“Reinas, reyes, príncipes y princesas”

GUÍA DIDÁCTICA

LA FLAUTA MÁGICA

Wolfgang A. Mozart

JUEVES 26 de ABRIL ´18 | 11:00 h (Función escolar)

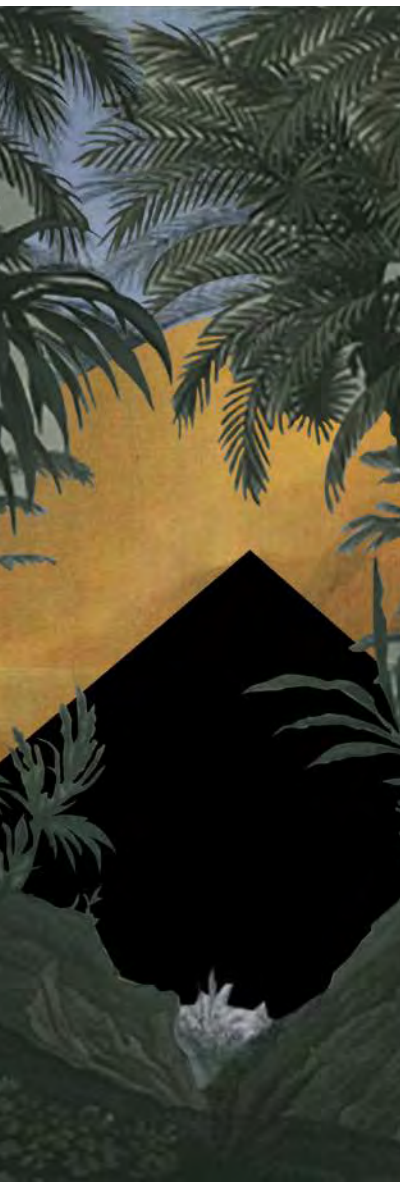
AUDITORIO DE TENERIFE
Sala Sinfónica

ÓPERA DE TENERIFE

PASIÓN SIN LÍMITES

2018

Die Zauberflöte (La Flauta Mágica)



INTRODUCCIÓN

Esta guía didáctica está destinada al USO EXCLUSIVO del profesorado de los centros educativos que asistirán a la representación de ***Die Zauberflöte*** de Mozart en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, dentro del ciclo Funciones Escolares.
En una primera parte abordamos algunos conceptos sobre la ópera en general: qué es la ópera, breve historia de la ópera, compositores, óperas destacadas, tipos de voces, términos musicales, el libreto y los libretistas.
En un segundo apartado analizamos la ópera ***La Flauta Mágica*** en gran parte de sus aspectos y así, los alumnos, puedan entender y aprovechar mejor la esta experiencia.

¿Qué es la ópera?

La definición exacta nos vendría a decir que la Ópera proviene de la *lengua italiana y hace referencia a la obra teatral cuyo texto, poema dramático, se canta con acompañamiento de una orquesta.* Pero también, para hacer referencia al género que agrupa estas obras, a la música típica del mismo y al teatro construido para tales representaciones.
Sería *naïf* quedarnos con la definición antes dicha, la ópera va mucho más allá. Es un arte total en el que confluye la música, el canto, la poesía, las artes plásticas y, en ocasiones, la danza para reflejar todas las pasiones humanas. En cada obra se combinan gran parte de las características de estas artes, creando una compleja composición para el disfrute de sentidos como el oído, la vista y la sensibilidad individual de cada uno de los espectadores.

HISTORIA DE LA ÓPERA

SIGLO XVI	SIGLO XVII	SIGLO XVIII	SIGLO XIX
El periodo barroco *(El comienzo)*	El periodo clásica *(Bel canto)*	El periodo romántico *(Epoca dorada)*	Tendencias modernas *(El individualismo)*

La ópera nace en Italia a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Entre sus predecesores están los llamados madrigales italianos, a cuyas escenas con diálogos se les añadiría música. También podemos encontrar antecedentes en los *ballets de cour*, intermedios y otros espectáculos propios del renacimiento. Se desarrollaría gracias a los grupos de ***cameratas***, grupos de músicos y estudiosos, que tenían dos objetivos: reavivar el teatro dramático musical de la antigua Grecia y buscar una nueva vía al *contrapunto* de la época anterior. Para esto desarrollaron el concepto de ***monodia,*** consistente en líneas melódicas simples que seguían las proporciones del habla y los ritmos del texto, acompañado por una serie de acordes, tocado por lo general, con el clavicémbalo. Posteriormente, dos de los miembros de la *camerata,* Jacopo Peri y Giulio Caccini, concluyeron que la melodía se podría usar para los diálogos de dramas escénicos y trabajarían en varias obras con esta idea. Sería el compositor Claudio Monteverdi quien añadiría a sus óperas el estilo monódico, sino también otros recursos como canciones, secciones instrumentales, dúos y coros. Esto hizo que la ópera se difundiera por toda Italia con rapidez, siendo el centro neurálgico Venecia y Roma.

