

ARTE

2005, 250 años del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart

La flauta mágica

Escrita en 1791, la Flauta Mágica está llena del simbolismo de la masonería en una historia de la iniciación. Se trata de una obra escénica para la cual Emmanuel Schikaneder escribió el libreto. El estreno fue en Viena el 30 de septiembre de ese año. Se ha escrito que, desde el principio, el público quedó entusiasmado con la coloración de la ópera; y la fascinación perdura hasta hoy. Existe una película dirigida por Igmar Bergman (1974).

Esta ópera se caracteriza por sus elementos fantásticos y la vivacidad de los contrastes escénicos. La trama de la ópera cambia totalmente con una inversión de los papeles. Al principio, Sarastro es un mago malvado que se convierte en bondadoso y sabio, mientras que, la Reina de la Noche, al principio reina del bien, se transforma en la personificación de las tinieblas.

La orquestación incluye flautas, flautín, clarinetes, cornos, oboes, fagotes, trompetas, trombones, timbales y cuerdas. Participan solistas vocales y coros. En las voces del estreno, Tamino y Monostatos son tenores, Pamina, Papagena y la Reina de la Noche son sopranos, Papageno y Sarastro son bajos. La Flauta Mágica es una "Ópera alemana", como le llamó Mozart, en 2 actos.

1- OBERTURA

La obertura empieza con un elemento de simbolismo de la masonería al inicio de los coros, reforzados con la solemnidad de los trombones. Los coros reaparecen después, en el curso de la Obertura y de la ópera misma.

ARGUMENTO

En lo alto de las montañas, donde terminan los caminos humanos, gobierna la Reina de la Noche. El príncipe Tamino, quien desea conocer el mundo, se encuentra accidentalmente en la frontera de su imperio. Una serpiente podría castigarlo y matarlo cuando cruzase la frontera.

ACTO 1

Escena 1

2- TAMINO Y LAS TRES DAMAS

La ópera inicia revelando una escena en el bosque, con Tamino corriendo perseguido por una serpiente y pidiendo ayuda. El príncipe Tamino cae desmayado en un duelo con la serpiente, que ha sido enviada por la Reina de la Noche, y es salvado por tres relucientes estrellas, Leda, Berenika y Andrómeda, que son damas de la corte de la Reina de la Noche. Las damas paralizan a la serpiente y van a informar a la Reina acerca del príncipe.

3- PAPAGENO

En un campo idílico con un lago Papageno, el pajarero, encuentra una serpiente muerta. Papageno, cubierto de plumas, presume al príncipe de la derrota de la serpiente. Tamino, sin saber nada, agradece el rescate a Papageno pero éste es castigado. Las estrellas que rescataron a Pamina le cierran la boca a Papageno con un candado para que no vuelva a decir mentiras. La

2006 energía 6 (76) 53, FTE de México

Reina de la Noche convierte al jactancioso Papageno en un pez.

4- TAMINO Y PAMINA

La Reina de la Noche le enseña a Tamino una imagen de su hija Pamina. El príncipe queda encantado y se enamora a primera vista.

5- REINA DE LA NOCHE – INFORTUNADA MADRE

La Reina le cuenta su desafortunada historia a Tamino – la pérdida de su hija, a quien Sarastro, su esposo, tiene escondida en su castillo. La Reina de la Noche le pide rescatar a la infeliz Pamina del poder del “terrible mago”. El príncipe llevado por el amor a Pamina y compadecido de la madre inicia su peregrinaje. La Reina le da un puñal a Tamino y le ruega liberar a Pamina.

6- LA LUNA SALVA A PAPAGENO – LAS CAMPANAS Y LA FLAUTA MAGICAS

La Luna regresa la forma humana a Papageno. Papageno acompaña a Tamino. Las estrellas les informan que Sarastro se encuentra en el templo de Isis, les entregan a ambos llevan un asistente, un carrillón o campanas mágicas y una flauta mágica, y les indican que se les aparecerán 3 muchachos para ayudarlos. Pamina y Papageno son guiados por la Luna que les muestra el camino hacia el castillo de Sarastro.

