

ADAPTACIÓN DE: Diversas obras. Emanuel Schikaneder —empresario, escritor, actor y cantante— empleó diversas fuentes para el libreto de *Die Zauberflöte*, conocida en español como *La flauta mágica*. Las influencias que inspiraron al escritor abarcan desde romances artúricos hasta obras más contemporáneas, como el cuento escrito por el poeta Christoph Martin Wieland en la década de 1780 —en el que un hada entrega una flauta mágica a un príncipe para ayudarlo a rescatar a una joven doncella— y una composición sobre los misterios de Egipto escrita por el masón más destacado de Viena, Ignaz von Born.

Schikaneder también tomó elementos del teatro popular vienés, que incluía magia, humor banal, misterio, proezas espectaculares y lecciones de moralidad. Además, la tradición teatral vienesa ayudó a modelar el personaje de Papageno, basado en la típica figura del Hanswurst (nombre que, literalmente traducido del alemán, significa “Juan Salchicha” y se refiere a un don nadie), un hombre astuto pero burdo que suele dejarse llevar por sus instintos más viles y genera muchas situaciones cómicas.

Una mítica región entre el Sol y la Luna. Tres damas al servicio de la Reina de la Noche salvan al príncipe Tamino de una serpiente. Cuando parten en busca de la reina para contarle lo ocurrido, aparece el cazador de pájaros Papageno, quien se jacta ante Tamino de haber sido quien mató a la criatura. Al volver, las damas muestran a Tamino un retrato de Pamina, la hija de la reina. Según ellas, Pamina ha sido capturada y esclavizada por el malvado Sarastro. Tamino ve el retrato y se enamora de la joven

Yíng Huang como Pamina
y Greg Fedderly como
Monostatos.

KEN HOWARD / METROPOLITAN OPERA

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 humana de timbre más agudo, generalmente alcanzada solo por mujeres y niños.

MEZZOSOPRANO

Voz femenina media que se ubica entre la soprano y la contralto (en italiano, *mezzo* significa “medio”).

CONTRALTO

La voz femenina más grave, también llamada “alto”.

CONTRATENOR

Voz masculina de registro vocal equivalente al de una contralto, una mezzosoprano o una soprano (menos común), generalmente alcanzada mediante el falsete.

TENOR

La voz masculina más aguda en hombres adultos.

BARÍTONO

Voz masculina media que se ubica entre tenor y bajo.

BAJO

Voz masculina más grave.

inmediatamente. La reina, que aparece en medio de un estallido de truenos, habla con Tamino sobre la pérdida de su hija y le ordena rescatarla. Las tres damas entregan una flauta mágica a Tamino y campanillas de plata a Papageno para protegerlos en su misión. Además, invocan a tres espíritus para que los guíen.

Monostatos, esclavo de Sarastro, acosa a Pamina, pero Papageno los encuentra y ahuyenta a Monostatos. El cazador de pájaros le dice a Pamina que Tamino la ama y vendrá a rescatarla. Los tres espíritus conducen a Tamino al templo de Sarastro. Una vez allí, Tamino descubre, a través de un sumo sacerdote, que quien obra con malicia es la reina, no Sarastro. Luego de que el sacerdote le asegura que Pamina está a salvo, Tamino usa su flauta para encantar a los animales salvajes que lo amenazan y sigue el sonido de la flauta de Papageno. Monostatos y sus hombres persiguen a Papageno y a Pamina, pero el sonido de las campanillas mágicas de Papageno los detiene. De forma triunfal, Sarastro aparece en escena. El sumo sacerdote castiga a Monostatos y promete que liberará a Pamina a su debido tiempo. Pamina ve fugazmente a Tamino, que entra al templo con Papageno.

Sarastro indica a los sacerdotes que Tamino deberá someterse a los ritos de iniciación. Monostatos intenta besar a Pamina mientras duerme, pero se detiene ante la súbita aparición de la Reina de la Noche. La reina entrega una daga a su hija y le ordena asesinar a Sarastro.

Sarastro encuentra a una desesperada Pamina y la consuela diciéndole que él no tiene interés alguno en vengarse. Uno de los sacerdotes dice a Tamino y Papageno que no tienen permitido hablar ni comer, pero Papageno desobedece inmediatamente al aceptar un vaso de agua de una coqueta anciana. Cuando Papageno pregunta su nombre, la mujer desaparece. Los tres espíritus guían a Tamino el resto del viaje y urgen a Papageno a permanecer callado. Tamino no dice ni una palabra, ni siquiera frente a Pamina. Al confundir ese silencio con frialdad, Pamina queda desconsolada.