Posteriormente vendrían **El estilo napolitano,** promovido por Alessandro Scarlatti, donde se hacía énfasis en la canción solista: el *recitativo secco* y el *recitativo accompagnato*. A esto hay que añadir el estilo *arioso*, una mezcla de aria más recitativo. Esta corriente logró expandirse por toda Europa excepto en Francia, donde el compositor italiano Jean Baptiste Lully fundó una escuela francesa de ópera con características propias, tales como: coros masivos y lentos, episodios instrumentales, ballet o la obertura, entre otras.
Todos estos avancen, franceses e italianos, tendrían su eco en la vida operística de otros países como Alemania e Inglaterra. Ya en el siglo XVIII la ópera se alejaría de los ideales de la *camareta* para introducir un sinfín de artificios.

El estilo napolitano:... el ***recitativo secco y el recitativo accompagnato.***

Ya en el siglo XVIII la ópera se alejaría de los ideales de la ***camareta***

...auge de las óperas cómicas con diferentes denominaciones según cada país, como: en Inglaterra se le llamó ballad opera, en alemania singspiel, en Francia opéra comique y en Italia opera buffa.

Pero el músico que transformó esta corriente en una arte respetado fue ***Wolfgang Amadeus Mozart.***

Periodo clásico

Durante el siglo XVIII se cambiaron las prácticas operísticas, introduciendo formas distintas del da capo en las arias y fomentando la música coral e instrumental. El compositor más relevante de este periodo fue el reformador alemán Christoph Willibald Gluck. Una característica de este periodo fue el auge de las óperas cómicas con diferentes denominaciones según cada país, como: en Inglaterra se le llamó *ballad opera,* en alemania *singspiel,* en Francia opéra comique y en Italia *opera buffa*. Otro referente de esta corriente es Giovanni Battista Pergolesi. Pero el músico que transformó esta corriente en una arte respetado fue Wolfgang Amadeus Mozart.

Periodo romántico

Es un movimiento cultural y político originado en Alemania e Inglaterra a finales del siglo XVIII que supuso una ruptura contra los valores establecidos en la época anterior, la Ilustración y su máxime ***Todo está sujeto a la razón.*** Donde las características principales son la serenidad y el equilibrio. En cambio, durante el romanticismo su eslogan se basaba en ***el arte por el arte*** llevando la música a una enorme libertad formal y expresiva, donde la melodía es lo más importante. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una sociedad post Revolución Francesa donde se exalta la libertad del hombre sobre todas las cosas y donde la música será el fruto de dicha sociedad.

Esta evolución se refleja en la ópera, su periodo de mayor esplendor, que en cada país tendrá una repercusión determinada. En Italia es donde surgirán las principales escuelas que marcarán el ritmo de la lírica en el resto de Europa: el ***Bel canto y el Verismo.*** Francia desbancará a Viena para convertirse en el centro neurálgico de la ópera donde, también, adquieren importancia dos corrientes ***La ópera cómica y La gran ópera***. En cambio, en Alemania se desarrolló una ópera inspirada en los ideales de los poetas y filósofos alemanes con argumentos de leyendas donde la naturaleza y lo sobrenatural adquieren un papel importante. España, también se sube al carro de las nuevas corrientes, con ***La zarzuela,*** un conjunto de números musicales intercalados entre los diálogos que van desarrollando la acción con gran influencia del folclore local.

En italia surgirán el ***Bel canto y el Verdismo***

En Francia la ***ópera cómica y La gran ópera***

En España la ***Zarzuela***

Tendencias modernas

Los estilos operísticos reflejan por un lado un creciente nacionalismo y, por otro, un internacionalismo representado por ***El atonalismo***, a esto hay que añadir los estilos folclóricos y jazzísticos que comenzaron a introducir varios autores. Aunque la ópera siempre ha tenido un carácter eminentemente vocal se comienza a dar importancia al *conjunto,* como al director, el diseñador y el director de escena. Esto hace que surja el nacimiento del neorromántico en la puesta en escena de la ópera a principios de los años sesenta.

En la actualidad la oferta operística es más variada que nunca, donde nos encontramos las grandes obras del repertorio operístico de la historia reinterpretadas. Jugando un papel importante en dichas interpretaciones la puesta en escena para, de esta forma, revitalizar la obra y atraer al público. Por tanto, podemos decir que la ópera está en constante evolución.

Los estilos operísticos reflejan el creciente nacionalismo y ...El atonalismo

Esto hace que surja el nacimiento del neorromántico en la puesta en escena de la ópera a principios de los años sesenta.

