

Edition Eulenburg
No. 668

WAGNER

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER
THE FLYING DUTCHMAN

Overture
WV 63

Eulenburg

RICHARD WAGNER

DER FLIEGENDE
HOLLÄNDER
THE FLYING DUTCHMAN

Overture
WWV 63

Edited by/Herausgegeben von
Egon Voss

Ernst Eulenburg Ltd

London • Mainz • Madrid • New York • Paris • Prague • Tokyo • Toronto • Zürich

CONTENTS

Preface	III
Vorwort	IV
Der fliegende Holländer. Ouvertüre	1

This scientific edition is protected by copyright pursuant to Art. 70/71 German Copyright Act.
Please report your performances to VG Musikedition, Kassel.

© 2010 Ernst Eulenburg & Co GmbH, Mainz
for Europe excluding the British Isles
Ernst Eulenburg Ltd, London
for all other countries

Reprinted from *Richard Wagner. Sämtliche Werke*, Volume RWA 104-30
by permission of Schott Music GmbH & Co. KG

All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,
or transmitted in any form or by any means,
electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise,
without the prior written permission of the publisher:

Ernst Eulenburg Ltd
48 Great Marlborough Street
London W1F 7BB

PREFACE

Wagner's artistic interest in the legend of the Flying Dutchman was awakened during his years as Kapellmeister in Riga (1837–9). 'It was at this period that I first got to know the subject matter of *Der fliegende Holländer*', he wrote in *A Communication to my Friends*, in which he looked back on his career from the vantage point of 1851. 'The subject attracted me and left an indelible impression on me.' In his *Autobiographical Sketch* of 1842–3, Wagner additionally describes the way in which the legend suddenly acquired greater relevance for him during his voyage from Riga to London in the summer of 1839:

This sea journey will remain for ever engraved on my memory; it lasted three and a half weeks and was fraught with all manner of accidents. Three times we were caught up in the most violent storms, and on one occasion the captain was obliged to take shelter in a Norwegian harbour. Sailing between the Norwegian skerries left a curious impression on my imagination, and the legend of the Flying Dutchman, which I heard confirmed on the lips of the sailors, now took on a quite specific and individual colour in my mind.

Wagner arrived in Paris on 17 September 1839, and between 2 and 6 May 1840 he prepared a prose draft for an opera based on the legend of the doomed seafarer. He wrote it in French with the intention of having it worked up into a libretto by one of the famous French poets of the day, hoping in turn that he would then be commissioned to set it to music for the Paris Opéra. But the commission failed to materialise, and so Wagner prepared a German libretto of his own between 18 and 28 May 1841, completing the composition draft by 22 August and putting the finishing touches to the full score of *Der fliegende Holländer* on 21 October 1841. As yet, however, the work did not include the overture, which Wagner did not begin until 5 November and which he completed by 20 November 1841 at the latest. As the last number to be written, it reflects the overture's traditional function of establishing the mood of the following opera and

was based on seven of the opera's principal themes and motifs: the Dutchman's motto-like motif, with its intervals of fourths and fifths; the motif associated with the ghostly crew of the Dutchman's ship from the choral scene that opens Act Three; the motif used to depict the Dutchman's eternal wanderings; the theme heard during his opening monologue, when he expresses his longing for death; the redemption motif; the motif of fidelity in love from Senta's Ballad; and, finally, the theme of the Sailors' Chorus. As Wagner observed in a programme note that he wrote in 1853, these motifs are presented and developed in such a way that the whole plot of *Der fliegende Holländer* is recounted in purely musical terms.

The 1841 version of the overture was heard for the first time when the whole opera received its first performance in Dresden under Wagner's own direction on 2 January 1843. By the time that he conducted it at the Salle Ventadour in the Théâtre Italien in Paris 17 years later on 25 January 1860, the overture had a different ending. This was an ending that Wagner had written earlier that same month and that he described in a letter to Karl Eckert of 21 February 1860 as 'an improvement inasmuch as it gives the whole piece a more solemn character'. This ending is also known as the 'Tristan ending', an expression suggested by Wagner himself in his letter to Mathilde Wesendonck of 10 April 1860, in which he writes that 'only now that I have written Isolde's ultimate transfiguration have I been able to find the right ending for the overture to the Flying Dutchman'. This later ending is the one that is normally heard today. Its final bars feature a further quotation of the redemption motif from Senta's Ballad, creating a sense of transfiguration as a result of the way in which the motif is formally, harmonically and instrumentally highlighted.