Los sacerdotes señalan que Tamino debe superar dos pruebas más para completar la iniciación. Papageno, que ha desistido de unirse a la hermandad, anhela una esposa. Finalmente decide conformarse con la anciana. Cuando Papageno jura serle fiel, la anciana se transforma en la joven y hermosa Papagena, pero desaparece al instante. Pamina y Tamino se reencuentran y enfrentan juntos las pruebas de agua y fuego con la protección de la flauta mágica.

Papageno, que está desolado porque no tiene esposa, intenta ahorcarse de un árbol. Los tres espíritus lo salvan y le recuerdan que hallará la verdadera felicidad si usa sus campanillas mágicas. Cuando toca las campanillas, aparece Papagena. La pareja comienza a hacer planes para formar una familia. La Reina de la Noche, las tres damas a su servicio y Monostatos atacan el templo, pero son derrotados y desterrados. Sarastro otorga su bendición a Pamina y a Tamino. Todos juntos celebran el triunfo del coraje, la virtud y la sabiduría.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA FLAUTA MÁGICA

PERSONAJE		PRONUNCIACIÓN	TIPO DE VOZ	DESCRIPCIÓN
Tamino	Joven príncipe.	Ta-mi-no	Tenor	Príncipe apuesto y valiente que acepta la misión que le ha encomendado la reina: rescatar a Pamina.
Pamina	Hija de la Reina de la Noche.	Pa-mi-na	Soprano	Joven de gran belleza. Si bien es su hermosura lo que atrae inicialmente a Tamino, la doncella demuestra su valor en las pruebas que enfrentan juntos.
Papageno	Cazador de pájaros al servicio de la Reina de la Noche.	Pa-pa-ge-no	Barítono	Personaje que se preocupa más por su integridad física que por llevar a cabo nobles empresas. Su más ferviente deseo es encontrar una esposa.
Reina de la Noche	Poderosa reina que gobierna el país de la Luna y las estrellas.		Soprano	La reina, furiosa por el rapto de su hija, reúne todas sus fuerzas para derrotar a su enemigo, Sarastro.
Sarastro	Sumo sacerdote del Sol	Sa-ras-tro	Bajo	Líder de una poderosa orden de sacerdotes. Secuestra a Pamina y luego la obliga a someterse a una serie de pruebas junto a Tamino.

La historia de *La flauta mágica*

1756 Wolfgang Amadeus Mozart nace el 27 de enero. Es uno de los dos hijos sobrevivientes de Leopold Mozart, compositor al servicio del príncipe-arzobispo de Salzburgo.

1762 A los siete años, Mozart, ya un compositor y prodigioso pianista, toca para la emperatriz María Teresa de Austria en Viena. Durante los siguientes 11 años, la familia Mozart viaja por toda Europa dando conciertos para aristócratas y miembros de la realeza.

1767 Mozart concluye la ópera *Apollo et Hyacinthus* (Apolo y Jacinto), su primera obra dramática extensa, basada en el relato en latín de Ovidio. La ópera se interpreta por primera vez en Salzburgo el 13 de mayo.

1776 El emperador José II prescinde de la labor de Schikaneder en el Burgtheater —uno de los dos teatros imperiales de la corte de Viena—, al que luego rebautiza Nationaltheater (Teatro Nacional Alemán), cuna de la producción teatral germana. Dos años después, el emperador funda la compañía teatral National Singspiel con el objetivo de fomentar la composición de óperas en alemán. El *Singspiel* más exitoso creado para el Burgtheater es *Die Entführung aus dem Serail* (*El rapto en el serrallo*, 1782), de Mozart. Sin embargo, el programa National Singspiel fracasa y es cancelado en 1788.

1781 Mozart se muda a Viena, capital cultural y política del imperio de la Casa de Habsburgo, con la intención de vivir como compositor y artista independiente y no solo dedicarse a los encargos de mecenas adinerados o de la Iglesia.

1784 Mozart se une a los masones y a la logia masónica de Viena, Zur Wohltätigkeit (Beneficencia), una comunidad de intelectuales liberales con intereses filosóficos muy similares a las principales preocupaciones del Iluminismo: la razón, la naturaleza y la hermandad universal que une a los hombres.

1786 Mozart termina *Le Nozze di Figaro* (Las bodas de Fígaro), la primera de sus colaboraciones con el libretista Lorenzo Da Ponte (a la que le seguirán *Don Giovanni*, en 1787, y *Così fan tutte*, en 1790). Esas tres piezas, obras maestras en materia de estructura dramática y expresión musical, son algunos de los ejemplos más representativos de la ópera bufa.