Algunos compositores

Barroco

Claudio Monteverdi
Pier Francesco Cavalli
Marc'Antonio Cesti
Alessandro Scarlatti
Jean Baptiste Lully
Georg Friedrich Händel

Clasicismo

Christohp W. Gluck
Wolfgang A. Mozart
Ludwig van Beethoven
Giovanni B. Pergolesi

Romanticismo

Richard Wagner
Giuseppe Verdi
Franz Schubert
Richard Strauss
Giacomo Puccini
Charles Gounod
Jacques Offenbach
Serguéi Rajmáninov
Carl M. von Weber
Gioacchino Rossini
Vincenzo Bellini
Gaetano Donizetti

Algunas óperas

Aida, Giuseppe Verdi
Rigoletto, Giuseppe Verdi
Nabucco, Giuseppe Verdi
La Traviata, Giuseppe Verdi
Otelo, Giuseppe Verdi
El Trovador, Giuseppe Verdi
Carmen, Georges Bizet
Tosca, Giacomo Puccini
La Bohéme, Giacomo Puccini
Madama Butterfly, Giacomo Puccini
Turandot, Giacomo Puccini
Don Giovanni, W. A. Mozart
Las bodas de Fígaro, W. A. Mozart
Cosí fan tutte, W. A. Mozart
El barbero de Sevilla, Gioachino Rossini
La Cenicienta, Gioachino Rossini
Guillermo Tell, Gioachino Rossini
El elixir de amor, Gaetano Donizetti
Tristán e Isolda, Richard Wagner
La Valquiria, Richard Wagner
El oro del Rin, Richard Wagner
El ocaso de los dioses, Richard Wagner
La fábula de Orfeo, Claudio Montevedi
Fausto, Charles Gounod
Caballería rusticana, Pietro Mascagni
Reinaldo, G. F. Händel
Norma, Vincenzo Bellini

Tipos de voz

Desde los comienzos del siglo XX las voces de los cantantes de ópera se clasifican en seis categorías, tres para los hombres y tres para las mujeres, según el registro vocal de cada uno:

Soprano
Voz femenina de timbre más agudo.

Mezzosoprano
Voz femenina media que se ubica entre la soprano y la contralto.

Contralto
Voz femenina más grave, llamado alto.

Contratenor
Voz masculina de registro vocal equivalente al de una contralto o una mezzosoprano.

Tenor
Voz masculina más aguda en hombre adulto.

Barítono
Voz masculina media, ubicada entre tenor y bajo.

Bajo
Voz masculina muy grave.

Escenografía: Nicola Berloffa y Fabio Cherstich

La flauta mágica (Repaso de la obra)

DATOS ESENCIALES:

Die Zauberflöte (La Flauta Mágica)
Wolfgang Amadeus Mozart
Singspiel en 2 Actos
Ópera en alemán
Libreto de Emanuel Schikaneder

Basado: *Lulù, oder die Zauberflöte*
de A.J. Liebeskind & Sethos de Jean Terrasson
Estreno: el 30 de septiembre de 1791
Freihaus Theater auf der Wieden de Viena

Contexto histórico

La Flauta Mágica es una ópera que está enmarcada dentro del periodo del *Clasicismo*. El clasicismo en la ópera lo podemos entender como una evolución natural de la corriente anterior, el barroco, y que comienza a desarrollarse a mediados del siglo XVIII sufriendo la influencia de la ilustración. La enciclopedia es el símbolo de este periodo de ahí que todo estuviera sujeto a la razón. En esta corriente se pone coto a todos los excesos de la época anterior, valorando más la expresión real de los sentimientos y desterrando lo artificial en el canto.

Términos musicales (Referentes a La Flauta Mágica)

Aria,
Pieza vocal o instrumental con entidad propia, de carácter melódico y de un acompañamiento orquestal. El término se aplica casi en exclusiva a las voces que se incluyen en óperas, oratorios y cantatas.

Legato y Staccato,
El legato hace referencia a una serie de notas instrumentales o vocales cuya articulación se basa en una transición sin interrupción entre una y otra. En cambio, el Staccato es el término opuesto a la anterior; por tanto, las notas son cortadas.

Singspiel,
Ópera alemana, siglo XVIII/XIX, que intercala piezas musicales con diálogos. Suele incorporar elementos mágicos o historias populares. *La Flauta Mágica* de Mozart es un ejemplo claro de esta corriente.

Colatura,
Pasaje vocal florido y elaborado con gran ornamentación musical. Tipo de voz o cantante que posee agilidad y destreza necesaria para interpretar determinados pasajes musicales

Melisma,
Grupo de notas sucesivas que se cantan sobre una sola sílaba, especialmente en el canto litúrgico gregoriano y en ciertas ornamentaciones del bel canto.

Tempo,
Hace referencia a la velocidad de una pieza musical, con términos: allegro, adagio, vivace, moderato y grave.