Escena 2

7- CASTILLO DE SARASTRO – EL REINO DE LA LUZ. LIBERACIÓN DE PAMINA

En la galera del castillo de Sarastro Pamina está cautiva y es vigilada por Monostatos, un esclavo moro, quien pretende que Pamina se enamore de él.

Papageno entra en la galera por la ventana, pelea con Monostatos, lo hace huir y con la campana mágica libera a Pamina. Papageno canta con Pamina el amor que los humanos pueden sentir. El pajarero y Pamina van juntos a buscar a Tamino.

Escena 3

8- TAMINO EN EL CASTILLO DE SARASTRO. LA LUNA SALVA A TAMINO

La Luna lleva a Tamino, acompañado por los 3 muchachos, directamente al castillo de Sarastro. Pamina va con la intención de matar a Sarastro pero su arma se convierte en una flor. Tamino es hecho prisionero detrás de una pared

impenetrable. Dos de las puertas, la de la Razón y la de la Naturaleza, están cerradas.

La Luna le entrega a Tamino una flauta mágica, que cambia el estado de ánimo de quien la escucha, gracias a la cual aparece una puerta en la pared –la puerta de la Sabiduría. Un sacerdote le informa a Tamino que Sarastro es un personaje benefactor.

Al quedarse solo, Tamino toca la flauta y su mágico sonido atrae a todos los animales de los alrededores que empiezan a danzar. Tamino escucha el carillón de Papageno y va a buscarlo pero en dirección equivocada.

9- GALERA Y MONOSTATOS. SARASTRO EL PADRE DE PAMINA

Monostatos y otros esclavos trata de cerrar el camino a Papageno y Tamina, quienes andan buscando a Tamino, y los persiguen. En el laberinto de la galera del castillo de Sarastro, Monostatos trata de hacer cautiva nuevamente a Pamina. Papageno toca el carillón. El poder mágico de la música hace danzar y reír a Monostatos quedando completamente desarmado. La Luna y Papageno liberan a Pamina y, con la ayuda del carillón, convierten a Monostatos en un robot.

Pamina y Papageno se encuentran con Sarastro. Pamina le cuenta que está siendo perseguida por Monostatos y que desea volver con su madre pero Sarastro le advierte que desconfíe de la Reina de la Noche porque está llena de enojo e ira.

Monostatos hace prisionero a Tamino y lo lleva con Sarastro. Este ordena castigar a Monostatos por haber importunado a Pamina.

Todos se reconocen contentos de alegría y Sarastro ordena que los lleven al templo de las pruebas.

ACTO 2

Escena 1

10- SARASTRO EN EL TEMPLO DE ISIS. MARCHA DE LOS SACERDOTES

En una solemne marcha de sacerdotes, los compañeros de Sarastro, cantan su gran oración a Isis y Osiris.

11- CORO, ISIS Y OSIRIS

En un bosque, Sarastro le pide a Isis que acoja entre los iniciados a Tamino y Papageno, quienes

2006 energía 6 (76) 54, FTE de México

encontrarán el amor si vencen en las pruebas a que serán sometidos.

Escena 2

12- MONOSTATOS Y LA REINA

En el jardín del castillo, a la luz de la Luna, Pamina duerme. Monostatos trata de besarla. La Reina de la Noche se aparece y despierta a Pamina.

13- MADRE E HIJA

Monostatos se une a la Reina de la Noche en venganza. El enojo de Monostatos lleva a la Reina de la Noche al palacio de Sarastro. La Reina siente que pierde a Pamina y a su idea de dominar el mundo. La Reina incita a Pamina a que mate con una daga al Sol. Monostatos intenta forzar a Pamina con amenazas.

14- PAMINA REGRESA CON SARASTRO

Pamina está en desacuerdo con los planes de su madre y regresa con el afligido padre. Este le explica que es el amor y no la venganza lo que da felicidad.