1787–1789 El poeta alemán Christoph Martin Wieland publica *Dschinnistan*, una serie de relatos que servirían de inspiración para la trama de *Die Zauberflöte* (La flauta mágica), particularmente *Lulu, oder Die Zauberflöte*. Este cuento narra la historia del príncipe Lulú, quien, por encargo de un “hada radiante”, se embarca en la búsqueda de una doncella capturada por un vil hechicero. El intrépido joven recibe una flauta mágica que lo ayudará en su misión.

1789 El actor, libretista y productor teatral Emanuel Schikaneder asume la dirección del teatro Freihaus-Theater auf der Wieden de Viena. Su repertorio incluye obras dramáticas musicales (en su mayoría, *Singspiels*), obras habladas con una espectacular puesta en escena, así como diversos trabajos de dramaturgos alemanes de gran seriedad. El teatro logra reunir en el mismo lugar a un público variado, perteneciente a las diversas clases sociales de Viena.

1791 *Die Zauberflöte* se estrena el 30 de septiembre en el Theater auf der Wieden: Schikaneder interpreta a Papageno y Mozart conduce la ópera. Se realizan 20 funciones en el primer mes y más de 200 para el año 1800.

1791 Mozart enferma el 22 de noviembre y muere el 5 de diciembre a causa de fiebre reumática.

Goffredo Amadi Mozart

1687
 CIENCIA
 Isaac Newton descubre el principio de la gravedad.

1637
 FILOSOFÍA
 René Descartes escribe *Discurso del método*, obra que estudia la naturaleza del pensamiento.

1690
 GOBIERNO
 John Locke propone un sistema de gobierno representativo.

1750
 CIENCIA
 Benjamin Franklin postula que los rayos son causados por la electricidad.

1751
 EDUCACIÓN/LITERATURA
 Denis Diderot comienza a publicar su *Encyclopédie*, cuyo objetivo es concentrar todas las ideas y el pensamiento de la humanidad.

1759
 EDUCACIÓN/LITERATURA
 Voltaire publica *Cándido*, una sátira del optimismo filosófico.

1776
 GOBIERNO
 Se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.

1781
 FILOSOFÍA
 Immanuel Kant publica *Crítica de la razón pura*, obra que investiga la interacción entre conocimiento y experiencia.

1789
 GOBIERNO
 Inicia la revolución francesa.

1791
 GOBIERNO
 Thomas Paine publica *Los derechos del hombre*, obra en la que sostiene que las revoluciones están justificadas cuando el gobierno no protege los derechos naturales del hombre.

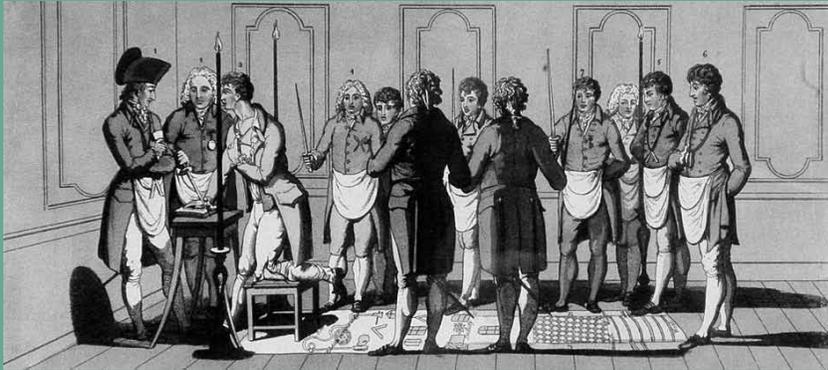
LA EDAD DE LA RAZÓN

Muchas de las nociones modernas sobre la libertad, el gobierno y los derechos inalienables de la humanidad habrían sido consideradas ideas radicales en la época de Mozart. Pero fue precisamente durante ese período, en la era conocida como Iluminismo (desde fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII), que se sentaron y debatieron las bases de nuestro actual sistema de creencias.

Con filósofos como René Descartes en Francia y Benedict Spinoza en los Países Bajos, los pensadores comenzaron a reevaluar las visiones tradicionales sobre la naturaleza del universo. Sus instrumentos fueron la lógica, la razón y una especie de duda optimista, antes que la fe puramente religiosa. En Inglaterra, Francis Bacon introdujo el método de análisis científico, una nueva forma de determinar la verdad basada en la experimentación y la observación.