Glockenspiel,
Instrumento de percusión de placas metálicas tocadas con baquetas para producir un sonido de campanas. En *La Flauta Mágica* se utiliza en las campanillas de Papageno.

Mayor y menor,
La música se compone de dos tonalidades básicas: mayor y menor; y hace referencia a la organización tonal de una composición. Pudiendo utilizarlos para hacer referencia a escalas, intervalos, armonía o claves. Las de Mayor son más alegres y, por el contrario, las de Menor son más deprimentes.

Libreto y Libretistas

El libreto (del Italiano ***libretto,*** librito) es el texto que se canta o declama de una ópera y que solía constar de muy pocas páginas, de ahí su nombre. Se puede tratar de una idea original, muy pocas veces, o de la adaptación de una novela o cuento, como sucedía por lo general. También podían ser adaptaciones de piezas de teatros como las de W. Shakespeare. Las personas que se dedicaban a dicho oficios se les denominaban ***libretistas***. Por lo general casi todos los compositores solían tener ***libretistas*** de cabecera, la excepción la encontramos en Richard Wagner que hacía el libreto y la composición de la música. Alguno de estos libretistas llegó a tener mucha popularidad y reconocimiento.

1756: Nace W. A. Mozart el 27 de enero. Hijo de Leopold Mozart, compositor al servicio del príncipe arzobispo de Salzburgo.

1762: A los siete años ya es un compositor famoso y toca para la emperatriz María Teresa de Austria en Viena. Viaja por toda Europa dando conciertos.

1767: Concluye su primera ópera *Apolo y Jacinto.*

1776: El Emperador José II rebautiza como el Nationaltheater y funda la compañía teatral National Singspiel.

1781: Mozart se muda a Viena para vivir como compositor y artista independiente.

1784: Mozart se une a los masones y a la logia masónica de Viena.

1786: Mozart termina *Le nozze di Figaro*, la primera de sus colaboraciones con el libretista Lorenzo Da Ponte, a las que le seguirán *Don Giov*anni (1787) y *Così fan tutte* (1790) Ejemplos de la opera buffa.

1787/89: El poeta alemán Christoph Martin Wieland publica una serie de relatos que servirán de inspiración para la trama de *La Flauta Mágica*. Particularmente *Lulu, oder Die Zauberflöte.*

1789: El actor, libretista y productor teatral Emmanuel Schikaneder asume la dirección del Teatro Freihaus Theater auf der Wieden de Viena. Su repertorio incluye obras dramáticas musicales, en su mayoría *Singspiel.*

1791: *La Flauta Mágica* 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.

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

1791: *La Flauta Mágica* 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.

Wolfang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Argumento

El príncipe Tamino es perseguido por una serpiente gigante, se adentra en el bosque tratando de huir entrando en el reino de la Reina de la Noche. Allí llegará a un acuerdo con la reina y, de esta forma, 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 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, habrán de pasar una serie de pruebas.

El príncipe Tamino ....se adentra en el bosque tratando de huir entrando en el reino de la Reina de la Noche

Personajes

Tamino/ tenor
Joven Príncipe

Pamina/soprano
Hija de la Reina de la Noche

Papageno/barítono
Cazador de pájaros al servicio de la reina de la noche

Reina de la Noche/soprano
Poderosa reina que gobierna el país de la luna y las estrellas

Sarastro/bajo
Sumo sacerdote del sol

Papagena

Monóstatos

Damas *(3)*

Genio *(3)*

Orador del Templo

Hombre armado *(2)*

ACTO I

En un bosque oscuro y muy lejano...

Tamino, mientras huye de una peligrosa serpiente gigante, se desmaya y es rescatado por las tres damas que sirven a la Reina de la Noche. Cuando recupera el sentido lo primero que ve es a Papageno al que considera su salvador; Papageno, un pajarero en busca del amor, no hace nada para desmentirlo. Al regresar las tres damas castigan a Papageno por haber mentido, dejándolo mudo. A su vez, le enseñan a Tamino una imagen de Pamina, la hija de la Reina de la Noche, y éste se enamora de ella.

Poco después, aparece la Reina y cuenta a Tamino que Sarastro ha raptado a su hija y le pide que la libere. Las tres damas devuelven la voz a Papageno y ordenan que acompañe a Tamino en su aventura. Como protección contra el peligro entregan a Tamino una flauta mágica y a Papageno un carillón mágico. Las tres damas les dicen que tres niños mostrarán el camino hacia Sarastro.

Pamina está acosada por Monostatos, esclavo de Sarastro. Papageno que se ha separado de Tamino, encuentra a Pamina que se queda sola al asustarse Monostatos y salir huyendo. A solas, Papageno le dice que su salvador, Tamino, está a punto de llegar. Pero, a su vez, este está triste porque no ha encontrado a su amor y Pamina lo consuela.

