

WOLFGANG AMADEUS MOZART
LA FLAUTA MÁGICA

The Met
ropolitan
Opera

HD
LIVE

Embajada
de los Estados Unidos
de América
Santiago, Chile

STREAMING

METROPOLITAN OPERA HOUSE

Presenta

WOLFGANG AMADEUS MOZART

LA FLAUTA MÁGICA

Ópera (singspiel) en dos actos
Libreto de Emanuel Schikaneder,
basado en "Lulú o La flauta mágica" de August J. Liebenskind
y otras fuentes no precisadas.

Reparto

Tamino	Matthew Polenzani
Pamina	Yíng Huang
Papageno	Nathan Gunn
Sarastro	René Pape
Reina de la Noche	Erika Miklósa
Papagena	Jennifer Aylmer
Monostatos	Greg Fedderly
Orador	David Pittsinger

Coro y Orquesta del Metropolitan Opera House

Dirección: James Levine

Producción escénica

Dirección teatral	
y vestuario	Julie Taymor
Escenografía	George Tsypin
Vestuario y muñecos	Julie Taymor
Iluminación	Donald Holder
Coreografía	Mark Dendy
Traducción al inglés	J. D. McClatchy

Lunes 3 de agosto de 2020

Transmisión vía streaming desde
Metropolitan Opera House – New York, USA

LA FLAUTA MÁGICA

ANTECEDENTES

En 1781 Mozart se trasladó desde Salzburgo a Viena, trayendo este asentamiento una serie de trascendentales cambios a su vida personal y artística: se casó con Constanze Weber, comenzó a ejercer su trabajo en forma libre y encauzó su producción operística por una definitiva senda triunfal. Eses mismo año estrenó de "Idomeneo, Rey de Creta".

Si con la docena de óperas previas no había alcanzado aún una gran fama, entre las siguientes vendrían sus mejores y más exitosos títulos, cuya perfección estilística las sitúa hoy en las cumbres del género lírico universal.

Para comprender mejor cómo se preparó el camino conducente al surgimiento de "La flauta mágica" es muy útil considerar y relacionar importantes hechos sucedidos en la nueva vida vienesa de Mozart.

El estreno de "El rapto en el serrallo" (1782) ejerció un efecto fundacional, al abrir el nuevo rumbo que tomaría la ópera genuinamente alemana. Esta obra, encargada por la corte imperial, rompió con el convencionalismo y los dictámenes italianos que sustentaba el género, para aparecer bajo los moldes del singspiel, una variante germana de la ópera, enmarcada en los cánones de la comedia, con alternancia de partes cantadas y habladas, concebida con fines prioritarios de diversión popular y masiva.

Wolfgang Amadeus Mozart

En 1784 Mozart ingresó a la logia masónica Zur Wohlytätigkeit, en cuya hermandad entabló mayor amistad con Emanuel Schikaneder (1751-1812), a quien ya conocía desde Salzburgo. Este masón fue actor, cantante, escritor, poeta y empresario teatral, administrador del llamado Theater auf der Wieden, donde estableció una base muy activa para sus operaciones en Viena.

Pese a la cuantía de éxitos artísticos conquistados y a las ayudas que constantemente

recibía, la situación económica de Mozart registró un creciente deterioro a fines de la década de 1780, empeorando hasta niveles críticos.

Esta plataforma de antecedentes debe tenerse a mano para observar el momento en que Schikaneder, tan empobrecido como Mozart, se le acercó, probablemente en marzo de 1791, proponiéndole componer un nuevo singspiel alemán sobre un libreto de su autoría.

Este hombre tan ligado al mundo teatral vienés veía que una obra escénico-musical de un compositor de altísimo talento como Mozart podría hacer las veces de salvavidas financiero, generando recursos capaces de revertir la complicada condición que ambos enfrentaban.

Mozart aceptó la sugerencia y estuvo muy presto para trabajar en la partitura de la nueva obra, que sería "La flauta mágica".

El libreto en alemán de Schikaneder, aunque estaba pensado para una obra de proyecciones populares, poseía contenidos y matices cargados de simbolismo, muy distintos a todos los manejados por Mozart hasta entonces.

Esta diferencia se observa aún más acentuada si se considera que "La flauta mágica" aparecería inmediatamente tras la trilogía de óperas que conforman "Las bodas de Fígaro", "Don Giovanni" y "Cosi fan tutte", obras que con idioma y patrones italianos musica-

lizan textos de Lorenzo Da Ponte que tratan temas muy concretos y mundanos.

De los pormenores de la labor compositiva la documentación disponible es muy escasa, teniéndose entera certeza de que ésta fue interrumpida por el encargo sucesivo que Mozart recibió para dos grandes obras. En julio fue el "Requiem", y en agosto, la ópera "La clemencia de Tito".