Poco después, se comenzó a utilizar la razón como herramienta para examinar no solo el mundo natural, sino también el mundo social. Pensadores políticos como François-Marie Arouet, conocido como Voltaire (Francia), Jean-Jacques Rousseau (Suiza) y Thomas Hobbes, David Hume y John Locke (Inglaterra) difundieron una opinión compartida: que la realeza y el sistema clasista no eran parte de un orden natural. Proponían, en cambio, que todas las personas nacen con derechos “naturales”, fundamentalmente, el derecho a la libertad. Sostenían que esos derechos podían ser disimulados o distorsionados, reforzados o debilitados, defendidos o negados por los sistemas de leyes, estructuras y clases de la sociedad, pero que jamás podrían ser eliminados. Esta visión desencadenaría, a finales del siglo XVIII, la guerra por la independencia de las colonias británicas que hoy conforman los Estados Unidos y la revolución que depuso a la realeza en Francia. Once años después del fin de la guerra de independencia estadounidense, el escritor angloamericano Thomas Paine se referiría a esta etapa como “la Edad de la Razón”.

El desarrollo que se produjo en los ámbitos del pensamiento y de la política durante el Iluminismo dio lugar a grandes cambios relacionados con la postura general sobre la educación, el ejercicio del intelecto, el rechazo de la superstición y la violencia, y la naturaleza perfeccionable de la humanidad, todas estas nociones representadas musicalmente en *La flauta mágica*.

Antigua ilustración de un ritual masónico.

La francmasonería o masonería es una organización basada en un sentimiento de fraternidad dedicada a los ideales de moralidad, justicia y razón. Tiene sus orígenes en las asociaciones de obreros del Medioevo y en el estudio de los aspectos filosóficos de la matemática y la arquitectura. Los pilares del pensamiento y de las prácticas masónicas incluyen la exploración de la naturaleza del hombre y de la sociedad, así como diversos rituales y un misticismo casi religioso. Tras adquirir una considerable popularidad en Inglaterra, el movimiento se extendió al continente europeo a principios del siglo XVIII.

La primera logia masónica de Viena fue fundada en 1742. Durante los próximos cuarenta años, otra logia, Zur wahren Eintracht (Verdadera Concordia), logró consolidarse como la comunidad más importante de artistas, científicos e intelectuales literarios vieneses. Mozart se unió a una logia masónica más pequeña, Zur Wohltätigkeit (Beneficencia), en 1784. Las cartas escritas por Mozart son prueba de que la masonería tuvo un papel importante en la vida del músico austríaco, quien compuso varias obras para ser utilizadas en rituales masónicos (entre ellas, las cantatas *Dir*, *Seele des Weltalls* y *Die Maurerfreude*), así como muchas obras que aluden a simbolismos o ideales masónicos de manera más general. Dentro de su logia, Mozart forjó amistades y encontró mecenas que le brindaron ayuda financiera, tanto dándole obsequios como encargándole composiciones. De todas sus obras, la más frecuentemente asociada con los valores masónicos es *La flauta mágica*. Esta ópera evoca al antiguo Egipto, una sociedad de interés para las logias masónicas, y otorga una gran importancia al número tres, considerado especial por los masones: hay tres Damas al servicio de la Reina de la Noche, tres Espíritus y tres pruebas que Tamino debe superar; además, el motivo musical tiene tres acordes y la clave mi bemol mayor (expresada en notación musical con tres bemoles) tiene un rol crucial en la composición. Aunque las influencias masónicas son solo un aspecto de *La flauta mágica*, la ópera demuestra el interés de la masonería vienesa en un enfoque semirreligioso de iluminismo y progreso.

Diez términos musicales esenciales

Aria Pieza musical independiente para una sola voz. Generalmente, tiene un acompañamiento orquestal. Las arias son piezas musicales pertenecientes a obras de mayor extensión, como óperas u oratorios.

Clarinete de tenor Clarinete agudo con un amplio rango tonal bajo. Como el clarinete tradicional, este instrumento tiene un timbre suave y profundo. Aunque no es un instrumento común en una orquesta, Mozart lo usó mucho en algunas composiciones, especialmente las que tenían asociaciones masónicas.

Coloratura Pasaje vocal florido y elaborado con gran ornamentación musical. El término tiene sus raíces en la palabra italiana que significa "coloración". También se usa para describir al tipo de voz o al cantante que posee la agilidad y la destreza necesarias para interpretar esos pasajes musicales.

Glockenspiel Instrumento de percusión compuesto por placas metálicas tocadas con una baqueta para producir un sonido similar al de una campana. En *La flauta mágica*, se usa un *Glockenspiel* para el sonido de las campanillas mágicas de Papageno. El tipo de *Glockenspiel* que requiere la composición de Mozart es como un teclado y tiene una estructura similar a la de un piano.

