

El Real Junior 2016 – 2017

Llena tus sentidos

La flauta encantada

(Espectáculo musical con proyecciones)

A partir de La flauta mágica

GUÍA DIDÁCTICA

Fernando Palacios

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Preludio	3
Guía didáctica	3
Otras guías didácticas	3
Aplicación	4
Ficha artística	4
Concepto, escenografía, vestuario y vídeo	4
Selección musical	7

CONTENIDOS

El compositor	8
Los artistas	
Pilar Massa	9
Paco Ariza	9
Ximena Maier	10
Wiener Kammer-symphonie y Sergio Mastro	10
La flauta mágica	
Las óperas de Mozart	11
Una ópera misteriosa	11
Los personajes	12
La historia contada por un niño	14
En cuento mágico en dos actos	15

ACTIVIDADES

Diseño de personajes y decorados	18
Tributo a Lotte Reiniger	19
La Reina de la Noche	20
Coro de esclavos	21
Papageno	22
Instrumentos	24
Las ciudades de Mozart	25
Algo para charlar	26

ANEXOS

¿Qué es una ópera?	27
Partituras	30
Mozart en <i>Todos a la Gayarre</i>	34

INTRODUCCIÓN.....

Preludio

La flauta mágica (*Die Zauberflöte*) fue la última ópera que compuso el genial Mozart. La fabulosa riqueza del universo onírico de este *singspiel* y su música arrebatadora son ideales para llegar al público infantil. Las cuerdas mágicas de un quinteto, la voz de un narrador y unas maravillosas proyecciones nos contarán las peripecias de Papageno y las aventuras de su amigo, el príncipe Tamino, cuando fueron a tierras lejanas a rescatar a la princesa Pamina, hija de la Reina de la Noche y del malvado Sarastro. En su viaje, los amigos se encontrarán con muchas sorpresas, pues a veces las cosas no son lo que parecen...

Guía didáctica

Esta guía didáctica se ha pensado como un instrumento que posibilite al profesor la preparación de los niños para la función, de acuerdo con su edad. Quiere ser una introducción o preparación para aquello que los niños esperan ver sobre el escenario, para el disfrute y comprensión del espectáculo. Por tanto pretende ser un apoyo para el trabajo previo y posterior a la asistencia al espectáculo *La flauta encantada*. Cada docente conoce el nivel y posibilidades de su grupo de alumnos, por lo que podrá seleccionar y adaptar los contenidos de la guía a sus necesidades concretas.

Se ha estructurado en tres bloques de la siguiente manera: un preludio informativo general sobre el espectáculo; un bloque de contenidos, con información sobre la música, la escena e intérpretes; y un apartado de actividades dirigido a los alumnos (coordinados por el profesor).

Algunos de los textos, ideas, ilustraciones y otros materiales utilizados en esta guía han sido entresacados de publicaciones del autor ("Las óperas del Real para los más Jóvenes" y "Escuchar"), y de guías didácticas de espectáculos anteriores producidos por el Proyecto Pedagógico del Teatro Real, debidos a Ana Hernández, Isabel Domínguez, Sofía López-Ibor, Eva Gómez y Wolfgang Hartmann.

Otras guías didácticas

Existen infinidad de Guías Didácticas sobre *La flauta mágica* colgadas en la red para el servicio de quien quiera utilizarlas.

http://www.liceubarcelona.cat/fileadmin/PDF_s/Servei_educatiu/Lapequen_aFlautaMágicaV1_2014_.pdf

<http://www.juntadeandalucia.es/educacion/mozart/com/jsp/contenido.jsp?pag=/mozart/contenidos/Recursos/Propuestasdidacticas/guiadidactica>

<http://emiliaonrubia22.wix.com/emiliaonrubia#!opera-en-familia/c9vi>

<http://es.tiching.com/flauta-magica/recursos-educativos/>

Aplicación

Ópera XXI, la Asociación de Teatros, Festivales y Temporadas Estables de Ópera, presenta dos aplicaciones para móviles y tabletas a través de las cuales los niños pueden acercarse al apasionante mundo de la ópera. Las dos aplicaciones, denominadas *Play Opera* y *Vamos a la Opera* están disponibles para descarga en IOS y Android.

<http://www.dadacompany.com/apps/vamos-a-la-opera/>

<http://teatro-real.com/es/noticias/detalle/opera-xxi-presenta-dos-app-dirigidas-al-publico-infantil>

Ficha artística

Título	<i>La flauta encantada</i>
Subtítulo	Actividad paralela a <i>La flauta mágica de Mozart</i>
Música	W. A. Mozart
Género	Espectáculo musical con proyecciones
Intérpretes	Wiener Kammerphonie (Quinteto de Viena)
Dirección Musical	Sergio Mastro
Guión, puesta en escena e interpretación	Pilar Massa
Diseño de dibujos	Ximena Maier
Diseño de luces	Paco Ariza
Edición de proyecciones	Insuel SL
Duración	60 minutos aproximadamente
Público preferente	A partir de 4 años
Lugar	Teatro Real. Sala Gayarre
	Nueva producción en el Teatro Real
Funciones escolares	24, 25 y 26 abril 2017 (10.30 y 12.00 h.)
Funciones familiares	22, 23, 29 y 30 abril 2017 (12.00 y 17.00 horas)

Concepto, escenografía, vestuario y vídeo (por Pilar Massa)

Para abordar la realización de este proyecto, y después de documentarnos sobre *La Flauta Mágica*, tal y como la escribió Mozart en el siglo XVIII, tuvimos siempre presente que nuestros espectadores serían niños a partir de 4 años. Teníamos que acercarles la historia, su música, los personajes... por eso la idea de ambientarla en los años 50 nos dio la pauta para que las ilustraciones jugaran un "papel" más divertido. A partir de ahí: los pájaros, los corazones en papel de seda, y toda la idea en "recortable" nos sirvió para adentrarnos en esta extraordinaria historia de la que rescatamos el valor de la amistad, la superación y la lucha de la luz de la sabiduría para vencer a la oscuridad.

La **escenografía** divide el espacio en tres partes, siendo fieles a la idea de Mozart de escribir esta ópera basada en el número tres, que sabemos que era el número de la masonería masculina. Aunque el “todo” recrea la casa de la Reina de la Noche, llena de pájaros libres, jaulas vacías y pájaros-músicos. Una de las tres partes es un enorme triángulo cubierto de estrellas. En otra de las partes nos encontramos en la zona privada de la casa: ¡el tocador de la Reina de la Noche! Y en la otra parte, viven, cantan y trinan nuestros pájaros-músicos.

Solo hemos necesitado cartulinas de colores y papel de seda para crear un mundo mágico que acompaña claramente a los personajes recortados o dibujados ante nuestras propias narices en un gran folio blanco, que se proyecta en la pantalla.

Los colores que manejamos para ilustrar la historia forman parte de una gama de color inspirada en los Años 50, época en la que hemos situado toda la historia. Pensamos que para los niños es un tiempo muy lejano y a nosotros nos permite acercarlos a **La Flauta Encantada** de una forma más natural y divertida. También utilizamos el color plata y una variedad de tonos de azules para ensalzar el mundo de la Reina de la Noche, que contrasta claramente con los colores de los pájaros que inundan el techo de la sala.

El **vestuario** está inspirado igualmente en los Años 50: el vestuario de la Reina de la Noche y el de los músicos, que estarán en carne y hueso con los espectadores, y también el vestuario de todos los personajes dibujados en papel y proyectados en la pantalla del fondo: faldas con volumen o de tubo, colores pastel, y ¡pantalón vaquero para Papageno!

Las estrellas también se estampan en la falda de la Reina de la Noche. El color negro rebordea los pájaros de cartulina y a los pájaros-músicos. La tarima del escenario está recubierta de alfombra plateada adornada con un triángulo de estrellas. Y Papageno y Papagena, que tienen que hacer honor a su nombre, llevan una camiseta y una falda de plumas respectivamente. A los geniecillos los hemos vestido como a muchachitos traviesos, con gorrillas y petos de la época. Monostatos, por supuesto, lleva un traje mil rayas con chaleco y sombrero Años 50, las Damas de la Reina de la Noche llevan antifaces, lanzas de plata y unos trajes muy roqueros.