Los tres niños han guiado a Tamino hasta los dominios de Sarastro. En un principio le impiden la entrada y comienza a dudar sobre la versión de la Reina de la Noche sobre Sarastro. Entonces, comienza a tocar la flauta mágica hechizando a la naturaleza con su música. Mientras tanto, Papageno intenta escapar con Pamina pero son capturados por Monostatos. Papageno toca el carillón y deja a los perseguidores fuera combate. Sarastro entra en escena y conoce a Tamino, que a su vez, ve por primera vez a Pamina en un encuentro fugaz ya que, Sarastro, ordena que primero tendrá que superar unas pruebas.

ACTO II

La prueba del silencio...

Tamino y Papageno deben permanecer en silencio pero aparecen las tres damas incitándoles a romper su voto. Tamino se mantiene firme, pero Papageno habla sin parar. Por otro lado Monostatos se acerca a Pamina mientras duerme, entonces aparece la Reina de la Noche y manda a su hija a matar a Sarastro pero ella está desesperada. Sarastro la consuela renunciando a cualquier venganza.

La prueba de la tentación...

Tamino y Papageno deben resistir todo tipo de tentaciones: ni mujeres, ni comida...Además de la flauta mágica y el carillón, los tres niños aparecen para ofrecerles cosas pero Tamino resiste, ni si quiera Pamina logra sacarle una sola palabra. Ella lo interpreta como un rechazo de su amor.
Antes de la última prueba Tamino y Pamina son reunidos para despedirse. A Papageno no se le permite seguir con las pruebas ya que solo desea beber vino y encontrar a su amor.
Pamina, pensando que Tamino no la quiere, busca poner fin a su vida, pero los tres niños le aseguran que Tamino la ama y se lo impiden. Pamina acepta ir con Tamino y cumplir así la última prueba.

La prueba del fuego y del agua...

La flauta mágica y el amor que sienten ambos les permiten dominar su miedo y superar la prueba. Mientras tanto, Papageno sigue probando suerte en el amor. Desesperado, quiere acabar con su existencia pero los tres niños vuelven a aparecer y le piden que toque el carillón. El sueño de Papageno se hace realidad y aparece la Papagena.

Mientras tanto...

La Reina de la Noche prepara junto a sus aliados un ataque a Sarastro, sin embargo, su ataque es repelido y son enviados a la oscuridad.

Tamino y Pamina salen victoriosos de las pruebas y pueden ser felices juntos.

Arias destacadas

Aria, ***O zittre nicht*** (Acto I, crdro. I)
La *Reina de la Noche* intenta motivar a *Tamino* para que libere a su hija del secuestro en el que la tiene *Sarastro*.

Aria, ***Der Hölle Rache*** (Acto II, crdro. III)
La *Reina de la Noche* tiene una ataque de ira y pone un cuchillo en la mano de su hija *Pamina* para que mate a *Sarastro.*

Aria, ***In diesen heil'gen Hallen*** (Acto II, crdro. III)
Donde *Sarastro* muestra su sabiduría sobre el hombre, la amistas. Donde la traición no tiene lugar.

Quinteto, Hm, hm, hm! (Acto I, crdro. I)
Las tres damas liberan a *Papageno* de su castigo por haber mentido a *Tamino.*

Dueto, Papagena! Papageno! (Acto II, crdro.)
Uno de los más populares donde *Papageno* vuelve a encontrarse con su amada *Papagena* y se declaran su amor.

Dueto, Papagena! Papageno!

(Para escuchar en clase por ser uno de los más divertidos para los niños)

PAPAGENO
¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papagena!

PAPAGENA
¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papageno!

PAPAGENO
¿Ahora eres toda mía?

PAPAGENA
¡Ahora soy toda tuya!

PAPAGENO
¡Bien, entonces sé mi mujercita!

PAPAGENA
¡Bien, entonces sé mi pichoncito!

AMBOS
¡Qué alegría habrá!
Si los dioses conceden hijos
a nuestro amor,
¡niñitos queridos, pequeñitos!