Legato y Staccato El término *legato* viene de la palabra italiana que significa "atar para unir". En el ámbito de la música, se refiere a una serie de notas instrumentales o vocales cuya articulación se basa en una transición casi imperceptible de una a la otra. El término *staccato* es el concepto opuesto: una articulación en la que las notas son cortas y se interpretan de manera entrecortada.

Melisma Grupo de notas sucesivas que se cantan sobre una misma sílaba textual. El canto melismático es lo opuesto del canto silábico, técnica en la que una nota se canta sobre una sola sílaba textual. Los melismas resaltan el control de la respiración, la flexibilidad vocal y el virtuosismo de los cantantes. Pueden variar en términos de extensión y complejidad; a veces, combinan un movimiento secuencial de una nota a otra con saltos musicales más amplios y complejos.

Mayor y menor Desde el siglo XVII, la música occidental se compone de dos tonalidades básicas: mayor y menor. Si bien podemos usar estos términos para describir escalas, intervalos, armonías o claves, en su acepción más básica se refieren a la organización tonal general de una composición, o a su modo. En general, las composiciones en mayor suenan alegres, joviales y optimistas. Por el contrario, las piezas en menor pueden parecer sombrías, deprimentes y siniestras.

Orquestación Aspecto de la composición que, con la complejidad propia del arte, define qué instrumentos interpretarán cada idea musical en una obra. Una buena orquestación requiere que el instrumento elegido sea adecuado para la melodía, es decir, que la línea musical se encuentre dentro de su rango tonal y capacidades expresivas. El arte de la orquestación también permite al compositor aprovechar y combinar los diversos timbres de sus instrumentos para ampliar la expresión melódica y la gama de colorido musical. En *La flauta mágica*, Mozart usa instrumentos de viento continuamente para crear una textura musical suave y pastoral.

Singspiel Tipo de ópera alemana de los siglos XVIII y XIX que intercala piezas musicales con diálogos. Un *Singspiel* suele incorporar elementos mágicos o historias populares. Se considera que *La flauta mágica*, de Mozart, es el máximo exponente del género.

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), como *allegro*, *adagio*, *vivace*, *moderato* y *grave*. Además de describir la velocidad interpretativa indicada por el compositor, estos términos conllevan ciertas asociaciones gestuales y de carácter. *Vivace*, por ejemplo, no solo indica una interpretación rápida, sino también un aire vivaz. El compositor puede usar otras marcas de tempo para indicar que quiere acelerar (*accelerando*) o ralentizar (*rallentando*) la interpretación de una sección musical.

ACTIVIDAD EN CLASE

Ópera iluminista: *La flauta mágica* como obra de “la Edad de la Razón”

Sección sobre los principios del Iluminismo

“La ilustración es la salida del hombre de su tutelaje autoimpuesto. El tutelaje es la incapacidad del hombre de ejercer el propio entendimiento sin la guía de otro. Es una condición autoimpuesta cuando la causa no es la falta de razón sino la falta de resolución y de coraje para hacer uso de ella sin la guía de otro. *¡Sapere aude!* ‘¡Ten el coraje para hacer uso de la razón!’ es el lema de la ilustración”.

—Immanuel Kant, “Respuesta a la pregunta: ¿Qué es Ilustración?” (1784)

Conócete a ti mismo y habla solo en tu nombre;
la humanidad no debe estudiar a Dios sino al hombre...
¡Ve, sorprendente criatura! Donde la ciencia te lleva,
ve, mide la tierra, pesa el aire y calcula la marea;
explica a los planetas qué órbita deben seguir,
corrige el tiempo e indica al sol por qué camino ir;
ve, remóntate con Platón a la esfera celestial,
al bien inicial, la perfección inicial y la belleza inicial...

—Alexander Pope, *Ensayo sobre el hombre* (1733)

“Solo tras el umbral del amanecer de la belleza hallaréis el camino a la tierra del conocimiento”.

—Friedrich Schiller, “Los artistas” (1789)

Nuestra esperanza, en cuanto a la condición futura de la especie humana, se puede reducir a tres puntos: la erradicación de la desigualdad entre naciones; el progreso de la igualdad dentro de una misma nación, y, por último, la verdadera mejora del hombre.

¿Acaso no es inevitable que todas las naciones alcancen un día el estado de civilización conseguido por aquellos más iluminados, más libres, más exentos de prejuicios, así como lo hicieron, por ejemplo, los franceses y los angloamericanos? ¿Acaso la esclavitud que sufren los pueblos sometidos a la voluntad de reyes no se desvanecerá gradualmente? ¿Hay algún lugar en la faz de la tierra donde los habitantes estén condenados por naturaleza a nunca disfrutar de la libertad, a nunca ejercer la propia razón?