Monostatos trata de matar a Sarastro con el cuchillo de la Reina de la Noche. Sin embargo, el arma se convierte otra vez en una flor.

Escena 3

PRUEBA DEL SILENCIO

Tamino y Papageno van juntos a las pruebas. Bajo el pórtico del templo de Isis, ambos se someten a la primera prueba que consiste en guardar silencio pase lo que pase.

Las 3 damas de la reina de la Noche intentan convencer a Tamino y Papageno de la maldad de Sarastro e intentan hacerlos hablar pero fracasan y huyen.

Escena 4

EL SUEÑO DE PAPAGENO

Papageno falla en la prueba del silencio cuando trata de conjurar a una mujer vieja que se le aparece en su imaginación –Papagena, y asusta al pajarero. Papageno es castigado.

Ayudados por la Luna, llegan los 3 muchachos en una máquina voladora y les entregan a Tamino y Papageno la flauta mágica y el carillón.

Atraída por la música, Pamina llega pero no entiende el silencio de Tamino al que interpreta como una falta de desamor y se desespera.

Escena 5

Sarastro exhorta a Tamino y a Papageno a continuar las pruebas. Aparece otra vez la vieja que se convierte en Papagena.

Escena 6

15- LA LUNA SALVA A PAMINA

La desafortunada Pamina desea terminar su vida en las olas del mar.

La Luna está nuevamente cerca y la rescata llevándola con Tamino. Ahora ambos irán juntos a las pruebas. Pamina le pide a Tamino que toque la flauta mágica.

Escena 7

LA PRUEBA DEL FUEGO Y DEL AGUA

En un paisaje agreste, Tamino y Pamina pasan la última prueba calmando las aguas y las llamas. Sin embargo, han olvidado algo. A lo lejos resuena la voz desesperada de Papageno.

Escena 8

16- PAISAJE DE INVIERNO

El campo idílico de Papageno con el lago cambia en un paisaje yermo de invierno. La Luna salva a Papageno de la muerte. Los 3 muchachos le piden a Papageno que toque el carrillón mágico.

17- PAPAGENO Y PAPAGENA

La campana mágica convierte a la Luna en el anhelo de Papageno -Papagena. Ambos cantan felices.

Escena 9

18- ESCUADRON DE LA MUERTE

El festival del amor es interrumpido por el escuadrón armado de la Reina que conduce Monostatos. Bajo unas bóvedas subterráneas se aparecen la Reina de la Noche con las tres damas y Monostatos que quieren apoderarse de Pamina. La Reina desea ganarle al Sol y derrotar a Sarastro. Monostatos quiere que Pamina sea su asistente.

2006 energía 6 (76) 55, FTE de México

19- FINAL FELIZ

La noche se va acabando y por la mañana el Sol empieza a salir. Los rayos del Rey Sol le ganan a la Reina de la Noche. La noche desaparece, la luz

aparece y derrota a la oscuridad y al miedo. Triunfa la verdad, la sabiduría y el amor. Sarastro y el coro cantan la victoria de la luz sobre la oscuridad.

Fuente: www.webpersonal.net/mozart/cast/die_zauberfloete.htm
Versión del FTE de México.

Aria de LA REINA DE LA NOCHE

¡Un infierno de venganza hierve en mi corazón,
la muerte y la desesperación arden a mi alrededor!
¡Si no le haces sentir a Sarastro los dolores de la muerte,
nunca más serás hija mía.
¡Serás eternamente repudiada! ¡Serás eternamente abandonada!
¡Destruídos para siempre quedarán todos los vínculos de naturaleza,
si Sarastro no expira a tus manos!
¡Escuchad, dioses vengativos, escuchad el juramento de una madre!

(Desaparece bajo tierra en medio de rayos y truenos).

W.A. Mozart a los 10 años, vestido de gala. Oleo anónimo. 1763.
Salzburgo, Fundación Internacional Mozarteum.