Tamino y Pamina están guapísimos con el look que Ximena Maier ha ideado para ellos, como salidos de una película con Grace Kelly y Cary Grant como protagonistas. Sarastro viste un traje de lino blanco con el emblema de la sabiduría.

Como podréis ver, hemos tratado a los personajes “de papel” como si se tratara de actores reales interpretando en el escenario.

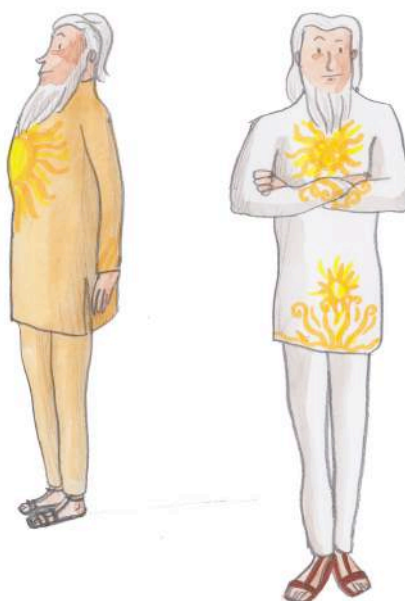
La atmósfera se llenará de magia gracias al diseño de iluminación de Paco Ariza.

El **vídeo** se ha elaborado a partir de los dibujos de Ximena Maier, utilizando primero la técnica “scribing”, y grabando a la artista dibujando en directo las ilustraciones que apoyan cada parte de la historia.

Para esto, primero creamos los personajes de papel, sus figurines y su propia personalidad. Con la grabación y los dibujos se ha editado un vídeo artístico en el que los personajes “casi” cobran vida, giran, vuelan... Las imágenes se oscurecen y se aclaran, hacemos zoom, “pasamos la página” para favorecer la estructura de la historia y contarla por bloques en cada uno de los cuales integramos un tema musical.

El vídeo, la música y la palabra casi se sincronizan. Se trata de crear un solo espectáculo: **LA FLAUTA ENCANTADA**, integrando todos los elementos artísticos.

La productora Insuel se encarga de poner la técnica al servicio de las maravillosas imágenes concebidas por Ximena.

Selección musical

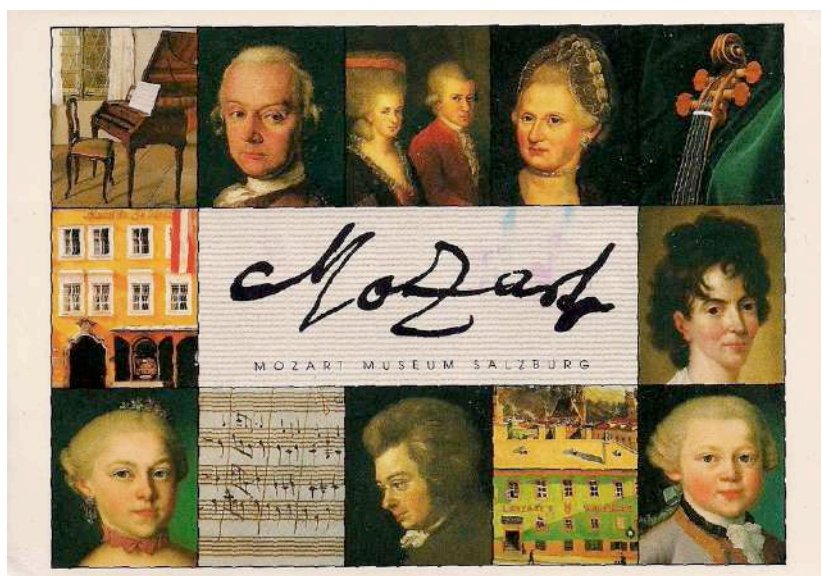
El espectáculo transita a través de 11 de los temas musicales de *La Flauta Mágica*, entre la obertura y un originalísimo final, versionados por el quinteto de cuerda Wiener Kammersymphonie

<http://wienerkammersymphonie.com/it/home-3/>

En ***La Flauta Encantada*** se suceden algunas de las arias más famosas de la ópera de Mozart. Se tocarán en directo y servirán de guía para que la Reina de la Noche recuerde la historia de esta *Flauta encantada* tal y como "suena". Su música tiene tanta emoción que las fieras del bosque, los niños, y hasta la Reina de la Noche se acercan a escucharla como por encantamiento.

Las piezas seleccionadas y versionadas por el quinteto Wiener Kammersymphonie para ***La Flauta Encantada***, interpretadas por dos violines, una viola, un violonchelo y un contrabajo, son:

- Obertura	
- Introduzione Zu Hilfe! Zu Hilfe!	Tamino, Damas
- Der Vogelfänger bin ich ja	Papageno
- Bei Männern, welche Liebe fühlen	Pamina, Papageno
- Wie stark ist nicht dein Zauberton	Tamino
- Marsch der Priester	
- Alles fühlt der Liebe Freuden	Monostatos
- Der Hölle Rache	Reina de la noche
- In diesen heil'gen Halle	Sarastro
- Pa-Pa-Pagena	
- Final	

CONTENIDOS

El compositor

Wolfgang Amadeus Mozart

(Salzburgo, 1756 - Viena, 1791)

Es uno de los compositores más destacados de la historia de la música. Con una extensa obra que incluye casi todos los géneros -desde las danzas alemanas hasta conciertos para instrumento, sinfonías y óperas- su personalidad bromista y alegre le proporcionó esa mágica inocencia, quizás lo más fascinante de su música.

Desde pequeño destacó por su increíble facilidad para la música. Tocaba maravillosamente tanto el pianoforte como el violín, improvisaba hermosas melodías y podía leer partituras perfectamente, además de componer grandes obras. Cuando contaba 6 años, su padre, un destacado profesor de violín, lo llevó de gira por las cortes europeas para exhibirlo, provocando el asombro general. Al volver, es nombrado Maestro de Música del arzobispado de Salzburgo, al tiempo que compone sus primeras obras importantes.

Mozart no se sentía apreciado en Salzburgo, por lo que comienza a buscar un lugar donde su arte sea justamente valorado. Sin embargo se lleva varios desengaños: los aristócratas del momento le menosprecian. En 1781 se pone a las órdenes del emperador José II, se casa con Constanze Weber e inicia su amistad con Joseph Haydn. Compone sin descanso, y comienza a dar clases de música, pero su situación económica sigue siendo muy difícil.

Muere el 5 de diciembre de 1791, con 35 años, ante la indiferencia general. Afortunadamente el tiempo le ha hecho justicia.

Mozart es considerado en el mundo entero como símbolo de genio, de creador rápido y seguro, de intérprete virtuoso e improvisador. Se pone como ejemplo de imaginación musical y de cómo, sin transformar el lenguaje musical de su entorno, consiguió llevarlo hasta la cima más absoluta. En todas las escuelas de música y conservatorios es el compositor más interpretado, pues su música siempre es el equilibrio perfecto entre técnica y sentimientos, melodía y forma, escritura y carácter. Desde el erudito más exigente al neófito desconocedor, del "operófilo" entusiasta al joven despreocupado, todos consideran a Mozart el emblema de la mejor música.

.... Los artistas

Pilar Massa. Directora y actriz

Inicia su andadura profesional en el año 1986 de la mano de Adolfo Marsillach, trabajando en la Compañía Nacional de Teatro Clásico en numerosos montajes. Su inquietud artística le lleva a comenzar paralelamente una carrera como directora con *Aquellas colinas azules*, de Dennis Potter.