—Marie-Jean-Antoine Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet,
Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano (1795)

ACTIVIDAD EN CLASE

Ópera iluminista: *La flauta mágica* como obra de “la Edad de la Razón”

(CONTINUACIÓN)

“Hace unos años, me sorprendí al descubrir la enorme cantidad de falsedades que había aceptado como verdades durante mi infancia y al darme cuenta de que, por lo tanto, había basado mis construcciones en cimientos de una naturaleza en extremo dudosa. Comprendí que era necesario, una vez en control de mi propia vida, echar por tierra todas esas nociones y comenzar de nuevo desde los fundamentos más básicos si quería establecer algo estable que pudiera perdurar en el mundo de las ciencias”.

—René Descartes, *Meditaciones acerca de la filosofía primera* (1641)

“Para entender a fondo el poder político y rastrear sus orígenes, debemos considerar el estado en el que se hallan naturalmente todos los seres humanos. Es un estado de plena libertad de acción en el que todos pueden disponer de sus propiedades y de su propia persona como consideren conveniente dentro de los confines de las leyes de la naturaleza. En este estado, no es necesario pedir permiso para actuar ni se depende de la voluntad de los otros para resolver asuntos propios en nombre de uno. Es un estado de igualdad en el que todo el poder y toda la jurisdicción son recíprocos, y ninguno tiene más poder que otro. Es evidente que todos los seres humanos —por ser criaturas de igual especie y rango, nacidas con iguales facultades e idénticas ventajas por naturaleza— han de ser iguales entre ellos”.

—John Locke, *Dos tratados sobre el gobierno civil* (1689)

ACTIVIDAD EN CLASE

Ópera iluminista: *La flauta mágica* como obra de “la Edad de la Razón”

(CONTINUACIÓN)

PISTA 1

SACERDOTE: ¿Quién osa las puertas del templo tocar?
Dime, joven, ¿qué dices buscar?

TAMINO: Amor y virtud deseo hallar.

SACERDOTE: Tus palabras atestiguan tu nobleza.
¿Pero cómo planeas llevar a cabo la empresa?
Pues el amor te eludirá si la muerte y
la venganza nublan tu juicio.

TAMINO: ¡Pero todos los villanos merecen morir!

SACERDOTE: Pues no encontrarás villanos aquí.

TAMINO: ¿Acaso no es el templo de Sarastro?

SACERDOTE: Sí, aquí reina el gran Sarastro.

TAMINO: ¡Es un monstruo y un enemigo aberrante!

SACERDOTE: ¿Tienes prueba de aquello que afirmas?

TAMINO: La Reina de la Noche es la prueba.
La plagan una angustia y un dolor constantes.

SACERDOTE: La vengativa reina te ha cegado.
Es por el disco del Sol dorado que
protege nuestra Hermandad.
Una vez que lo haya robado,
sumirá al mundo en la oscuridad.

TAMINO: ¡La reina me ha enmarañado con sus mentiras!
¿Para librarme de su engaño
debo unirme a Sarastro?

SACERDOTE: O nunca hallarás la verdad que buscas.

TAMINO: ¿Dónde está Pamina?
He jurado rescatarla.
¿Cómo la encontraré?

SACERDOTE: A menos que te unas a la Hermandad,
no hallarás el amor que buscas.

PISTA 2

PAMINA Y PAPAGENO: El encanto mágico de las
campanillas ha alejado a nuestros captores.
Nadie ha salido lastimado.

¿Quién lo hubiese pensado?

La música es el puente hacia la armonía,
que une la humanidad con una pacífica sintonía.

Lejos se han ido los hombres de maldad;
las pérdidas se harán sonrisas.

Si las tinieblas caen ante la luminosidad,
la alegría vendrá deprisa.

LA FLAUTA MÁGICA

ACTIVIDAD EN CLASE

Ópera iluminista: *La flauta mágica* como obra de “la Edad de la Razón”

(CONTINUACIÓN)

PISTA 3

CORO: ¡Larga vida a Sarastro!
¡El fundador de nuestra orden!
Juzga con sabiduría y gobierna
con compasión.

SARASTRO: Que crucen entonces los
muros del templo,
donde los jóvenes serán juzgados.
Cúbranles los ojos. No deben ver.
Han de ser purificados.

CORO: Cuando el amor se una a la
integridad y la virtud triunfe sobre el
vicio, la humanidad gozará de libertad
y la tierra será todo un paraíso.