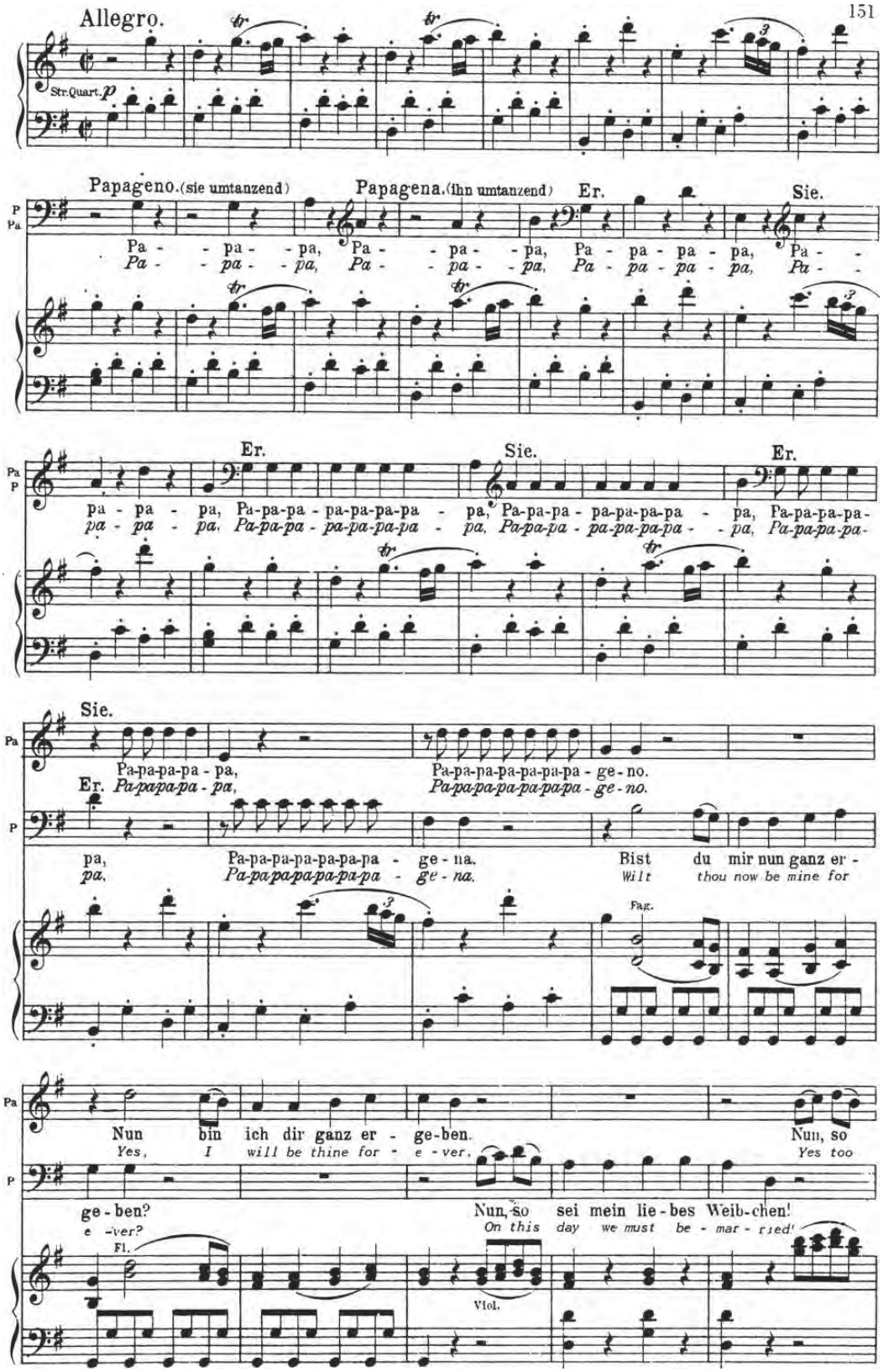
PAPAGENO
¡Primero un pequeño Papageno!

PAPAGENA
¡Y luego una pequeña Papagena!

PAPAGENO
¡Y luego otro Papageno!

PAPAGENA
¡Y luego otra Papagena!

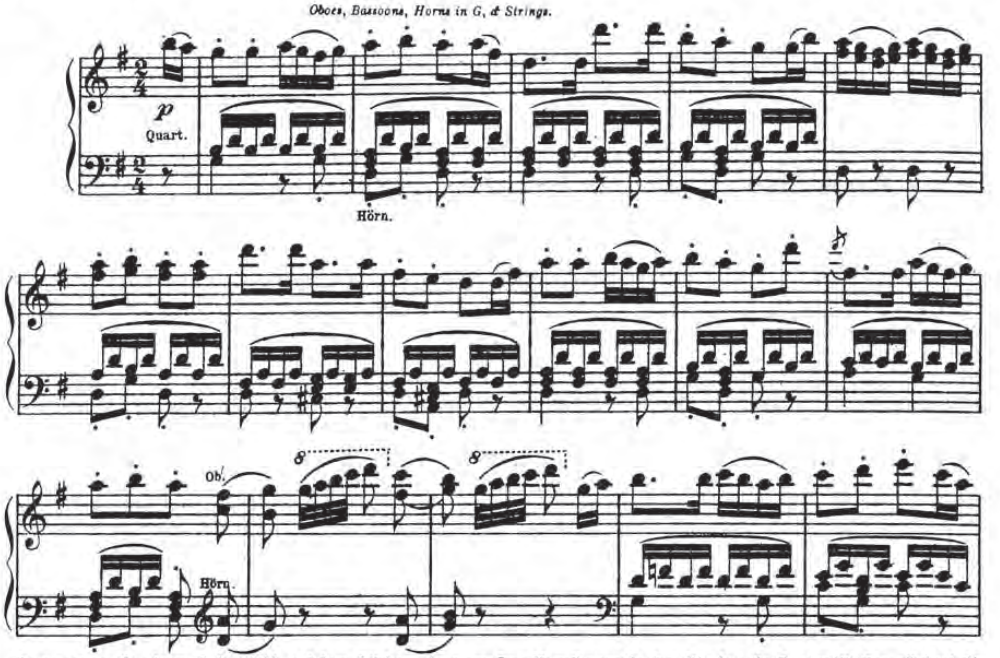
PAPAGENO, **PAPAGENA**
¡Papageno! ¡Papagena!
Será la más grande de los dichas,
cuando muchos, muchos
Pa, Pa, Papageno,
Pa, Pa, Papagena
sean la bendición de sus padres.