Entre sus últimos trabajos como directora y actriz destacan *La fiebre* de Wallace Shawn; *Esa cara* de Polly Stenham, nominada por segunda vez como mejor directora en el Festival de Directoras de Escenas de Torrejón de Ardoz; *Contraacciones*, de Mike Bartlett, formando parte en la programación del CDN Centro Dramático Nacional y gira por toda España. Participa como directora y actriz en el Festival Internacional de Teatro Contemporáneo "Fringe Madrid'14". Dirige, adapta e interpreta *Yo Amo a Edgar Allan Poe*, para formar parte de la programación del espacio no convencional "La Casa de la Portera". Recientemente ha estrenado *Algo en el aire* del multipremiado autor británico David Harrower.

<http://www.pilarmassa.com/INICIO.html>

Paco Ariza. Iluminador

Entre sus últimos trabajos como diseño de iluminación destacan *La tortuga de Darwin*, de Juan Mayorga. Dir. Ernesto Caballero. Teatro de la Abadía, Madrid; *En casa/En Kabul*, de Tony Kushner. Dir. Mario Gas. Teatro Español, Madrid; *Esa cara*, de Polly Stenham. Dir. Pilar Massa. Círculo de Bellas Artes, Madrid; *Glengarry Glen Ross*, de David Mamet. Dir. Daniel Veronese. Teatro Español, Madrid; *ContraAcciones*, de Mike Bartlett. Dir. Pilar Massa. Teatro María Guerrero, Madrid; *En la Roca*, de Ernesto Caballero. Dir. Ignacio García. Teatro Español, Madrid. Dir. Mario Gas. Teatro Español, Madrid; *Algo en el Aire* Dir. Pilar Massa. Teatro Lara; *Enrique VIII y la Cisma de Inglaterra* Dir. Ignacio García, Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Además, ha sido Premio de iluminación del Público BroadwayWorld Spain 2012 *Follies*; Premio Iluminación "Rogelio de Eusquiza" de la Asociación de Directores de

Escena 2011 *El estreno de un artista* y *Gloria y Peluca*; y finalista premio iluminación "Rogelio Eusquiza" de la asociación de directores de escena 2014 *Black el payaso / I Pagliacci*.

Ximena Maier. Dibujante

Ximena Maier nació en Madrid en 1975. Lleva trabajando como ilustradora desde 1999 (o sea, hace siglos) en periódicos (El País, Diario 16, La voz de Galicia) y revistas (Telva, Marie Claire, Yo Dona, Cosmopolitan, Woman, Mia...) además de publicidad y prensa corporativa.

Además, ilustra libros para niños, guías de viaje y libros de cocina. Y no para de dibujar, en cuadernos, trozos de papel, en el iPad, en la arena o en cualquier pizarra que se ponga a tiro.

Le gusta leer, comer y cocinar, los carteles tipográficos pintados a mano, la edad heroica de la exploración polar, la ópera italiana y los picnics. Tiene un marido, dos hijos, un perfil de Twitter, otro de Instagram y una cierta afición desmedida a Pinterest.

<http://ximenamaier.com>

Wiener Kammer-symphonie (quinteto de cuerda)

Sergio Mastro. Director y violonchelo

Combinar al más alto nivel la alegría de hacer música con el lema "innovación y tradición". Esta es la filosofía de este grupo, nacido del encuentro de músicos diversos en Viena, y unidos por el objetivo común de fundir experiencias artísticas en un proyecto único y emocionante. La ausencia total de barreras y estereotipos hacen que el grupo tenga en

su repertorio desde los clásicos a compositores contemporáneos, algunos injustamente olvidados.

La Kammer-symphonie Wiener fue fundada en 2006, con motivo del año de Mozart. El grupo ha desarrollado una serie de proyectos dedicados a los compositores contemporáneos de Mozart. Abierto a todas las clases de fusión con otras expresiones artísticas, el conjunto también ha creado, bajo el "Umbria Music Fest", proyectos que combinan el clasicismo vienes con el "hip-hop dance". Ha sido invitado a participar en numerosos festivales internacionales. En 2012 realizó una muy exitosa gira en América del Sur. En 2014 actuó en la Fundación March (Madrid), interpretando la "5ª Sinfonía" de Beethoven en una versión histórica para quinteto de cuerdas.

<http://wienerkammersymphonie.com/it/home-3/>

...La flauta mágica

Las óperas de Mozart

A lo largo de toda su vida Mozart compuso 22 óperas, unas más serias que otras. La proporción de seriedad se nota fácilmente en sus títulos: las que tienen nombres históricos (*Idomeneo rey de Creta*, *La clemencia de Tito*...) son las serias; las que tienen títulos más populares (*Las bodas de Fígaro*, *Così fan tutte*, *La flauta mágica*...) son las más graciosas. Eso sí, todas son estupendas. En las óperas serias suele ocurrir que se mezcla la vida pública de los personajes históricos (la que resaltarían los periódicos y telediaris) con la parte más sentimental de sus relaciones (que figuraría en las revistas del corazón y programas rosas de la tele).

Una ópera misteriosa

El argumento de esta ópera pertenece a un empresario, actor y escritor teatral llamado Schikaneder, aunque es seguro que Mozart reescribió y cambió todo lo que quiso, hasta dejarla a su gusto. Antes de morir, Mozart consiguió dirigir las primeras representaciones (1791).

Al principio, *La flauta mágica* parece desordenada y sin sentido, pero conforme se va conociendo se descubre su fascinación, su orden secreto y los muchos símbolos que encubre. Bajo su apariencia de cuento exótico se esconde una obra profunda y misteriosa, repleta de significados. Está cantada en alemán, tiene algunas partes habladas (a este tipo de ópera se llama "singspiel") y su música es inolvidable: sencillamente perfecta. Se pueden ver en internet varias representaciones subtituladas.

Ópera de Zurich. 2000

<https://www.youtube.com/watch?v=vxe8F3agNf0&spfreload=10>

Festival de Salzburgo 2006: 13 vídeos enlazados

https://www.youtube.com/watch?v=r7iTiARc_A

Hay muchas versiones reducidas y adaptadas para niños.

La petita Flauta Màgica (en catalán). Producción de El Petit Liceu

<https://www.youtube.com/watch?v=HSW4cMe-K4I&spfreload=10>

La Móvil Teatro

<https://www.youtube.com/watch?v=G9aoCK8E4tY>

Es famosísima la versión que hacen en el prestigioso Teatro de Marionetas de Salzburgo. He aquí una selección.

<https://www.youtube.com/watch?v=r0X6pSeBT0M>

https://www.youtube.com/watch?v=wBLKpoM_aj&spfreload=10

Los personajes

Tamino es un joven príncipe, guapo, valeroso y tenor, que busca sin cesar a su Pamina. Tiene que desafiar grandes peligros y resolver difíciles enigmas hasta casarse con ella.

<https://www.youtube.com/watch?v=N9QfOKvCHiY&spfreload=10>

Pamina es una bella soprano, hija de la terrible Reina de la noche, que ha sido raptada por Sarastro, su padre, para protegerla de su madre.

<https://www.youtube.com/watch?v=bOcq6Vb9axs>

La Reina de la Noche es la malvada madre de Pamina. Está enemistada con Sarastro por el secuestro de su hija. Es bastante “brujapiruja” y tiene una voz de soprano aguda, potente y saltimbanqui.

<https://www.youtube.com/watch?v=463jDvbw3LQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=b2nvGDaKegM>

<https://www.youtube.com/watch?v=QDEw3clAnZY&spfreload=10>

Sarastro es una especie de Gran Sacerdote con poderes de mago que canta con vos de bajo. Da miedo al principio, porque parece cruel e injusto, pero no os fieis de las apariencias.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ffs4KdxkoBM>

Papageno es un simpático pajarero, hablador y fanfarrón. Va vestido con plumas y lleva una flauta de tubos y una cesta con pájaros para la Reina de la noche. Le gusta la comida, la bebida y las chicas guapas.

<https://www.youtube.com/watch?v=PRtvVQ1fq8s&spfreload=10>

Papagena es la chica que anda buscando siempre Papageno. Igual que él, lleva plumas (¡Hay que estar atentos!, porque antes de aparecer tal y como es, lo hace disfrazada de vieja).