PISTA 4

SARASTRO: Dentro del templo sagrado,
todo error es perdonado.
Que no se ejerza la venganza es crucial,
pues debemos vivir en amor fraternal.
Con fe y honestidad en todo momento,
protegeremos la luz con este juramento.

PISTA 5

SARASTRO: El esplendor del Sol ha
desterrado a la oscuridad.
El pesar de las tinieblas fue
derrotado con la verdad.

CORO: ¡Viva la pareja triunfante!
Pues ha conquistado la oscuridad.
¡Viva, viva! Isis y Osiris.
¡Viva, viva! Hágase la luminosidad.

El coraje ha salido victorioso
y el amor emerge triunfante.
El mundo será más luminoso,
y la sabiduría, resonante.

LA FLAUTA MÁGICA

ACTIVIDAD EN CLASE

Ópera iluminista: *La flauta mágica* como obra de “la Edad de la Razón”

(CONTINUACIÓN)

Preguntas para el guía sobre *La flauta mágica*

¿Qué sucede en este fragmento?

¿Cuál es la lección o moraleja?

¿Qué se revela sobre los personajes?

¿Qué se celebra como bueno o se condena como malo?

¿Qué lenguaje descriptivo o imágenes se utilizan?

Establezcan paralelismos con las citas en la sección sobre principios del Iluminismo.

LA FLAUTA MÁGICA

ACTIVIDAD EN CLASE

El aria como un retrato musical

PISTA 14

Tamino: “Esta imagen es encantadoramente bella”
(*Dies Bildnis ist bezaubernd schön*)

TAMINO: Esta imagen es encantadoramente bella.
Nunca he visto una maravilla como ella.
¿Qué es esto, este anhelo?
¿Será amor verdadero?
Si lo es, soy su prisionero.
Nada podrá mantenernos separados.
A ella le doy mi corazón enamorado.

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y Tempo:

Orquestación:

PISTA 15

Pamina: “Mi corazón desborda de tristeza”
(*Ach, ich fühl's*)

PAMINA: ¡Mi corazón desborda de tristeza!
¡Adiós por siempre amor y felicidad;
la alegría se ha perdido!
¡La luz se ha ido, todo es oscuridad!
Mira, Tamino, he roto en llanto y tú me has roto el corazón.
Si tu amor era un encanto,
déjame ahogarme en la desazón.

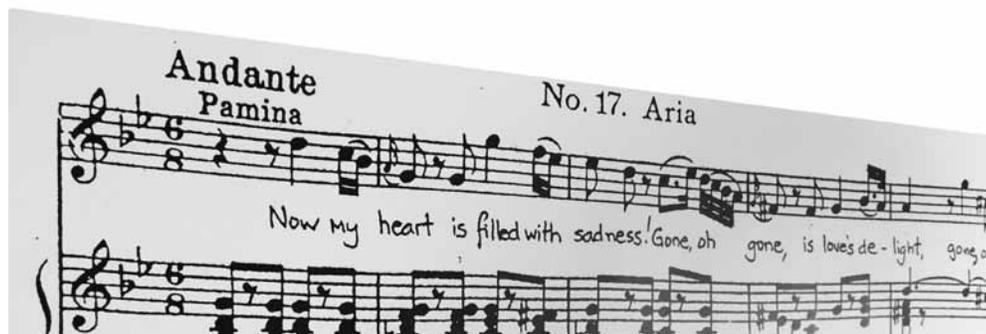
Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y Tempo:

Orquestación:

LA FLAUTA MÁGICA

ACTIVIDAD EN CLASE

El aria como un retrato musical (CONTINUACIÓN)

PISTA 16

Papageno: “Soy el cazador de pájaros”
(*Der Vogelfänger bin ich ja*)

PAPAGENO: Soy el cazador de pájaros.
Soy Papageno, en eso soy bueno.
Mi trampa ya está lista. Bien afilada tengo la vista.
En mi red caerán si se despistan.
Mi vida es mía, soy libre aquí y allí,
y es una alegría que las aves vengan a mí.
Si hubiese trampas para mujeres,
haría de ellas mis menesteres.

Soy el cazador de pájaros.
Soy Papageno, en eso soy bueno.
Luego de atrapar docenas, las engordaría,
y por un terrón de azúcar las cambiaría.
A mi dama favorita entregaría el terrón,
y la cortejaría hasta ganar su corazón.
Dormiríamos los dos juntos bajo la luna,
meciéndonos al son de una canción de cuna.