151
Allegro.
Str.Quart. p
Papageno. (sie umtanzend)
Papagena. (ihn umtanzend)
Er.
Sie.
Pa - pa - pa, Pa - pa - pa, Pa - pa - pa - pa, Pa -
Pa - pa - pa, Pa - pa - pa, Pa - pa - pa - pa, Pa -
pa - pa - pa, Pa-pa-pa - pa-pa-pa-pa - pa, Pa-pa-pa - pa-pa-pa-pa - pa, Pa-pa-pa-pa-
pa - pa - pa, Pa-pa-pa - pa-pa-pa-pa - pa, Pa-pa-pa - pa-pa-pa-pa - pa, Pa-pa-pa-pa-
Pa-pa-pa-pa - pa, Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa - ge-no.
Pa-pa-pa-pa - pa, Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa - ge-no.
pa, Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa - ge-na. Bist du mir nun ganz er -
pa, Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa - ge-na. Wilt thou now be mine for
Fag.
Nun bin ich dir ganz er - ge-ben. Nun, so
Yes, I will be thine for - e-ver. Yes too
ge-ben? Nun, so sei mein lie-bes Weib-chen!
e-ver? On this day we must be - mar - ried!
Fl.
Viol.

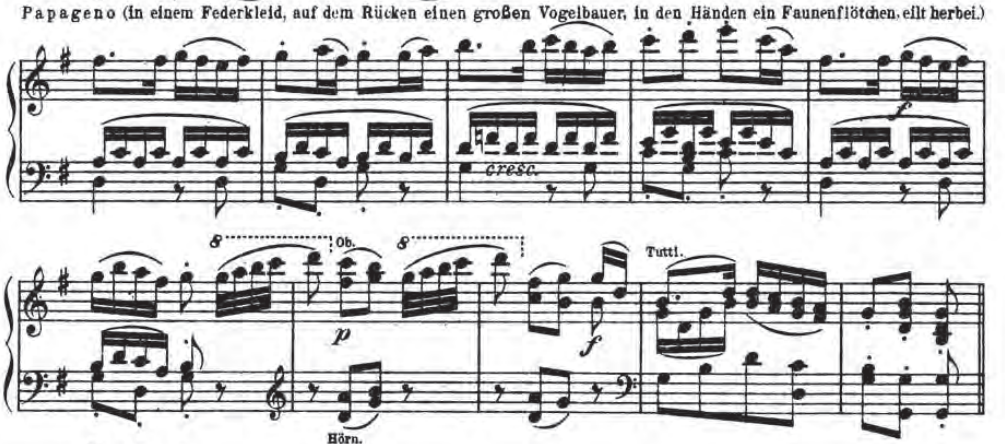
No. 2. ARIA.—"A FOWLER BOLD IN ME YOU SEE."

Papageno descends by a footpath, he has a large bird cage with birds on his back, and holds in both hands a Pan's pipe, on which he plays.

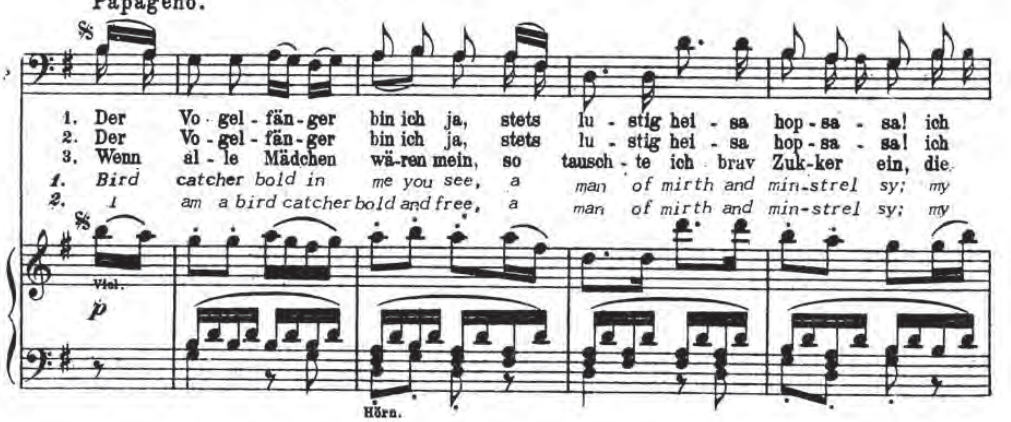
Oboes, Bassoons, Horns in G, & Strings.