<https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0>

Bocetos de Ximena Maier

Las tres damas son el séquito de la Reina de la noche: hacen todo lo que la reina les ordena.

<https://www.youtube.com/watch?v=yNAhpcTVcTI>

Los tres muchachos son tres niños vestidos de pajes que aconsejan y guían a Tamino y Pamina en su aventura.

<https://www.youtube.com/watch?v=pGRqJhZJm48&spfreload=10>

Monostatos es un sirviente de Sarastro estrafalario y grosero que está enamorado de Pamina, pero ella no le quiere ni ver.

<https://www.youtube.com/watch?v=FO1viedMOmc&spfreload=10>

Además, también hay caballeros, escuderos y sacerdotes, que completan este fantástico relato que ocurrió en las lejanas tierras de Egipto hace tantos años que ya casi nadie lo recuerda.

La historia contada por un niño

Precisamente, éste es el cuento favorito de mi jovencísimo amigo Guillermo, que tan solo tiene cuatro años. Un día le pregunté si me lo podía contar; Guillermo hizo un esfuerzo y, al fin, me explicó como pudo esta historia de *La flauta mágica* tal y como yo os la voy a relatar ahora:

“Una serpiente mala quería comer a Tamino, pero tres señoras le salvaron. Llegó Papageno, que era uno que cazaba pájaros y se los daba a la Reina de la noche para que le sirvieran de despertador... Por la mañana hacían “pío, pío” y se despertaba. La Reina de la noche era mala, tenía envidia y le dijo a Pamina que matara a Sarastro con un puñal, pero no lo hizo. Monostatos se quería casar con Pamina, pero Papageno saltó con una cuerda, de dio un susto a Monostatos y liberó a Pamina. Había monos y osos que bailaban cuando sonaba la flauta de Tamino; también tocó su flauta cuando hizo la prueba de fuego y no se quemó. Papageno se casó con Papagena y tuvieron muchos niños jugando, y también Pamina y Tamino se casaron”.

Al final Guillermo añadió: “Es muy larga esta historia y es un lío, mejor que te la cuente otro”. Era cierto. Esta historia es larga y liante: él la entendía (a su manera) pero no me la sabía explicar bien del todo. Por eso le pedí a mi amiga Sofía, de 14 años (a la que también le entusiasma esta ópera) que me la resumiera. Ella había visto una representación de la obra hace mucho tiempo y se sabía bien toda la historia. Así que se puso a recordar y me la contó de la manera que aparece en el capítulo siguiente.

Bocetos de Ximena Maier

El cuento mágico en dos actos

ACTO I

Hace tiempo que el príncipe Tamino partió para un largo viaje. El cuento comienza con nuestro héroe en una embarazosa situación: ante el ataque de una gigantesca serpiente... ¡va y se desmaya! ¿Está todo perdido? No. Sin que sepamos bien por qué, tres damas aparecen, atraviesan con sus lanzas al monstruoso reptil y se esfuman. Cuando Tamino recobra el conocimiento se encuentra al fanfarrón Papageno, presumiendo de ser el vencedor del animal. Ante tal mentira, las tres damas reaparecen, le ponen un candado en la boca (¡por embustero!) y le dicen a Tamino: "Como súbditas de la Reina de la noche, te entregamos este retrato de su dulce hija Pamina, secuestrada por Sarastro, y te pedimos que la rescates". El retrato es el flechazo que enamora inmediatamente al príncipe: "Si pudiera encontrarla la apretaría contra mi ardiente corazón".

En ese preciso momento, entre truenos y brumas, surge con majestad la Reina de la noche, quien le promete la mano de su hija si la encuentra. Para proteger a Tamino de los posibles peligros de esta aventura, las tres damas le entregan una flauta mágica –que resuelve los problemas a quien la toca-, y nombran a Papageno su ayudante y portador del carrillón de campanitas encantadas. Empuñando los dos objetos maravillosos, parten nuestros amigos guiados por los tres muchachos.

En el palacio de Sarastro, el majadero de Monostatos vigila a la princesa. Papageno, que se ha adelantado a la expedición, le da un susto de muerte con su extraña pinta de pajaraco, se cuela por la puerta y consuela a la princesa con el relato de su enamorado Tamino. Mientras tanto, el príncipe, guiado por los tres muchachos, consigue también llegar a palacio, pero no puede entrar. ¿Qué hacer?... toca la flauta y a su sonido todos los animales bailan. Papageno y Pamina llegan y huyen juntos.

Sin embargo se tropiezan con Monostatos. Situación de peligro... ¿cómo salir de ésta?: las campanillas mágicas suenan y todos se echan a bailar. En esto se presenta con solemnidad Sarastro, quien les propone un arriesgado plan: si consiguen pasar con éxito tres pruebas les concederá el don de la Sabiduría y la Luz.

ACTO II

Ya están dispuestos nuestros tres amigos a superar las pruebas. La primera de ellas es la del Silencio: Tamino y Papageno no pueden hablar con ninguna mujer, ni siquiera con las tres damas que, maliciosas, les quieren tirar de la lengua. Entretanto, la Reina de la noche no se anda con chiquitas: se aparece a su hija y le da un puñal para que mate a Sarastro; pero Pamina se niega, entre otras cosas porque considera que el Gran Sacerdote es un hombre justo y enemigo de maldades.

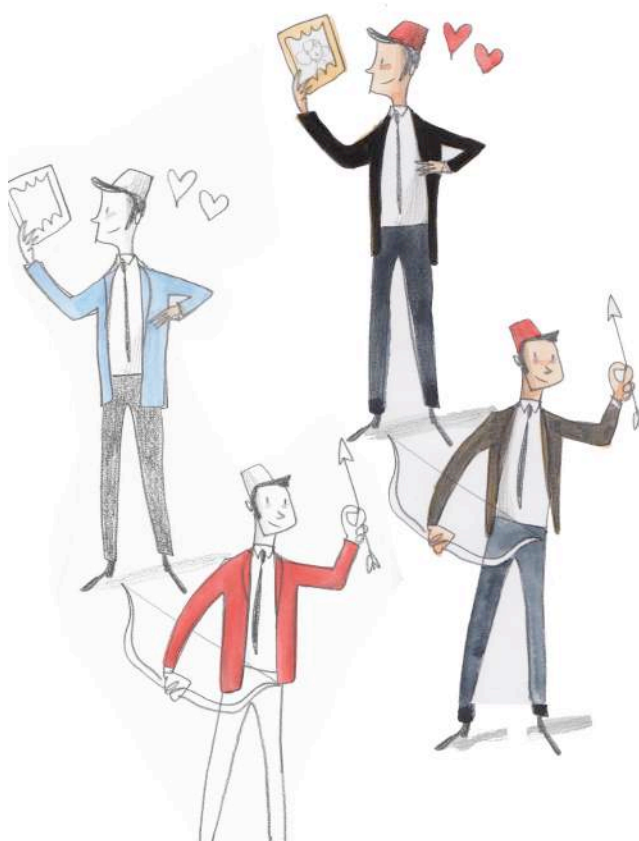
Por su parte, Papageno es incapaz de cerrar el pico: en la primera ocasión desobedece su promesa y se pone a hablar con una vieja fea que quiere casarse con él.

Los tres muchachos invitan a nuestros amigos a un banquete y les devuelven los instrumentos mágicos que en un descuido habían perdido. Tamino toca su flauta y Pamina, al escucharla, acude a su lado. Y aquí llega el enredo. Pamina, que no sabe lo del juramento de silencio, cree que Tamino no le quiere porque no le contesta, y canta: "Tamino, mira mis lágrimas que fluyen por ti. Si no me amas, entonces buscaré la muerte". Los tres muchachos acuden nuevamente en su ayuda: "Pamina, ¿estás loca o qué?, Tamino te quiere, confía en él". Así es, cuando termina la prueba del Silencio consiguen superar las otras dos pruebas (la del Fuego y la del Agua), ayudados por la flauta mágica.