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y *Tempo*:

Orquestación:

PISTA 17

La Reina de la Noche: “La venganza del infierno
hierve en mi corazón”
(*Der Hölle Rache*)

LA REINA DE LA NOCHE: La venganza del infierno
hierve en mi corazón.
La muerte y la venganza son ahora mi razón.
Si te niegas a matar a Sarastro,
juro repudiarte con resolución.

¡Sarastro me ha traicionado!
¡Y Tamino me ha traicionado!
Mi hija sería capaz de traicionarme
y el amor de su madre negaría.
Abandonada, olvidada y atormentada,
desafío a Sarastro con osadía.
¡Debes reunir el coraje para asesinarlo!
¡Jura, jura! ¡Jura que me vengarás!
¡Júralo o morirás!

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y *Tempo*:

Orquestación:

LA FLAUTA MÁGICA

ACTIVIDAD EN CLASE

El aria como un retrato musical (CONTINUACIÓN)

PISTA 18

Sarastro: “Isis y Osiris”

SARASTRO: Isis y Osiris, guíenlos por favor,
pues el camino es peligroso.
Denles fuerza, sabiduría y fervor.
Protéjanlos para que salgan airosos.

CORO DE SACERDOTES: Protéjanlos para que salgan airosos.

SARASTRO: El amor verdadero nace de la tribulación,
mas si no pueden otorgar la salvación,
consideren la virtud y el afecto que los gobierna.
E impartan una paz eterna.

CORO DE SACERDOTES: E impartan una paz eterna.

En el espacio a continuación, escribe un breve párrafo sobre tu personaje favorito en el que expliques cómo está representado por la música. ¿De qué manera caracteriza la música a ese personaje? ¿Qué características de la música te agradan o te desagradan?

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y *Tempo*:

Orquestación:

LA FLAUTA MÁGICA

UNA INSTANTÁNEA MUSICAL

Una instantánea musical: “La venganza del infierno hierve en mi corazón”
(“*Der Hölle Rache*”)

PISTA 19

LA REINA DE LA NOCHE: La venganza del infierno hierve en mi corazón.

La muerte y la venganza son ahora mi razón.

Si te niegas a matar a Sarastro,
juro repudiarte con resolución.

¡Sarastro me ha traicionado!

¡Y Tamino me ha traicionado!

Mi hija sería capaz de traicionarme
y el amor de su madre negaría.

Abandonada, olvidada y atormentada,
desafío a Sarastro con osadía.

¡Debes reunir el coraje para asesinarlo!

¡Jura, jura! ¡Jura que me vengarás!

¡Júralo o morirás!

En el Met: *Máscaras y magia*

La producción y el diseño de vestuario de Julie Taymor para *La flauta mágica* incluye marionetas y máscaras. En las columnas incluidas a continuación, toma nota de la aparición de esos elementos en escena y describe cómo afectan tu impresión de los personajes y del mundo de *La flauta mágica*. ¿Los diseños son realistas? ¿Fantasiosos? ¿Crees que son utilizados en momentos específicos de la obra o para cierto tipo de personajes? Trata de identificar todas las instancias en las que se utilizan marionetas o máscaras.

PERSONAJE REPRESENTADO CON MARIONETAS/MÁSCARAS	DETALLES DE DISEÑO	INTERPRETACIÓN
<hr/>	<hr/>	<hr/>

La flauta mágica: Lo mejor y lo peor

12 DE DICIEMBRE DE 2015

DIRIGIDA POR JAMES LEVINE

RESEÑA DE _____

EL ELENCO	CALIFICACIÓN	MIS COMENTARIOS
MATTHEW POLENZANI COMO TAMINO	*****	
NATHAN GUNN COMO PAPAGENO	*****	
ERIKA MIKLÓSA COMO LA REINA DE LA NOCHE	*****	
YING HUANG COMO PAMINA	*****	
RENÉ PAPE COMO SARASTRO	*****	
JENNIFER AYLNER COMO PAPAGENA	*****	

EL SHOW, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	DECORADO/PUESTA EN ESCENA
LA SERPIENTE ES VENCIDA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
TAMINO Y PAPAGENO SE CONOCEN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
TAMINO VE EL RETRATO DE PAMINA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LA ANGUSTIA DE LA REINA DE LA NOCHE MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
PAPAGENO ENCUENTRA A PAMINA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
CONOCEN A SARASTRO MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LAS PRUEBAS DE PAPAGENO MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
LA ANGUSTIA DE PAMINA MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
PAPAGENO Y PAPAGENA SE CONOCEN MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5
TODOS SE REENCUENTRAN Y CELEBRAN JUNTOS MI OPINIÓN DE LA ESCENA:	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5	1-2-3-4-5