

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA

Título: La flauta mágica (Die Zauberflöte)

Género: Ópera en dos actos (Singspiel)

Estilo: Clasicismo musical

Compositor: Wolfgang Amadeus Mozart

Año de composición: 1791

Lugar del primer estreno: Theater auf der Wieden (Viena).

Fecha del primer estreno: 30 de septiembre de 1791

Libreto: Obra de Emanuel Schikaneder, basado en *Lulú, oder die Zauberflöte* de A. J. Liebeskind y en *Sethos* de Jean Terrasson

Estreno en España: Liceo de Barcelona, 15 de enero de 1925

Idioma: Alemán

Numeración en el catálogo: KV.620

Lugar en el que se desarrolla la obra: En un bosque imaginario

Época: Atemporal

CARACTERÍSTICAS DE LA ÓPERA LA FLAUTA MÁGICA

La flauta mágica, fue la última ópera de Mozart. Encargada por su amigo Emanuel Schikaneder, un masón como lo fue el compositor.

Tal vez sea por este motivo por el que se pueden rastrear algunos elementos de la logia dentro de la obra. Elementos que en líneas generales son claros, aunque si bien algunos críticos o musicólogos han tratado ir más allá y encontrar significados ocultos dentro de la obra. Sea como fuere y sin tratar de realizar en estos momentos un estudio completo sobre la masonería en esta ópera, lo cierto es que elementos como la búsqueda del conocimiento, conocimiento que se encuentra oculto y al que ha de accederse por medio de una serie de pruebas que han de pasarse es sin duda pare de los ritos de iniciación masónicos que prueben el templo del candidato y que le hagan merecedor de lo que se ha propuesto alcanzar. De la misma manera que la alusión al silencio impuesto en la prueba nos indica el secretismo de todos estos rituales o la alusión al cambio de roles maniqueos entre buenos y malos De tal forma que si en un principio se podía intuir la existencia de un malvado personaje que había raptado a una princesa (tema manido en las óperas barrocas), en el transcurso de la acción nos percatamos de que Sarastro (sobre el que pesan una serie de rumores) es el bueno mientras que la reina es la malvada. Situación extrapolable a la masonería y su consideración en la sociedad, de la que si bien existen un sinnúmero de rumores que la satanizan, un acercamiento a ella nos conduciría a la verdad, en opinión del compositor. Otros elementos como la cita egipcia, el desarrollo del número tres tanto en la acción como en los compases, o las diversas relaciones entre los personajes, nos vuelven a recordar sus múltiples significados esotéricos.

ARGUMENTO DE LA OBRA

El príncipe Tamino es perseguido por una serpiente gigante, se adentra en el bosque tratando de huir, pero ha entrado en el reino de la reina de la Noche sin saberlo. Allí llegará a un acuerdo con la reina tendente a conseguir la mano de su hija a cambio de que la libere del secuestro en la que la tiene sometida Sarastro. Tamino, acompañado del pajarero se dispondrá a salvar a su amada, sin embargo una vez llegado al reino de Sarastro, se da cuenta que la realidad es otra y decide quedarse allí al lado de su amada y lejos de la reina. Para quedarse y pertenecer al templo de los sabios, habrá de pasar una serie de pruebas que logrará superar. Finalmente los dos amantes se unirán para siempre mientras que su malvada madre será derrotada definitivamente.

PERSONAJES

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.

LOS PERSONAJES Y LAS VOCES

Personaje	Tesitura	Comentario
Tamino, príncipe japonés.	<u>Tenor lírico–ligero (Fa2 al La2)</u>	
Pamina, Hija de la reina de la Noche	Soprano lírico–ligera (Do#3 al Sib4)	
Papageno, pajarero	Barítono lírico (Sib4 al Mi3)	Requiere agilidad física y gracia en escena
Reina de la noche, (Astrafiammante)	Soprano (exige un Fa5 y muchas notas picadas)	<u>Gran coloratura que remarca su papel diabólico</u>
Sarastro	<u>Bajo (Fa1 al Mib3)</u>	<u>Papel que requiere serenidad y autoridad en escena</u>
Papagena	Soprano	<u>Primero aparece como mujer vieja y más tarde como joven</u>
Monóstatos	Tenor lírico–ligero	<u>Con dotes cómicas</u>

Dama 1ª	Soprano	Tríos concertantes entre las tres damas
Dama 2ª	Mezzosoprano	Tríos concertantes entre las tres damas
Dama 3ª	Contralto	Tríos concertantes entre las tres damas
Genio 1º	Soprano	Este papel fue representado por voz blanca de niño en su origen
Genio 2º	Mezzosoprano	Este papel fue representado por voz blanca de niño en su origen
Genio 3º	Contralto	Este papel fue representado por voz blanca de niño en su origen
Orador del templo	Bajo	Papel breve
Hombre armado 1º	Tenor	Papel breve
Hombre armado 2º	Bajo	Papel breve
Coro		Formados por los sacerdotes, el pueblo, los criados...