El único que está triste es Papageno, pues no encuentra una chica para él; mas también acaba feliz esa historia, porque al hacer sonar sus campanillas mágicas la vieja se convierte en su guapa Papagena.

Y así termina este cuento: la Reina de la noche, Monostatos y las tres damas se hunden en la eternidad de la noche con su poder destruido; y los enamorados y Sarastro, felices y contentos, dan la bienvenida a la Belleza, la sabiduría, la Luz y el Amor.

Ocurren más cosas en esta historia, pero has de ser tú quien complete los momentos que no te he contado.

Nuestra versión de *La Flauta Encantada* (por Pilar Massa)

Todo ocurre en “casa” de la Reina de la Noche, que debe contar a los niños esta extraordinaria historia. Su casa está llena de pájaros, claro, porque Papageno se encarga de encontrarlos para ella. Además, hay otros “pájaros” que tocan maravillosamente cinco instrumentos de cuerda: dos violines, una viola, chelo y contrabajo.

Mientras la Reina de la Noche cuenta la historia de **La Flauta Encantada** a los niños, todos los recuerdos que han quedado “dibujados” en su memoria se proyectan en la gran pantalla del fondo.

En nuestra versión, Papageno tiene una vespa roja y los pájaros no están dentro de la jaula, si no libres a su alrededor, Pamina es muy valiente, Monóstatos es un gánster, bruto y malvado pero en el fondo un cobardica que se asusta al ver la camiseta de plumas de Papageno.

La Reina de la Noche fue vencida por Sarastro, rey del Sol, que vive en un precioso castillo rodeado de árboles, en el que reinan la paz, la libertad y la sabiduría. Como los poderes de la Reina de la Noche eran para hacer el mal, Sarastro se lleva a Pamina a su castillo para protegerla, pero el príncipe

Tamino valeroso y sabio debe rescatarla y demostrarle su amor superando tres duras pruebas con la ayuda de la flauta encantada.

Su amigo Papageno le acompañará, además cuentan con la ayuda de tres geniecillos voladores que les guiarán en su aventura y les darán buenos consejos.

Tamino encuentra la libertad y el amor de Pamina superando las pruebas y venciendo al miedo y los peligros, y Papageno... ¡también encuentra el amor!

Todos planean una gran fiesta para celebrar que el reino de la luz de la sabiduría ha vencido al reino del mal y las tinieblas, al que Tamino y Pamina nunca volverán.

La Reina de la Noche no tendrá nunca más sus poderes malignos, pero Sarastro le ha otorgado un maravilloso “poder”, el “poder” de “poder” contar a los niños esta extraordinaria historia siempre que vengan a visitarla a su casa llena de pájaros, que está en la Sala Gayarre del Teatro Real.

ACTIVIDADES

Diseño de personajes y decorados

Hazte con los materiales de dibujo y diseño que más te apetezcan (lápices de colores, rotuladores, papel, acuarelas, ceras...) o, si lo prefieres, puedes trabajar en una tableta digital con los programas más habituales de dibujo (Penultimate, Paper, Drawing Box, Adobe ideas, Brushes, Ink Artist...).

Antes de ponerte a dibujar, realiza el siguiente estudio:

- A) Analiza detenidamente cómo son cada uno de los personajes en las pags. 12 y 13. Destínale a cada uno un color principal (simplemente como ejemplo, puedes ver las ilustraciones de Ximena Maier que hay en esta guía: azul de la Reina de la Noche, amarillo de Sarastro, blanco de Pamina, negro de las 3 Damas, gris oscuro de Monostatos, y explosión de colores de Papageno y Tamino).
- B) Dale a cada personaje un rasgo de su carácter: enfado a la Reina de la Noche, sabiduría a Sarastro, preocupación a Tamino, divertido a Papageno, etc... Estudia con detalle la historia completa
- C) Puedes situarlos en la época que más te guste: edad media, guerra de las galaxias, romanos, vikingos, hípsters, mosqueteros... Ahora bien, debe haber unidad y coherencia en tus dibujos.

Te ponemos algunos ejemplos de los personajes sacados de diseños y puestas en escenas diferentes.

No te olvides de diseñar el dragón, las damas, los niños y los animales.

Son importantes también los decorados: noche estrellada, las pruebas del fuego y el agua... Para inspirarte, encontrarás todo tipo de ilustraciones en internet colocando en el buscador "La flauta mágica".

Tributo a Lotte Reiniger

Lotte Reiniger fue una cineasta alemana que se hizo famosa como pionera de la animación con siluetas y el sistema que ahora conocemos como "stop motion" (técnica de animación consistente en aparentar el movimiento por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas). Desde 1919 realizó una cincuentena de películas que han pasado a ser parte de los grandes clásicos de la animación.

Podemos ver su técnica en este documental: El arte de Lotte Reiniger (en alemán)

<https://www.youtube.com/watch?v=LvU55CUw5Ck>

Es fundamental ver algunas de sus películas, especialmente ésta:

Papageno (música de Mozart, 1935)

<https://www.youtube.com/watch?v=zCR-GFKmMGU>

Juanito y las habichuelas mágicas (color, inglés, 1955)

<https://www.youtube.com/watch?v=17wfx3nuywo>

Cenicienta (1922)

https://www.youtube.com/watch?v=Kku75vGDD_0

Como se puede observar en estas películas, para trabajar con troquelado de imágenes se precisa solamente una tijera sin puntas, colección de cartulinas de colores, pegamento suave, cinta adhesiva y unos cuantos hilos para mover las figuras en su decorado. Suerte.

La Reina de la Noche

El momento más famoso de la ópera se encuentra en la segunda aparición de la Reina de la Noche (Acto II). Es un aria muy exigente para soprano coloratura (cantante aguda capaz de hacer juegos malabares con su garganta). Se titula "Der Hölle Rache kocht in meinen Herzen", o sea, "La venganza del infierno hierve en mi corazón". El personaje representa a la madre de la princesa Pamina, que, en un ataque de ira violenta, le lanza las siguientes barbaridades:

*¡La venganza del infierno hierve en mi corazón!
¡Muerte y Desesperación arden a mi alrededor!!
Si Sarastro no recibe de ti los dolores de la muerte,
no serás ya mi hija.
¡Seas repudiada para siempre, para siempre abandonada!
¡Sean destruidos para siempre los vínculos de la Naturaleza
si Sarastro no perece por tu mano!
¡Escuchad, dioses de venganza!
¡Escuchad el juramento de esta madre!*

En Youtube hay un sinnúmero de versiones

<https://www.youtube.com/watch?v=463jDvbw3LQ>
https://www.youtube.com/watch?v=f_goS0whKys&spfreload=10
<https://www.youtube.com/watch?v=zzp59N1IJZA>
https://www.youtube.com/watch?v=H_xfC9RXicU&spfreload=10
<https://www.youtube.com/watch?v=-HXHThgNfnw>

Algunas son muy originales, pueden complementar a las auténticas.

<https://www.youtube.com/watch?v=b2nvGDaKegM>
<https://www.youtube.com/watch?v=QDEw3clAnZY&spfreload=10>
https://www.youtube.com/watch?v=WY_UapQQ_k4
<https://www.youtube.com/watch?v=MbYQ0mpfY0>
<https://www.youtube.com/watch?v=MeJOX9xSNT0&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=1X6rudlhkrQ>
<https://www.youtube.com/watch?v=nQMxG1Z0Q8s>
<https://www.youtube.com/watch?v=OF0CDVsghjk>
<https://www.youtube.com/watch?v=4fe7XVdhHBM>
<https://www.youtube.com/watch?v=yjGJWS0d9dA>

De la película "Amadeus"

<https://www.youtube.com/watch?v=mLx7qIt5RRa>

Con partitura y actividad visual

<https://www.youtube.com/watch?v=G7mpd3SvU14>
<https://www.youtube.com/watch?v=YQpTGKXAxqA&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=-8FSKZ6eXnU>
<https://www.youtube.com/watch?v=upG-oEsiq3I>

La parte más característica para tocar y cantar es la siguiente

Como es un aria de enorme atractivo, es importante escucharla varias versiones. Te propongo algunos temas para organizar un debate:

- 1) Versiones Puesta en escena, personajes, vestuario, iluminación...
- 2) Voz Diversidad de voces, coloratura, dificultad...
- 3) Instrumentos Adivinar cuales, acompañamientos diversos...
- 4) Aria ¿Qué partes repiten?
¿Cuántas veces repite la famosa nota?
- 5) Carácter Enfado de la madre, hija afligida...
- 6) Situación ¿Qué razones tiene la madre para ponerse así?
¿Qué te parece su reacción?