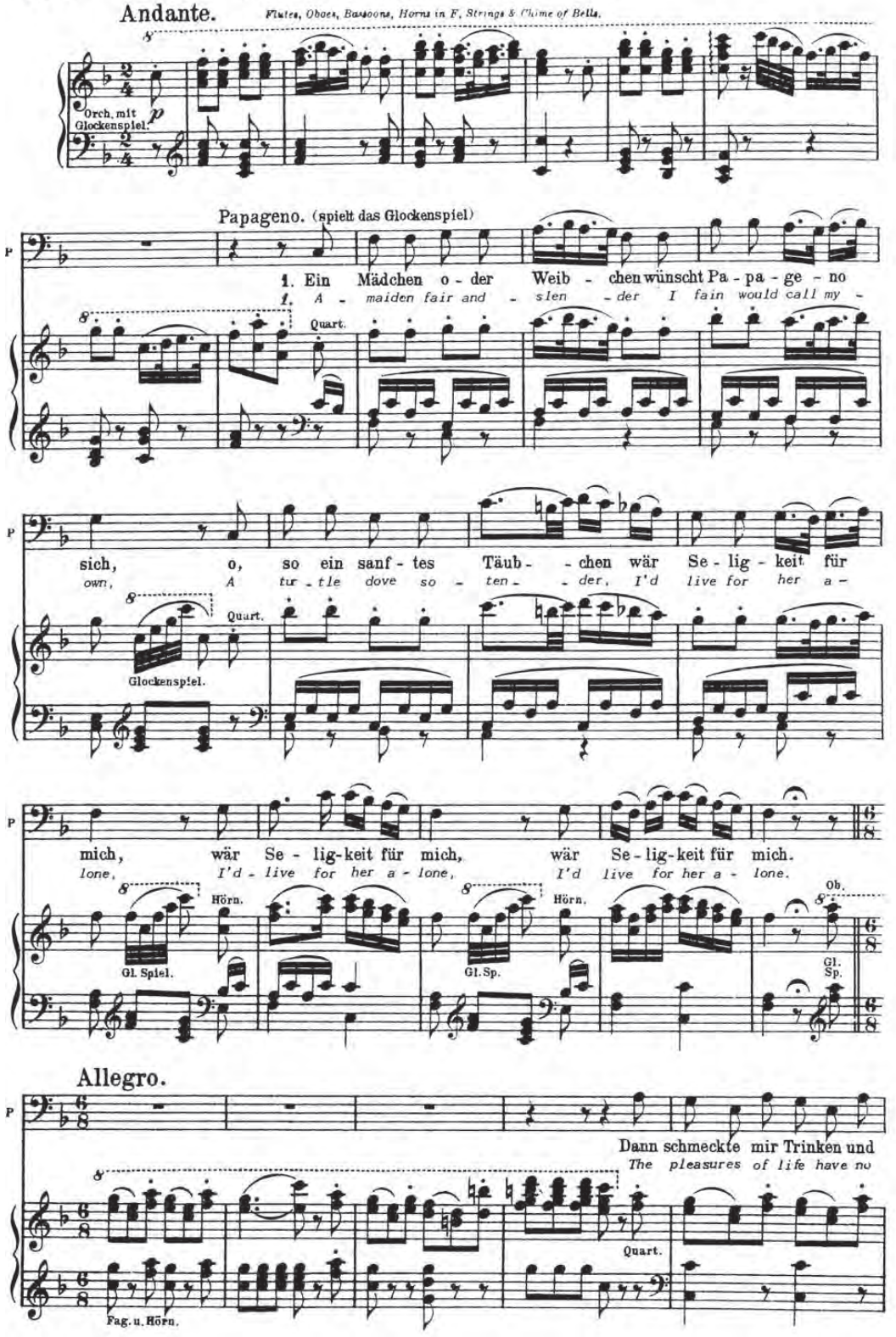
Papageno (in einem Federkleid, auf dem Rücken einen großen Vogelbauer, in den Händen ein Faunenflötchen, eilt herbei.)



Papageno.



No. 20. ARIA.—"A MAIDEN FAIR AND SLENDER."



AUDITORIO DE TENERIFE

operadetenerife.com I auditoriodetenerife.com