ESCENAS DE LA OBRA:

Acto I:

Cuadro I:

El príncipe Tamino llega a un bosque para refugiarse de la persecución de una serpiente monstruosa. Allí cae desvanecido y es salvado por tres damas. Estas mujeres se maravillan de su belleza y salen a dar la noticia a su señora, la reina de la noche. Mientras tanto, ha llegado al lugar Papageno, curioso personaje que se dedica a cazar pájaros para la reina. Éste le mentirá haciéndose pasar por su salvador. Las damas al volver castigarán la mentira cerrándole la boca con un candado.

Las damas mostrarán un retrato de la hija de la Reina de la Noche, Tamino, al verla, quedará enamorado. Cuando aparece la reina por medio de una entrada triunfal, conmovida por las palabras de amor del príncipe, se dirige a éste para contarle la historia de su hija: Ha sido secuestrada por Sarastro y si él logra rescatarla obtendrá su mano.

Tamino acepta el ofrecimiento, a cambio las tres damas le darán una flauta mágica capaz de cambiar el estado de ánimo de las personas que la oyen y a Papageno un carillón mágico por querer acompañar al príncipe.

Cuadro II:

Pamina está en una habitación acosada por Monóstatos, esclavo moro que se ha enamorado. En ese momento llega Papageno, al verlo el esclavo sale huyendo por temor de su aspecto. El pajarero cuenta a la chica que han venido a rescatarla. Tras llorar su soledad, ambos huyen.

Cuadro III:

Tamino se ha dirigido a un bosque sagrado guiado por los tres genios de los que le hablaron las tres damas. En él encontrará tres templos: El de la razón, el de la naturaleza y el de la sabiduría. Tras intentar entrar en ellos, saldrá del templo de la sabiduría el orador, quien le informará de que Sarastro gobierna en los tres. Tamino

preocupado por Pamina tocará la flauta, este sonido atraerá a las fieras del bosque que acuden mansas y a Pamina y Papageno.

Monóstatos, que ha seguido a la pareja decide capturarlos. Papageno tocará su carillón para poder escapar. Aparece en escena Sarastro, Pamina le dice que su huída se debe al acoso de Monóstatos, razón por la que éste será castigado por Sarastro. El mismo rey pide que Tamino y su acompañante sean preparados para ser iniciados en los misterios de la sabiduría.

Acto II:

Cuadro I:

En un bosque de palmeras se reúnen Tamino y el pajarero para ser iniciados por los sacerdotes en presencia del rey.

Cuadro II:

Una de las pruebas a las que ambos personajes son sometidos es la de guardar silencio.

En el templo, por la noche llegan las tres damas y les echan en cara estar allí como acólitos, pero no reciben ninguna respuesta.

Cuadro III:

En un jardín se encuentra Pamina. Aparece la reina de la noche que le informa que su amado se ha aliado con el enemigo. La muchacha se va dando cuenta del verdadero corazón de su madre que destila maldad y odio. Entrega un puñal a la muchacha exigiéndole que con él mate a Sarastro, so pena de ser rechazada para siempre por su madre. Pamina queda horrorizada. En ese momento aparece Monóstatos que ha oído toda la conversación e intenta hacerle chantaje. No obstante, el anterior diálogo también ha sido escuchado por el rey, quien manda detener al esclavo y pide a Pamina, paciencia y comprensión, tranquilizándola de este modo.

Cuadro IV:

Tamino y Papageo siguen en el templo callados. Aparecen los tres genios, que les dan la flauta y el carillón y les piden que sigan en silencio.

Al tocar la flauta aparece Pamina, quien al no obtener ningún tipo de respuesta se cree despechada y se deja dominar por su dolor.

Cuadro V:

Los sacerdotes conducen a los iniciados al interior del templo en donde ambos deciden seguir adelante con su iniciación.

Cuadro VI:

Papageo está en el jardín. Aparece una anciana que le pide casarse con él. Éste por miedo a quedarse sólo acepta, en ese momento la anciana se transforma en una preciosa muchacha: Papagena. No obstante el sacerdote del templo se la quita porque primero habrá de merecerla.

Cuadro VII:

Pamina está al borde de la locura y a punto de suicidarse con el puñal que le dio su madre. Los tres genios intervienen y la convencen de que no lo haga y busque a su amado.

Cuando lo encuentra éste está preparándose para pasar las pruebas de fuego y agua que a de concluir. Pamina, enamorada locamente pide permiso para acompañarlo en la prueba. Ambos lo consiguen y son admitidos en el templo de la sabiduría.

Cuadro VIII:

Papageno está desesperado, ha perdido a su amada y teme quedarse solo. En ese momento, cuando está determinado a suicidarse, aparecen los tres genios y le aconsejan usar el carillón. Lo hace y aparece Papagena. Ambos se declaran su amor.

Cuadro IX:

La reina de la noche, a quien se le ha unido Monóstatos intentan dar el golpe definitivo contra los sacerdotes. Serán vencidas en el último momento y arrojadas a la noche eterna.

Cuadro Final:

Sorastro en plena luz del día proclama el reino de la luz y de la verdad en presencia de todos, que se felicitan por tal motivo.

FOTOS

Bosque de palmeras

Los tres genios

Sorastro