

12 de mayo de 1999

Índice de contenidos

1. Caracterización de los personajes

- Caracteriza a cada uno de los personajes más importantes: Tamino, Pamina, Sarastro, Reina de la Noche, Papageno, Papagena, Monostatos.

Mozart trata de caracterizarlos musicalmente ¿Crees que lo consigue? Razónalo

Tamino

Es el protagonista de la obra, el principal elemento activo, el héroe que simboliza la razón y la cultura, el representante de la Ilustración. Es un joven príncipe que tras enamorarse de Pamina, decide rescatarla. Para la consecución de sus deseos ha de superar duras pruebas para las cuales ha sido provisto de una flauta mágica. Representa la fuerza, la juventud, la voluntad y el espíritu heroico. Es un personaje alto, rubio, delgado y con la vestimenta propia de un príncipe de esa época. En cuanto a su carácter se trata de un personaje amable, apuesto y de carácter alegre.

Pamina

Es el eje dramático de la historia; sobre ella confluyen las fuerzas opuestas, representadas respectivamente por su madre, la Reina de la Noche, y por su padre, el gran sacerdote Sarastro. Es apoyo moral del príncipe en la consecución de las pruebas. En el transcurso de la obra, dudando del amor de Tamino y dominada por el dolor y la incertidumbre, quiere darse muerte con el puñal que anteriormente la había entregado su madre para asesinar a Sarastro. Al término de la obra se casa con el príncipe. Es muy bella, buena, honesta y noble. Su vestido, de color blanco, que simboliza la pureza. Debido a su posición social éste va acompañado de joyas.

Sarastro

Se trata de un sacerdote iniciado en el culto de Isis y Osiris, quien en oposición al mundo terrorífico de la Reina de la Noche aparece como arquetipo de bondad y nobleza. Representa todo lo bueno: la luz, el sol, la verdad, sabiduría, conocimientos... Es un personaje frío, sereno, tranquilo y de aspecto serio. A medida que va avanzando la obra se ablanda un poco debido a la influencia que ejerce sobre él Tamina, a la que ha raptado para alejar de la siniestra influencia de su madre. En cuanto al físico es un hombre bastante alto, moreno y con la estructura de un hombre fuerte. Aparece vestido con ropa oscura, que denota austeridad.

Reina de la Noche

Este personaje es totalmente contrario a Sarastro ya que representa todo lo malo: maldad, oscuridad, tinieblas, hipocresía, egoísmo... Un ejemplo de esto se da en su presentación, en la que aparece envuelta entre tinieblas. Durante toda la obra mantiene se observa su crueldad, y es guiada por sus oscuros instintos. Se sirve de los personajes que la rodean, principalmente de sus tres sirvientas, las Damas de la Noche. Incluso utiliza a Tamina, para la consecución de sus fines maléficos, intentando por todos los medios asesinar a Sarastro para así recuperar el círculo del Sol, que le da el poder. En el escenario suele estar situada en una altura superior a los demás, lo que nos indica su jerarquía y poder sobre los demás. Tiene un vestuario de color oscuro y aspecto soberano.

Papageno

Se trata de un cazador de pájaros, de carácter alegre y locuaz. Es un personaje cómico, divertido, inocente, mundano y también algo mentiroso. Vive apartado del resto del mundo, lo que le hace tener un nivel bajísimo de conocimientos. Esta incultura y desconocimiento se puede ver reflejada en varias ocasiones de la obra. Es un vendedor de pájaros que comerciaba con la Reina y que es obligado a ayudar a Tamino en su misión, lo que para él resulta una arriesgada aventura. Durante la obra se enamora de una criada del Castillo, Papagena. Debido al alegre colorido de su vestuario y al sonido de las alegres campanillas imprime un carácter jovial a la obra. Estas cuelgan de su jaula, y además siempre lleva consigo un caramillo.

Papagena

Es un personaje enigmático. Comienza siendo una vieja criada del castillo, pero al final resulta ser una bellísima mujer pájaro de carácter similar al de Papageno. Al igual que éste es alegre y divertida. Tiene un aspecto juvenil y radiante. Puede ser fruto de los deseos de Papageno, en la consecución de sus ideales de placeres mundanos que se aprecian desde el comienzo de la obra y que se hacen realidad en ella.