Klaus Döge
Translation: Stewart Spencer

VORWORT

Das künstlerische Interesse Richard Wagners an der Sage vom fliegenden Holländer wurde in den Rigaer Kapellmeisterjahren (1837–1839) geweckt. „In dieser Zeit lernte ich bereits den Stoff des fliegenden Holländers kennen. [...] Dieser Gegenstand reizte mich und prägte sich mir unauslöschlich ein“, heißt es diesbezüglich in Wagners Schaffensrückblick *Eine Mitteilung an meine Freunde* vom Jahre 1851. Und in seiner *Autobiographischen Skizze* vom Jahre 1842 beschreibt er darüber hinaus, welche Aktualität diese Sage für ihn im Sommer 1839, während seiner Schiffsreise von Riga nach Paris, angenommen hatte:

Diese Seefahrt wird mir ewig unvergesslich bleiben; sie dauerte drei und eine halbe Woche und war reich an Unfällen. Dreimal litten wir von heftigstem Sturm, und einmal sah sich der Kapitän genötigt, in einem norwegischen Hafen einzulaufen. Die Durchfahrt durch die norwegischen Schären machte einen wunderbaren Eindruck auf meine Phantasie; die Sage vom fliegenden Holländer, wie ich sie aus dem Munde der Matrosen bestätigt erhielt, gewann in mir eine bestimmte, eigentümliche Farbe.

Am 17. September 1839 traf Wagner in Paris ein und schrieb zwischen dem 2. und 6. Mai 1840 einen Opernprosaentwurf nieder, dem die Sage des fliegenden Holländers zugrunde lag. Er war in französischer Sprache verfasst, sollte von einem der damals berühmten französischen Dichter zu einem Libretto ausgearbeitet werden und Wagner den Kompositionsauftrag der Grand Opéra für dieses Libretto einbringen. Als der Auftrag aber ausblieb, verfasste Wagner zwischen dem 18. und 28. Mai 1841 ein deutschsprachiges Textbuch, schrieb bis zum 22. August den Kompositionsentwurf nieder und beendete am 21. Oktober 1841 die Partitur seines *Fliegenden Holländers*. In ihr noch nicht enthalten war die Ouvertüre, die Wagner erst am 5. November in Angriff nahm und dann spätestens am 20. November 1841 abschloss. Gemäß der traditionellen Funktion, die Stimmung der anschließenden Oper vorzubereiten, wurde die

Ouvertüre als letztes geschrieben. Sie griff die sieben wichtigsten Themen und Motive der Oper auf: das signalartige Motiv des Holländers mit seinen Quarten und Quinten, das Motiv der geisterhaften Mannschaft vom Schiff des Holländers, das die Chorszene zu Beginn des dritten Aufzugs dominiert, das Motiv der ewigen Irrfahrt sowie das der Todessehnsucht aus dem einleitenden Monolog des Holländers, ferner das Erlösungsmotiv sowie das Motiv der Liebestreue aus Sentas Ballade und schließlich noch das Thema des Matrosenchores. In ihrer kompositorischen Darbietung und Verarbeitung dieser Motive erzählt die Ouvertüre – wie der Komponist es 1853 in programmatischen Notizen festhielt – rein musikalisch die ganze Geschichte des fliegenden Holländers.

In der Version des Jahres 1841 erklang die Ouvertüre erstmals bei der Uraufführung der Oper am 2. Januar 1843 in Dresden unter Wagners Leitung. Als Wagner sie 17 Jahre später – am 25. Januar 1860 – im Salle Ventadour im Gebäude des Théâtre Italien in Paris dirigierte, hatte sie einen anderen Schluss. Diesen hatte Wagner im Januar 1860 neu komponiert, und nannte ihn, wie es im Brief an Karl Eckert vom 21. Februar 1860 zu lesen ist, einen „besseren Schluss zur Ouvertüre“, da er „dem Ganzen einen weihevolleren Charakter giebt.“ Dieser Schluss ist auch bekannt als „Tristan-Schluss“, ein Ausdruck, den Wagner selbst in einem Brief an Mathilde Wesendonck vom 10. April 1860 verwendete. Dort heißt es: „Jetzt, wo ich Isoldes letzte Verklärung geschrieben, konnte ich [...] erst den rechten Schluß zur Fliegenden-Holländer-Ouvertüre [...] finden.“ Dieser kommt heute für gewöhnlich zur Aufführung. Formal, harmonisch und instrumentatorisch exponiert, zitiert Wagner in dessen letzten, so verklärend wirkenden Takten noch einmal das Motiv der Erlösung aus Sentas Ballade.

Klaus Döge

