heredero Friedrich Christian, quien cumplía 11 años de edad. Fue ejecutada al aire libre, en el jardín de Zimmermann de la ciudad alemana. Es la única composición en la que Bach se acerca a la ópera, dentro de los límites del género alegórico-mitológico.

⁵ Ibidem, p. 14.

⁶ Ibidem. (Los autores de la edición crítica toman estos datos de: MÁXIMO LEZA, J.: “Celebrando a Hércules hispano: Festejos teatrales de los Trufaldines para la jura de Luís I como Príncipe de Asturias en 1709”. En: NAGORE FERRER, M. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, V. (Coord.): *Allegro cum laude: estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares*. ICCM, Madrid, 2014, p. 107).

⁷ Ibidem. (Los autores de la edición crítica toman estos datos de: MÁXIMO LEZA, J.: “Celebrando a Hércules hispano: Festejos teatrales de los Trufaldines para la jura de Luís I como Príncipe de Asturias en 1709”. En: NAGORE FERRER, M. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, V. (Coord.): *Allegro cum laude: estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares*. ICCM, Madrid, 2014, pp. 101-114).

⁸ Ibidem, p. 18.

⁹ Ibidem, pp. 18-19.

¹⁰ Ibidem, p. 19.

¹¹ REY RODRÍGUEZ, M.: *Historias de Hércules en el Casón del Buen Retiro*. Madrid, Museo Cerralbo, 2010, pp. 3-4.

¹² DURÓN, S.: *Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes*. [Edición crítica: ANGULO, R. y PONS, A.]. Madrid, Asociación Ars Hispana, 2017. Op. Cit., p. 21.

¹³ Ibidem, p. 27.

¹⁴ Ibidem, p. 26.

Picander, el autor del libreto, lo concibió como un auténtico *dramma per música* italiano. Una vez más, el semidiós es empleado para glorificar a la monarquía, en este caso al nieto de Augusto el Fuerte; pues el hijo de Zeus y Alcmena era, para él, un héroe desde su más tierna infancia. Picander eligió dos alegorías femeninas, Lujuria y Virtud, quienes encuentran a Hércules en una encrucijada. La primera le promete una vida placentera si elige su camino. La segunda le ofrece privaciones, pero también virtud y renombre. Hércules opta por el sendero difícil y Picander pone en escena a Mercurio para revelar el significado del evento: Hércules ha de ser un símbolo para el joven príncipe sajón que, siguiendo el ejemplo del semidiós, elige la senda de la virtud.¹⁵

En esta cantata se emplean los temas más populares del *Oratorio de Navidad* del compositor de Eisenach.¹⁶ En rigor, la cantata BWV 213 "*Hercules auf dem Scheidewege*" es la obra original, y el "*Weinachtsoratorium*" BWV 248 una adaptación. Siete de las trece piezas de la cantata operística fueron trasladadas luego al oratorio navideño.¹⁷

Este *dramma per música*, como se detalla en la partitura impresa, posee una plantilla instrumental nutrida, con trompas y oboes, ya presentes en el coro inicial, escrito en Fa Mayor, junto con las cuerdas de la orquesta y el bajo continuo. Tras un escueto recitativo del héroe, el ariado *capo* de la Lujuria (<*Schlafe, mein liebster, und pflege mein ruh*> (duerme, querido, y cuida de mi descanso) es subrayada por la doble octava ascendente y descendente en el *basso continuo*, de influencia italiana, mientras Bach evoluciona hacia la tonalidad subdominante, Si Bemol Mayor. Tras la epatante aria de la Lujuria, la Virtud advierte a Hércules del abandono del camino correcto en un recitativo secco, <*Du wirst des rechten Weges fehlen*>. En el aria subsiguiente, de carácter pastoril, con oboe d'amore *obligato*, escrita en el tono de La Mayor, Hércules se confía al Eco <*Treues Echo*> (Eco fiel). La Virtud entona entonces un recitativo <*Mein hoffnungs voller held*> (Mi héroe de esperanza). Acompañada por un fondo sonoro tejido por el solo del violín y del primer oboe, en una emotiva aria *da capo* en Mi Menor, la Virtud se insinúa ante nuestro héroe, <*Auf meinen flügeln sollst du schweben*> (Deberías flotar en mis alas). Aún le dará tiempo, en el recitativo posterior, advertir a Hércules de los peligros de la Lujuria, <*Die weiche wollust locket zwar*>. El hijo de Zeus desatiende los consejos de la Virtud en un aria *da capo* escrita en La Menor, <*Ich will dich nicht hören*> (Yo no quiero escucharte). El