Monostatos

Personaje de raza negra. Es el jefe de los esclavos moros del Palacio de Sarastro. Durante toda la obra intenta seducir a la bella Pamina sin aceptar una negativa por parte de ella como respuesta. Es mentiroso, cobarde, apático y no es leal a Sarastro, ya que antepone su egoísmo a todo lo demás.

También aparecen dos sacerdotes que son los que llevan a cabo las pruebas. Uno de los dos es muy alto y el otro muy bajo.

Otros personajes son las tres damas de la noche, que son fieles a la Reina, y tres genios que aparecen como consejeros en varias escenas.

Yo pienso que en la obra Mozart logra caracterizar musicalmente, a los personajes. Creo que éstos se podrían diferenciar de la siguiente manera.

Personaje	Tipo de voz	Personaje	Tipo de voz
Tamino	Tenor	Sarastro	Bajo
Pamina	Soprano	Reina de la Noche	Soprano
Papageno	Barítono	Primera Dama	Soprano
Papagena	Soprano	Segunda Dama	Soprano
Monostatos	Tenor	Tercera Dama	Contralto

Mediante esta escala de voces, al igual que pudiera hacerse con el vestuario, el lenguaje... Mozart hace destacar unos personajes sobre otros y los diferencia claramente.

Para mí la Reina es la que está mejor caracterizada en este aspecto, ya que su voz potente imprime el carácter autoritario que posee.

También la voz de Sarastro, al igual que la de la Reina, demuestra fuerza y carácter, como lo que representa el personaje. En este aspecto, como en otros, ambos personajes están opuestos (uno es un bajo u otro una soprano).

- **Compara a Papageno y al Príncipe moral y socialmente. ¿Qué pretenden ambos? ¿Por qué siguen distintos caminos? ¿Lo consiguen? ¿Qué enseñanza se saca de ello (según la ópera)?**

Tanto moral como socialmente ambos personajes son diferentes. El príncipe se encuentra en la escala social en un lugar muy superior al de Papageno, que tan solo es un comerciante que se gana la vida vendiendo pájaros a la Reina. Debido a esta situación culturalmente el príncipe tiene muchos más conocimientos que Papageno, que se limita a lo que ve a su alrededor y lo que aprende por sí mismo.

El príncipe, moralmente, tiene unos preceptos u obligaciones que ha de cumplir debido a su posición. Centrándonos en la obra su misión principal es rescatar a una dama de la que se ha enamorado y que se encuentra secuestrada. En contraposición al príncipe, encontramos los valores morales de Papageno. Estos no están claramente definidos, sino que él se guía por sus deseos en cada momento. Sólo trata de vivir la vida lo mejor posible.

El fin de ambos personajes es encontrar el amor. El príncipe trata de conseguir a Tamina y Papageno sueña con encontrar una mujer con la que vivir. Cada uno sigue un camino diferente porque por sus condiciones y situaciones también lo son. Además, todas las personas son diferentes, por lo que es difícil que sigan el mismo camino aunque tengan la misma meta.

Al final ambos consiguen su objetivo: el príncipe consigue rescatar a Tamina y se gana el amor de la joven. Papageno también ha encontrado el amor que deseaba.

Yo creo que la enseñanza que se puede sacar de esto según la obra es que si verdaderamente quieres conseguir algo tienes que luchar por ello. Da igual que seas rico o pobre, da igual tu posición social, lo único que importa es que lo des todo por alcanzar la meta.

También se podría decir que el amor siempre triunfa, sin depender de tu posición social, y si no tienes amor en tu vida no eres verdaderamente feliz.

Pero pienso que la enseñanza que verdaderamente se saca de la obra es que las fuerzas del bien logran vencer sobre las del mal.

• **Según Rousseau, filósofo del siglo XVIII, el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe ¿Estás de acuerdo? ¿En la ópera se cumple esto?**

Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Rousseau, pero no totalmente. Todo hombre por naturaleza (entendiendo que esta expresión se refiere a como nacemos) no tiene personalidad, por lo que no tiene que ser concretamente ni bueno ni malo. A lo largo de la vida cada uno se va forjando su personalidad, y en esta si que influye la gente que nos rodea: nuestra familia, los amigos, los profesores, la televisión... en fin, toda la sociedad que tenemos a nuestro alrededor. Y esta gente, al igual que nos corrompe volviéndonos crueles, egoístas... y demás calificativos negativos, también nos puede ayudar a ser nobles, simpáticos... y cambiar para bien nuestro comportamiento y nuestra forma de ser. Pero desgraciadamente hay que admitir que este filósofo tiene razón, ya que la mayoría de las veces lo que hace la sociedad es corrompernos (a través de la violencia en la televisión y otros modos) y no lo contrario, ayudarnos a ser mejores.