Coro de esclavos

En la Escena 17 del Acto I hay un coro de esclavos que por su sencillez es muy bueno para trabajar en clase. Se titula "Das klinger so herrlich" ("Suenan tan maravillosamente"). Es el momento en que Papageno hace sonar su carrillón y encanta a los esclavos. Su texto es el siguiente:

*¡Suenan tan maravillosamente, suenan tan bien! ¡Laralá, la la laralá!
¡Nunca he oído y visto nada parecido! ¡Laralá, la la laralá!*

Allegro (♩ = 144)

Podemos escuchar varias versiones sacadas de Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=jCdewcn8WOs>

<https://www.youtube.com/watch?v=9fpionW0Aoc>

Como suele ocurrir, hay para todos los gustos:

<https://www.youtube.com/watch?v=Pmc52Nh5cbs&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=MtXbipihfsI>
https://www.youtube.com/watch?v=kJTxl8Bqe_k
<https://www.youtube.com/watch?v=1vaW8JvX0fg>
<https://www.youtube.com/watch?v=4hnKf0mrqKY&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=IQJUxVEGzJk>

Con la partitura para solfear, cantar y ponerle una nueva letra, y con diversas actividades de canto, juego y danza

<https://www.youtube.com/watch?v=PFGm04-1Qs>
<https://www.youtube.com/watch?v=4yPI-7yllfc>
<https://www.youtube.com/watch?v=PiLIMEouRVo&spfreload=10>

Por tanto es una pieza ideal para hacer todo tipo de actividades: cantar, tocar, poner letra, bailar, hacer magia, debatir, etc... (en el Anexo hay otras 2 partituras más completas de esta misma pieza).

Papageno

Papageno es el personaje favorito de los niños y jóvenes: es sencillo, divertido, pajarero, un poco payaso e infantil. Siempre que aparece en escena aumenta la atención. Hay dos momentos insuperables de Papageno en la ópera: 1) su aria de presentación, y 2) el dúo cuando encuentra a Papagena.

1) En su aparición, Papageno canta lo siguiente:

*Soy el pajarero, siempre alegre ¡Aúpa!
Como pajarero soy conocido por viejos y jóvenes en todo el país.
Sé cómo usar reclamos y cómo tocar la flauta.
Por eso puedo ser alegre y divertido, porque todos los pájaros son míos.
(Toca)
Soy el pajarero... ...
Quisiera tener una red para chicas, las atraparía a docenas.
Luego las encerraría en mi casa y todas las chicas serían mías.
(Toca)
Soy el pajarero... ...
Y si me besara tiernamente, ella sería mi mujer y yo su marido.
Se dormiría a mi lado y yo la acunaría como a una niña.*

Escucha estas versiones.

<https://www.youtube.com/watch?v=U0WozSpDoR4&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=5-Qq-DeEXhw>
<https://www.youtube.com/watch?v=NNhoxzUXPt0&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=WDUQ1a8nqBo>
<https://www.youtube.com/watch?v=SblvLKrsKno>
<https://www.youtube.com/watch?v=loPOMNBc8Ww>
<https://www.youtube.com/watch?v=LVBFLRSqEio>
<https://www.youtube.com/watch?v=Xu1x9WVAcO8&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=RX2WqFtYoT4>

Instrumentos

En esta versión que os presentamos no habrá cantantes, sino una contadora de cuentos, proyecciones y un quinteto de cuerda, interpretado por la “Kammersymphonie Wiener” (“Sinfonía de Cámara de Viena”)

Lo normal es que un quinteto de cuerda clásico sea un cuarteto de cuerda (o sea, 2 violines, 1 viola y 1 violonchelo) con el añadido de 1 viola ó 1 violonchelo. Dicho de otra manera, en las formaciones clásicas los quintetos de cuerdas suelen estar formados por: 2 violines, 2 violas y 1 chelo (modelo Mozart), ó 2 violines, 1 viola y 2 chelos (modelo Boccherini).

Sin embargo, este quinteto estará formado por 2 violines, 1 viola, 1 chelo y 1 contrabajo (o sea, como si a un cuarteto de cuerda le añadiéramos un contrabajo). (ver Anexo: Mozart en “Todos a la Gayarre”)

<https://www.youtube.com/watch?v=jhtT53EzKnc&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=JenTPm0Jcyo&spfreload=10>
https://www.youtube.com/watch?v=_eB4hRQhzyU&spfreload=10
<https://www.youtube.com/watch?v=GindkVT8fQY&spfreload=10>
<https://www.youtube.com/watch?v=r0sszx83qvc>

Contesta a las siguientes preguntas:

- 1) ¿Qué diferencias encuentras entre los 4 instrumentos?
- 2) ¿Por qué se les llama también familia “de arco”?
- 3) ¿Qué instrumentos conoces de cuerda, pero no de arco?
- 4) Investiga sobre los lutieres (constructores de instrumentos de cuerda) más famosos: Stradivarius, Guarneri, Gasparo da Salò, Guadagnini...
- 5) ¿Has oído hablar de los Stradivarius del Palacio Real de Madrid?
- 6) ¿Por qué son tan caros?
- 7) ¿Por qué son tan importantes en su construcción la madera y el barniz?

Las ciudades de Mozart

Desde pequeño, Mozart estuvo viajando sin parar, al principio con su familia, y después con su mujer o solo. Visitó muchas ciudades, en algunas de las cuales residió, como Salzburgo, Viena o Praga.

Hay una serie para televisión, titulada Mozart, que trata de su vida y el tema de sus viajes.

<https://www.youtube.com/watch?v=uV46lz1DhnU>

Los “mozartianos” (fans de Mozart) han catalogado sus viajes en “18 Trayectos europeos”. Transcurren por Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Suiza, Holanda, Bélgica, República Checa y Eslovaquia. He aquí un par de ejemplos.

Dibuja en un mapa de Europa posibles trayectos de los viajes de Mozart partiendo todos de Salzburgo (Austria), su tierra natal.

Algo para “charlar”

Cuando llevamos a los niños a ver una representación de teatro o a escuchar un concierto, no es necesario que esté siempre acompañado de un mensaje moral; ante todo debe ser un entretenimiento bien realizado que sensibilice. Después de asistir a la función se pueden tomar como punto de partida para una conversación en el aula los siguientes aspectos:

1. Mozart, el caso de un niño prodigio

Como bien sabido es, Mozart representa el caso típico de niño prodigio, capaz de hacer cosas inverosímiles a temprana edad, como tocar el piano muy bien, componer, imitar al teclado cualquier sonido o música.

Posibles preguntas como punto de partida:

- . ¿Cuál es el caso más prodigioso que conocéis?
- . ¿Qué es lo mejor que sabéis hacer?

2. ¡Cuéntame Mozart!

Ya sabemos que es imposible, pero podemos imaginar que le hacéis una entrevista a Mozart .

Posibles preguntas como punto de partida:

- . “Cuándo en uno de tus muchísimo viajes estás metido en la diligencia ¿qué haces?, ¿aprovechas el tiempo para componer?, ¿llevas un teclado portátil para practicar?”
- . “Además de trabajar en la música ¿lees libros de aventuras?, ¿qué deporte te gusta practicar?, ¿sales con tus amigos?”