recitativo secco posterior es crucial, pues nuestro héroe ya ha escogido el camino de la Virtud, <*Geliebte Tugend, du allein sollst meine Leiterin beständig sein*> (Amada Virtud, únicamente tú deberías ser mi guía). El nudo argumental nos conduce a un dúo entre Hércules y la Virtud que constituye el idilio de entrambos, en el tono de Fa Mayor. En rigor, es un largo dúo amoroso, revestido con la arquitectura del aria *da capo*, <*Ich bin deine, Du bist meine*> (Soy tuyo, eres mío). Tras la comparecencia en escena de Mercurio, -Bach escoge la tipología vocal del bajo, siguiendo los compromisos de la ópera barroca, que acostumbraba asignar las gamas graves masculinas a las autoridades, reyes y dioses-, un coro postrero, en la tonalidad de Fa Mayor, acompañado por la misma plantilla orquestal inicial, pone punto y final a este breve *dramma per música*.

IV. GEORG FRIEDRICH HÄNDEL: LA ÓPERA "*HERCULES*", HWV 60, Y EL ORATORIO "*THE CHOICE OF HERCULES*", HWV 69

"*Hercules*" es un <*dramma per música*> en tres actos compuesto por Händel durante el verano de 1744, entre los meses de julio y agosto. El libretista fue un clérigo, Thomas Broughton, quien poseía experiencia literaria.¹⁸ Broughton se basó en "*Mujeres de Traquis*" (*Las Traquinias*) de Sófocles y el noveno libro de *Las Metamorfosis* de Ovidio. Esta ópera se estrenó en el King's Theatre de Londres, en su versión de concierto, el 5 de enero de 1745. En aquella temporada, hubo sólo dos representaciones. La segunda tuvo lugar una semana después, el 12 de enero. La obra fue un fracaso rotundo, tal vez por haber sido estrenada tan sólo en su versión de concierto, sin aparato escénico. En vida de Händel, únicamente tuvieron lugar tres funciones más: dos en 1749 y una en 1752.

El argumento sitúa a Hércules una vez que hubo finalizado la misión de los doce trabajos, ya camino de regreso al Palacio de Traquis, en donde se encuentra su esposa Deyanira. Empero, una extraña profecía predice su muerte. Durante el retorno, el héroe es hecho prisionero junto con la bella princesa Íole, hija del rey de Ecalia. Sin embargo, ambos consiguen llegar a Traquis. Al encontrarse con Íole, Deyanira siente celos de ella. Decide entonces utilizar un manto ensangrentado regalado por el centauro Neso -herido mortalmente por Hércules-. Neso le había asegurado que, cuando su esposo se lo pusiese, Hércules volvería a amarla. Al cubrirse con el manto, Hércules agoniza a causa del veneno sanguíneo del centauro. Consciente de su error, Deyanira enloquece de pena. El cuerpo de Hércules es incinerado y comparte con los dioses la

¹⁵ <http://www.cantatasdebach.com/213.html> (Fecha de consulta: 9 de abril de 2017).

¹⁶ MORFORD, M.P.O. y LENARDON, R.J.: *Classical Mythology*. Nueva York, Oxford University Press, 1999, 6ª edición, p. 579.

¹⁷ <http://www.cantatasdebach.com/213.html> (Fecha de consulta: 9 de abril de 2017).