Relacionando este tema con la ópera de la Flauta Mágica, tampoco estoy totalmente de acuerdo, ya que en el caso de Sarastro ocurre lo contrario. No se corrompe, sino que cambia su personalidad hacia una mejor. Yo creo que en él es donde se puede ver más claramente la evolución de la obra. Al comienzo yo lo definiría como un personaje inflexible, cruel y muy frío, pero a medida que va transcurriendo la historia y ocurriendo los distintos sucesos evoluciona hacia una postura más amable, se va ablandando. Incluso deja marchar a Pamina junto a Tamino, a pesar de que él siente cariño hacia ella y la quiere, ya que comprende que con el príncipe será más feliz.

• **Compara a Sarastro y a la Reina de la Noche.**

La historia representa dos diferencias muy claras, dos fuerzas totalmente opuestas: la sinceridad y la hipocresía, el día y la noche, el bien y el mal... que se ven reflejadas por estos dos personajes, entorno a los cuales gira la historia.

Simplemente por la caracterización de ambos se puede comprobar que son de ideologías y pensamientos opuestos.

Por un lado se encuentra la Reina de la noche, que representa con frialdad el lado oscuro de la vida, es decir, todo lo malo: ignorancia, maldad, oscuridad, tinieblas, hipocresía, egoísmo, crueldad...

En el polo contrario tenemos a Sarastro, quien en oposición al mundo terrorífico de la Reina de la Noche aparece como arquetipo de bondad y nobleza. Representa todo lo bueno: la luz, el sol, la verdad, sabiduría, conocimientos...

• **Elige un personaje y di por qué.**

A mí el personaje que más me ha gustado, aunque no sea el protagonista, es Papageno. Lo he escogido porque me gusta su forma de ser y de vivir la vida. Es el más espontáneo y gracioso de la ópera y además representa muy bien su papel de vendedor de pájaros. Le da un toque de humor a esta obra que es bastante seria. Su voz es muy bonita y siempre se está riendo de las adversidades. En ocasiones como en la primera prueba, en la que no podía hablar, el ansia por las mujeres le llevó a desobedecer las órdenes que había recibido de Sarastro. Sólo se preocupa por vivir lo mejor posible y ser lo más feliz que pueda. Es poco exigente, no busca riquezas ni joyas, sino que se conforma con tener algo de comer y encontrar una mujer parecida a él con la que compartir la vida.

• **Aria, Dúo, Trío, Coro... qué es lo que más te ha gustado y por qué.**

Lo que más me ha gustado es el Aria en el que se presenta Papageno. La he elegido porque es muy alegre y representa claramente como es su personalidad. Además, incluye un instrumento (el caramillo) que le da mayor sonoridad al ser un sonido dulce.

Me ha costado decidirme ya que toda la obra, en general, me ha gustado y además todo está muy bien elaborado. Por una parte no sabía si escoger alguna escena de la Reina de la Noche, ya que para mí es la que tiene mejor voz, al menos desde mi punto de vista era la más bonita. Por otro lado había decidido escoger un aria porque en ellas se resalta más a un único personaje, no como en los otros tipos en los que cada uno pierde protagonismo y se centra la importancia en el conjunto musical.

• **Escena que más te ha gustado y por qué.**

Para este apartado también he elegido a Papageno y he escogido una de las escenas en las que él es el protagonista. Se trata de una de las escenas finales. Es en la que éste, casi al término de la obra va a ahorcarse porque creía que Papagena ya no lo quería. La he escogido porque una vez más le da algo de humor a la obra y porque mediante esta escena Papageno vuelve a demostrar la importancia en la vida de ser feliz. Además resulta chocante que sea el mismo el que se autoconvence para no suicidarse.