3. Invitación a casa

Vamos a seguir suponiendo situaciones imposibles. En este caso invitamos a Mozart a pasar unos días a nuestra casa (tenéis que tener en cuenta que Mozart vivió en el siglo XVIII (1756 - 1791), es decir, hace más de 300 años).

Posibles preguntas como punto de partida:

- . ¿Qué adelanto le sorprendería más: el móvil, el coche, la tele...?
- . ¿Qué comidas españolas crees que le gustarían más?

4. Repertorio de músicas clásicas

Todos tenemos un repertorio de músicas favoritas que solemos guardar en el ordenador, tableta u otros medios. Entre ellas debe haber al menos una composición de Mozart. Se podría dar un buen debate al enfrentar los repertorios de cada uno y defender los motivos que cada cual tiene para guardar sus músicas. Se pueden intercambiar, como los antiguos cromos.

ANEXOS

...¿Qué es una ópera?

- Venga, vamos a salir. ¡Os propongo ir al cine!
- No, yo preferiría ir al teatro o al circo.
- ¿Y por qué no un partido de baloncesto?
- A mí me gustaría más ir a la fiesta del colegio para poder bailar y ver una actuación musical en directo.

¡Menudo lío! La verdad es que, en las grandes ciudades, tenemos muchos espectáculos donde elegir aunque, a veces, es difícil ponerse de acuerdo. Sin embargo, hace cuatrocientos años sólo podían ir a los espectáculos los aristócratas, y, además, no había todos los días. Pero, eso sí, cuando los organizaban eran majestuosos: llenaban inmensas plazas con agua para hacer juegos acuáticos, gastaban toneladas de pólvora en grandiosos fuegos artificiales, montaban ballets con cientos de bailarines vestidos con lujosos trajes... y muchas otras representaciones que no os cuento.

En los intermedios de las exhibiciones de entonces siempre había unas pequeñas funciones teatrales con música cantada para distraer al público. Gustaban tanto estos intermedios musicales que, en la corte de un riquísimo conde de Florencia, pensaron hacer una representación a lo grande en la que se cantara una larga historia con orquesta, coro, baile, vestuario, maquillaje, decorados... o sea, una función que tuviera de todo, ¡que no faltase de nada!

Y así ocurrió: el mejor poeta de la corte escribió los versos de una historia antigua, el compositor favorito del conde hizo la música entera para que pudieran interpretarla los cantantes y la orquesta de palacio, el pintor más famoso realizó unos bonitos decorados, los bailarines se aprendieron bien su parte y el sastre eligió las mejores sedas de Oriente para cortar y coser ricas vestiduras. Todo estaba dispuesto, se citó a lo más granado de la corte florentina para la primera representación y, ¡señoras y señores!: ¡NACIÓ LA OPERA!

Seguro que os preguntaréis: ¿antes de aquella representación nunca se había hecho teatro musical? Naturalmente que sí se había hecho: en los teatros griegos, en las iglesias medievales y en las cortes de la China. Pero fue a partir del momento que os he contado cuando todas las artes (el teatro, la música, la danza y la plástica) se unieron en busca de un arte total. El resultado fue un sorprendente e innovador espectáculo al que llamaron ópera (que, como supongo que sabréis, es una palabra que viene del latín y que quiere decir "obra").

La idea que tuvieron los florentinos gustó tanto a todo el mundo que rápidamente se extendió por toda Italia, después pasó a Francia, a Inglaterra y a España: la ópera se puso de moda, y todavía sigue estándolo ¿Sabéis cuantas óperas se han estrenado en todo el mundo desde la primera hasta hoy?: unas 60.000. Aunque, en estos cuatro siglos de vida, la ópera ha cambiado muchísimo: antes, los escenarios se iluminaban con velas, ahora hay focos potentísimos que se encienden y se mueven automáticamente; al principio los decorados se hacían con telas pintadas, ahora se fabrican con todo tipo de materiales que aparecen y desaparecen como por arte de magia por medio de una maquinaria oculta; el público de entonces era un poco gamberro -durante la representación comían, escupían a los de abajo, hablaban-. Ahora, sin embargo, todo el mundo está quieto, en su sitio, viendo y escuchando: y es que en la ópera hay mucho que ver y oír. Se trata de enterarse de todas las cosas que se ven y además de disfrutar de todo lo que suena.

Otra cosa que os preguntaréis: ¿cómo consiguen contar una historia larga simplemente cantando y sin que nadie se aburra? Bueno, para conseguirlo, el escritor del drama debe escribir poemas que sean “musicales” y el compositor de la música tiene que tener “sentido dramático”. Además, es necesario que trabajen juntos y que tengan en cuenta muchas cosas que son típicas de la ópera. Veamos algunas de estos elementos fundamentales:

1) ¿Qué es más importante, la letra o la música? Esto ha sido un motivo de discusión desde que se inventó la ópera. Unos pensaban que lo más importante era el drama que se representaba, y que la música solamente añadía espectacularidad. Otros, al revés: lo fundamental era la música, lo de menos era la historia. Al final, todo el mundo ha acabado pensando que lo mejor es que las dos cosas sean igual de importantes y estén bien unidas, para que el resultado sea lo más entretenido posible, que sea interesante, no que sea realista, porque la ópera no pretende ser igual que la vida: en la ópera podéis encontrar cosas tan increíbles como enamorados que entonan en su soledad tristes lamentos, héroes que al borde de la muerte no paran de cantar, tenores de 60 años haciendo de jóvenes bohemios, sopranos de cien kilos que bailan la danza de los siete velos, etc. Lo importante no es que parezca de verdad, sino que sea maravilloso, aunque se note que es mentira.

2) Los cantantes tienen que ser también buenos actores, saber hacer gestos, moverse en escena y representar distintos papeles. Los tenores (hombres que cantan con voz aguda) suelen hacer de héroes que rescatan a las princesas raptadas, luchan valientemente y tienen siempre interminables dúos de amor con las sopranos (mujeres con voz aguda), que son normalmente las buenas de la obra y siempre les pasa de todo. Los barítonos y bajos (hombres con voz grave) pueden ser cualquier cosa: padres de los chicos, amigos o viles enemigos, magos o reyes. Las mezzosopranos (mujeres con voz grave) acostumbran a representar papeles de malas, rivales, madres y criadas.

Y los del coro normalmente tienen que hacer de invitados a una fiesta, o de

gente que pasa por la calle. También suelen aparecer personajes especiales: bufones y cómicos que deforman la voz para hacer reír, sopranos coloratura, que hacen miles de filigranas con su voz y muchos más que no me caben en este corto espacio.

3) Para que los espectadores nos enteremos bien de todo lo que pasa, los cantantes, entre sus espectaculares “arias” (canciones en las que se lucen), nos cuentan y representan la acción en forma de “recitativos” (ni hablado, ni cantado: es como cantado a medias) o, si no, hablando, como en una obra de teatro normal (esto se hace en la “ópera bufa”, en la “opereta”, o en la “zarzuela”). Algunas veces cantan dialogando (“dúo”), otras lo hacen tres a la vez (“trío”), o cuatro (“cuarteto”), o más (“quinteto”, “sexteto”, etc.) Pero no creáis que siempre se les entiende lo que dicen, muchos cantantes están tan preocupados con las cosas que hacen que se olvidan de pronunciar bien. Además, las óperas casi siempre están en otros idiomas, por lo que tendremos que atender a una pantalla con la traducción colocada encima del escenario y al programa de mano para comprender bien lo que dicen .

4) La orquesta, metida en su foso, no para de trabajar: toca en el comienzo de la obra (“Obertura” o “Preludio”), acompaña a los cantantes en todas sus peripecias, está al servicio de los desfiles y bailes, a veces también toca en los cambios de decorados. Y, sobre todo, puede expresar con su música todo tipo de sentimientos (tragedia, alegría, triunfo e intimismo) en función de cuál sea la acción que esté desarrollándose en la escena.