¹⁸ BURROWS, D.: *The master musicians: Handel*. Segunda edición. Nueva York, Oxford University Press, 2012, cap. 13.

vida inmortal. Finalmente, un sacerdote de Júpiter anuncia que Hilo, hijo de Hércules y Deyanira, se casará con Íole. El coro final loa al jefe del Olimpo.

Durante el verano de 1750, entre el 28 de junio y el 5 de julio, el compositor de Halle escribió el oratorio en un acto titulado *"The Choice of Hercules"* (*La elección de Hércules*), HWV 69. Se trata de un trabajo híbrido: un breve drama para solistas, coro y orquesta basado en una música incidental que Händel había pretendido para *"Alceste"*, compuesta a comienzos de 1750; una producción, sin embargo, cancelada. Como no quería perder esta buena partitura, Händel instó a Thomas Morell a escribir un libreto, basado en un texto del poeta y clérigo Robert Lowth.¹⁹

El argumento es muy similar al de la cantata BWV 213 de Juan Sebastián Bach. Es el mito clásico de *La Elección de Hércules*, que sigue la narración de Pródico, un sofista ateniense del siglo V a. C. El joven Hércules debe elegir entre el camino del Placer y la Virtud, los dos personajes alegóricos femeninos ya conocidos que exponen sus razones al semidiós. La decisión del hijo de Júpiter se ve complicada por un personaje, el *Asistente del Placer*, a pesar de lo cual Hércules, finalmente, opta por la virtuosa senda. *"The Choice of Hercules"* fue estrenada el 1 de marzo de 1751 en el Covent Garden Theatre de Londres, junto con *"The Alexander's Feast"*. De toda la obra merece la pena destacar uno de sus mayores éxitos, el aria *<Enjoy the sweet Elysian grove>*, cantada por el *Asistente del Placer*, y el trío *<Where shall I go?>*, en donde concurren Hércules, el Placer y la Virtud, una imaginativa representación del viejo dilema acerca de la dificultad de elegir.²⁰

BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- BLAKEMAN, E.: *Handel*. Londres, Faber and Faber, 2009.
- BURROWS, D.: *The master musicians: Handel*. Segunda edición. Nueva York, Oxford University Press, 2012.
- DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, A.: "Hércules en la miniatura de Alfonso X El Sabio". En: *Anales de Historia del Arte nº 1*, 1989, Madrid, Universidad Complutense, pp. 91-103.
- DURÓN, S.: *Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes*. [Edición crítica: ANGULO, R. y PONS, A.]. Madrid, Asociación Ars Hispana, 2017.
- MORFORD, M.P.O. y LENARDON, R.J.: *Classical Mythology*. Nueva York, Oxford University Press, 1999, 6ª edición.
- NAGORE FERRER, M. y SÁNCHEZ SÁNCHEZ, V. (Coord.): *Allegro cum laude: estudios musicológicos en homenaje a Emilio Casares*. ICCM, Madrid, 2014.

- REY RODRÍGUEZ, M.: *Historias de Hércules en el Casón del Buen Retiro*. Madrid, Museo Cerralbo, 2010.
- VIGO TRASANCOS, A.: *Tras las huellas de Hércules. La estoria de España, la torre de Crunna y el pórtico de la Gloria*, Quintana, Universidad de Santiago de Compostela, 2010.
- <http://www.cantatasdebach.com/213.html>.

¹⁹ BLAKEMAN, E.: *Handel*. Londres, Faber and Faber, 2009, p. 208.

²⁰ *Ibidem*.

Imagen 1: Hércules vence y mata a Gerión, un ser antropomorfo formado por tres cuerpos. (Museo del Prado. Madrid).

Imagen 2: Bóveda del Casón del Buen Retiro con la Alegoría del Toisón o Apoteosis de la Monarquía Española. (Museo del Prado. Madrid).

Imagen 3: Juan Sebastián Bach (Fuente: www.biografiasyvidas.com)

Imagen 4: Georg Friedrich Händel (Fuente: Google ites)