• **¿Qué inscripciones hay a la entrada del templo? ¿Por qué ellas?**

Las inscripciones que hay a la entrada del Sagrado santuario de la sabiduría son las siguientes: Naturaleza, Sabiduría y Razón. Posiblemente estas se encuentran relacionadas con los pilares fundamentales del movimiento ideológico del siglo XVIII, la Ilustración. Uno de ellos es la confianza en la **razón** humana y en el progreso técnico y manifiesta cierto optimismo ante el futuro. Otra característica de este movimiento es que se presenta una gran atención a la **naturaleza**. En cuanto a la **sabiduría** gracias al avance de la ciencia y del

pensamiento, se abre el camino para que la Ilustración ilumine a la humanidad con sus luces.

- **¿Por qué el templo es una sociedad sólo de sacerdotes?**

Yo creo que esto se debe a que en esa época, el siglo XVIII, se tenía una ideología en la que la cultura, los conocimientos, la sabiduría... estaba en poder de los hombres, y la mujer se encontraba apartada de todo esto. Su opinión no contaba, y no tenía la libertad de ejercer sus deseos libremente. Se le consideraba inferior y se encontraba más abajo en la escala social. Creían que no tenía capacidad para realizar las mismas cosas que él hombre y era imposible imaginar que poseyera la sabiduría suficiente como para pertenecer a este templo. La mujer realizaba en esta época un papel secundario y estaba discriminada, por eso, tanto en esta como en otras sociedades similares de la época, era imposible que la mujer formara parte de ella.

- **¿Por qué para pertenecer al templo hay que pasar pruebas? Establece una relación con la vida.**

En mi opinión se trata de una forma de comprobar que es digno de ser recibido por la comunidad. Si no se debieran pasar estas pruebas cualquiera podría pertenecer al templo, y en él solamente merecen pertenecer a él los que demuestren que son sabios y tienen un alma noble.

En la vida no todo el que lucha consigue ascender a escalas sociales, laborales... superiores, pero si es seguro que el que no se esfuerza y trabaja por ello no lo consigue, por lo que estamos constantemente pasando pruebas para superarnos a nosotros mismos y a los demás.

Estas pruebas que tiene que pasar en el templo, se podrían comparar en la actualidad con la selectividad, el examen de conducir, una entrevista de trabajo... o cualquier otro método de comprobar que estamos capacitados para algo.

- **¿Qué nos quiere transmitir Mozart cuando Pamina pasa las pruebas con Tamino, a pesar de que para ella no tienen un sentido práctico? ¿Y por qué resulta imprescindible la flauta para pasarlas y la caja de música a Papageno para salir de los peligros?**

Yo creo que con esto Mozart pretende demostrarnos que el amor y permanecer unidos es imprescindible para ambos. Pamina consigue, tras unos fervorosos ruegos, la autorización para acompañar a Tamino en los momentos difíciles que le aguardan, quiere estar junto a él para cualquier cosa, por si lo necesita, para ayudarlo en todo momento. Para Tamino es también necesario que Pamina le siga, ya que su amada representa un apoyo moral sobre él, un incentivo más para lograr superar las pruebas.

La flauta y la caja de música son elementos de carácter fantástico que hacen de salvaguardas para la consecución de las pruebas a sus poseedores, imprescindibles para llegar a su objetivo. Estos objetos se pueden comparar con la fuerza física y moral, la sabiduría, la salud... en las situaciones reales del hombre.

- **En el siglo XVIII hay sociedades secretas con un ritual similar al de la ópera. ¿Cómo se llama a la que pertenecía Mozart? Cuáles eran los fines, cómo estaban estructurados, dónde se desarrollaron...**

Mozart pertenecía a la masonería, que en sus orígenes era un gremio medieval que había estado al principio limitado a los albañiles (gremio de la construcción) pero más tarde se admitieron como miembros a hombres ricos o con cierto nivel social. Estos gremios se convirtieron gradualmente en sociedades fieles a unos ideales generales, tales como la fraternidad, la igualdad y la paz. Como resultado del mecenazgo de la orden por miembros de la nobleza, la ascendente clase burguesa británica consideró la masonería como un medio para obtener el éxito social, y la orden se hizo popular. Los ideales masónicos de tolerancia religiosa y la igualdad fundamental de todas las personas estaban en armonía con el creciente espíritu de liberalismo durante el siglo XVIII. Tuvo un origen incierto (los más antiguos documentos masónicos conservados datan del siglo XIV) y su esplendor lo tuvo hasta el siglo XVIII extendiéndose desde Europa hasta América.