Desde que nació la ópera, los cantantes fueron considerados por el público como las “estrellas” (como hoy pueden ser los ídolos del rock, los futbolistas o los artistas de la tele), hasta el punto de ser casi siempre más famosos que los compositores y directores de orquesta. En Italia se crearon nombres especiales para llamar a las más grandes cantantes: “prima donna”, “diva”, “soprano assoluta”. Y, claro, a algunas se les subió la fama a la cabeza: unas porque eran capaces de dar la nota más aguda y cristalina, o porque hacían verdaderos juegos malabares con su gargantilla, otras porque tenían una fuerza dramática tan grande que hacían llorar al público. El caso es que estos “divismos” han provocado que muchas veces haya disputas entre ellas (y ellos) y, lo que es peor, que suban los precios de sus contratos.

Claro que, en los tiempos de Mozart ocurría más o menos lo mismo. Había dos cantantes muy vanidosas llamadas Cavalieri y Lange. Las dos cantaban muy bien, pero se tenían mucha manía. El Emperador, que se enteraba de todo, tuvo una maligna idea para escarmentarlas: encargó que se hiciera una pequeña ópera humorística en la que las dos representaran su propio papel. El resultado fue una preciosa y breve obra que llevó por título *Der Schuspieldirektor*, más conocida como *El Empresario*. En esta pequeña operita, Mozart describe a la perfección este espectáculo tan sugestivo y emocionante que es la ópera.

Partituras

– *La Flûte Enchantée* –
Air de Papageno du 1er acte
KV 620

Transcription pour piano
par Pierre Gouin.

Wolfgang Amadeus MOZART
(1756-1791)

Andante

6

12

17

22

8va - - - - -

8va - - - - -

8va - - - - -

p

f

© Les Éditions Outremontaises - 2003

(Répéter ad. lib.)

Papageno e Papagena

pattern song for children - major/duple

W.A.Mozart

Allegretto

Papagena

pa pa pa pa pa pa

Papageno

pa pa pa pa pa pa

9

pa pa pa pa pa pa pa

13

pa pa pa pa pa pa

16

pa pa pa pa pa Pa pa ge no! PA PA

ge na! PA PA

Das klinget so herrlich

Sklavenchor aus der Oper "Die Zauberflöte" für Violine und Violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Arr.: Johan van Slageren

Andante
leggiero e stacc.

Violine

Violoncello

p
pizz.
p

arco

pp *mf* *pp* *mf*

1. 2. 1. 2.

Coro: Das Klinget ...

de "La flauta mágica"

W. A. Mozart
(1.756 -1.791)

5 10 15 20

Mozart en “Todos a la Gayarre”

Ya sabéis que la música se disfruta en la medida que se comprende y se forma la sensibilidad, por eso el Teatro Real organiza desde hace cuatro años un taller familiar denominado *¡Los domingos, a la Gayerre!* con el propósito de ir formando desde la base un público preparado, crítico y sensible.

<http://www.teatro-real.com/es/ninos-y-jovenes/programa-pedagogico/espectaculos-infantiles/-iexcltodos-a-la-gayarre-iv>

En las mañanas de los domingos se pueden admirar los más divertidos cuentos musicales, cantar canciones, analizar cómo están construidas, escuchar músicas y hablar sobre ellas. Además, aparecer instrumentos insólitos por la sala, y, lo mejor: actuaciones sorpresa en cada sesión. Cada mes una clase distinta, siempre al hilo de los espectáculos de la programación general.

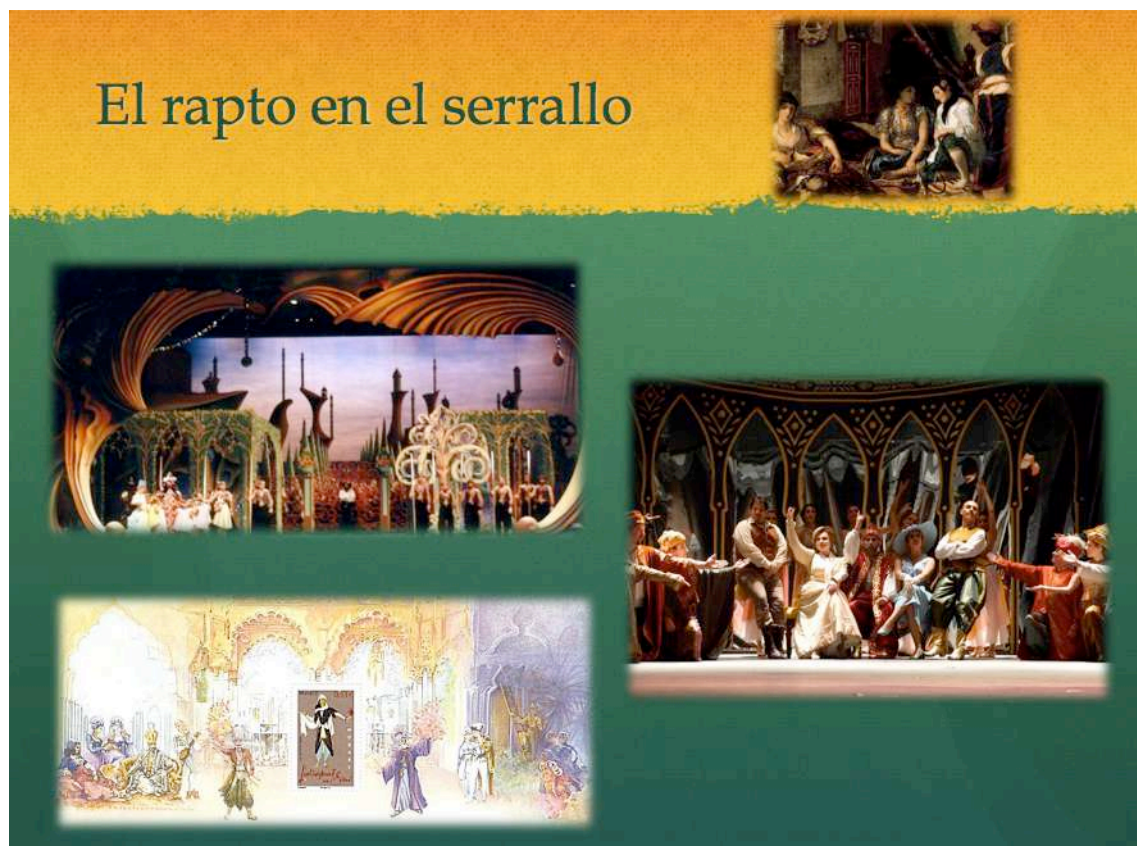
En los cuatro años que llevamos haciendo estos talleres hemos dedicado varios de ellos a la figura de Mozart y sus óperas: *Cossi fan tute*, *Las bodas de Figaro* y *La flauta mágica*.

A continuación os ofrecemos algunas de las imágenes sobre Mozart que hemos proyectado en estos talleres que pueden servir de ayuda en la elaboración de actividades. Para más información, están a vuestra disposición los PDFs de las proyecciones de todas las sesiones en este enlace:

<http://fernandopalacios.es/trabajos/clases-talleres-y-cursos/>

La flauta encantada. Guía didáctica (F. Palacios)

Amira Selim

VOCES MÁGICAS

LOS TRES MUCHACHOS

Por segunda vez
os damos la bienvenida,
oh varones, al reino de Sarastro.
Sarastro os devuelve
lo que os fue quitado,
la flauta y el carillón.
Si no desdeñáis estos alimentos,
comed y bebed contentos.
¡Cuando nos veamos por tercera vez,
la alegría será la recompensa
de vuestro coraje!
¡Tamino, ánimo! La meta está cerca.
Y tu, Papageno,
¡permanece en silencio!

Non più an farfa ne amo
drai, llo ro so,

nottee nod'in no gi
gior tor ran do

be- tur ban- ri po-
lle le doil so

ci Nar se- don d'a
ttoA ci- no mor

Se vuol balla- re Si gnor Con ti no

Se vuol balla- re Si gnor Con ti no

il ta rri le
chi no suo- ne
rò

il chi ta rri- i no
le suo ne ro si

le suo ne ro SI le suo ne ro.