Los masones se reconocen entre sí por signos y emblemas especiales y se divide en grupos llamados logias. Los símbolos habituales de la masonería son numerosos, los más conocidos son el compás y la escuadra (recuerdo de su origen arquitectónico), la estrella de cinco puntas, las columnas, etc. El ritual es de extraordinaria complejidad y está expresado en un léxico peculiar. En la base de la asociación están los llamados grados simbólicos (del primero al tercero), que corresponden en sus denominaciones a los de las corporaciones o gremios: aprendiz, oficial y maestro. La mayor parte de los masones no pasan nunca de estos grados de la masonería externa, sólo unos cuantos escogidos pasarán a los 30 grados superiores de la masonería oculta, ascendiendo a ellos por etapas.

Entre 17 y 17 Mozart, que tenía unos 30 años, vivía un período floreciente su vida y recibió el mecenazgo de la poderosa familia Esterházy. Casi toda esta familia pertenecía a la masonería, que en la época se basaba en ideales filantrópicos y humanistas, y que constituía una práctica habitual entre todos los intelectuales, aristócratas y artistas de la época. Fue aquí donde Mozart se inició en la ideología masónica donde encuentra el compositor inspiración no sólo temática sino incluso formal.

La flauta mágica es una ópera de inspiración masónica, aunque no la única que compuso relacionada con esta ideología. Fue su última obra estrenada en vida (el estreno tuvo lugar en septiembre de 1791 y él murió en diciembre de ese mismo año) y es quizás el mayor éxito de su carrera. Aunque la simbología masónica está presente en la obra en todo momento, su tratamiento es simple, fácilmente comprensible en una primera instancia, aun para los no iniciados en dicha simbología. No parece probable, pues, que la intención de Mozart fuera componer una obra alambicada y de difícil comprensión, que quería llegar al público, fuera éste masónico o no. Un símbolo masón que claramente se identifica a lo largo de toda la obra es el número tres, que aparece reflejado varias veces: las 3 damas, los 3 genios, las 3 pruebas...

- **¿Qué significado tiene la caída de la Reina, las Damas y Monostatos? ¿Es un final feliz?**

Este final representa que, en la lucha entre las fuerzas del bien y del mal, las del mal, representadas por estos personajes, han sido derrotadas, triunfando el bien. Por supuesto que se trata de un final feliz, debido a este triunfo del reino de la luz sobre el de la oscuridad.

También se puede decir que es un final feliz porque ha vencido el amor: el príncipe ha conseguido a Pamina y Papageno ha encontrado el amor que buscaba, Papagena.

- **El mensaje global de la obra, ¿es ético?**

En mi opinión el mensaje que trata de transmitirnos la obra sí es ético. Esto lo digo basándome en que el mensaje que trata de transmitirnos la obra es que a través de la buena voluntad y sabiduría se consigue vencer al mal. Esto se representa en la obra mediante Tamino, que consigue gracias a las dos virtudes citadas anteriormente, vencer a las fuerzas del mal encarnadas por la Reina de la Noche.

- **A lo largo de la obra, tanto en la letra como en la actitud de algunos personajes, hay algo específicamente humano que continuamente es valorado. Los hombres del siglo XVIII la pusieron por encima de todo, la entronizaron como un Dios. ¿Qué es? ¿Piensas igual que ellos? Pon ejemplos que valoren tu respuesta.**

Sin lugar a dudas se trata de la razón, ya que es el principal pilar del movimiento de la Ilustración. Descartes, por ejemplo, consideró verdaderamente seguro aquello que puede descubrirse mediante la razón. Es la única fuente en la que se puede confiar para obtener conocimientos, se niegan las verdades dogmáticas que están fuera de la razón y la realidad obedece a una lógica racional.

Yo si pienso igual que ellos, ya que todo que se pueda demostrar razonadamente tiene más valor y es más creíble que aquello que no tiene demostración científica. Por ejemplo, es más creíble que el hombre ha

aparecido como una evolución del mono (aunque esto no esté totalmente demostrado) y no como una creación divina. Otro ejemplo podría ser la demostración de que la Tierra era redonda basada en pruebas razonadas como los viajes, y no pensar que era plana sin poder demostrarlo.

La Flauta Mágica Pag. 13