Bien se sabe también que el "Requiem", solicitado muy misteriosamente, quedó inconcluso a la muerte del compositor, acaecida el 5 de diciembre de 1791, y que fue completado por Franz Süssmayr. "La clemencia de Tito", requerida desde la corte imperial, fue compuesta en sólo 18 días, teniendo su estreno el 6 de septiembre. Muy pocos días después - el 30 de septiembre de 1791 - se presentó por vez primera "La flauta mágica" en aquel Theater auf der Wieden.

En el estreno la dirección musical fue del mismo Mozart, Emanuel Schikaneder cantó el papel de Papageno y Josepha Hofer (Weber de soltera), cuñada del compositor, asumió el complejo rol de la Reina de la Noche.

El triunfo de la obra fue inmediato, debiendo subir a escena durante muchas jornadas consecutivas y pasando a constituirse, con su encanto y simbolismo de infinitas percepciones, en una ópera muy querida por todos los públicos.

Mozart murió 10 semanas después de aquel estreno.

Emanuel Schikaneder
como Papageno

10 TIPS SOBRE LA FLAUTA MÁGICA

1. "La flauta mágica" es la última ópera de W. A. Mozart. Lleva el N° 620 en la clasificación Koechel de sus obras.
2. Su libreto en alemán es de Emanuel Schikaneder, inspirado principalmente en la historia oriental de "Lulú o La flauta mágica" de August J. Liebenskind.
3. En medio de su proceso composición Mozart tuvo que responder a dos encargos: la ópera "La clemencia de Tito" y el "Requiem".
4. "La flauta mágica" tuvo su estreno el 30 de septiembre de 1791, tres meses antes de la temprana muerte de Mozart, sin llegar a cumplir los 35 años.
5. Más que una ópera, en estricto rigor "La flauta mágica" es un singspiel, un género popular típicamente germano de comedia, que combina canto con partes habladas.
6. La evidente inspiración masónica gravita fuerte en la obra, con clara presencia en el argumento y manifestaciones puntuales. Tanto Mozart con el libretista Emanuel Schikaneder adherían a la masonería.
7. La obra ofrece dos lecturas: la de una narración a modo de cuento de hadas y la de un despliegue muy variados de profundos simbolismos.
8. Como en ninguna otra ópera de Mozart, en "La flauta mágica" se despliega una enorme variedad de discursos musicales, asociados a la diversidad de personajes.
9. Entre los personajes se exige la participación de tres niños (muchas veces reemplazados por mujeres) con importantes intervenciones.
10. En apoyo al canto de Papageno, la orquesta (típicamente clásica) agrega las sonoridades de una flauta de pan y un juego de campanillas (glockenspiel).

LOS PERSONAJES

Contrariamente a todas las galerías de personajes que desfilan por las grandes óperas de Mozart, la de “La flauta mágica” es muy singular.

En ella, más que personas de variados perfiles humanos concretos, el espectador se encuentra con la representación de profundos conceptos y símbolos, sobre los cuales se puede fijar todo tipo de miradas.

Dejándose llevar por su sensibilidad, cada espectador valorará o descartará matices en uno y otro personaje, dando cuerpo a su propia percepción.

Los personajes de “La Flauta Mágica” son casi 20, que pueden percibirse agrupados en parejas, tríos como roles unitarios.

TAMINO

Príncipe de perfil muy noble, enamorado de Pamina.

Principal protagonista, héroe de la razón y la cultura.

PAMINA

Hija de la Reina de la Noche, retenida por Sarastro.

Eje dramático, sobre quien confluyen fuerzas opuestas.

Ama a Tamino y es su apoyo moral en la consecución de las pruebas.

PAPAGENO

Cazador de pájaros, rústico e ingenuo.

Acompañante de Tamino.

Personaje cómico y locuaz. Busca el gozo de placeres terrenales.

SARASTRO

Gran Sacerdote en el culto de Isis y Osiris.

Arquetipo de serenidad, bondad y la más noble sabiduría.

Rival de la Reina de la Noche.

LOS PERSONAJES

REINA DE LA NOCHE

Madre de Pamina y gran rival de Sarastro, a quien pretende eliminar. Representa la maldad, oscuridad, tinieblas, hipocresía y egoísmo. Tiende sus tentáculos sobre quienes la rodean, principalmente las Tres Damas.

PAPAGENA

Novia final de Papageno, fruto de sus deseos en la búsqueda de sus ideales de placeres mundanos. Es alegre y divertida, de aspecto juvenil y radiante.

MONOSTATOS

Jefe de los esclavos moros del palacio de Sarastro. Mentiroso, cobarde y lujurioso. Intenta permanentemente seducir a Pamina.

ORADOR

Portavoz de Sarastro.

TRES DAMAS

Ayudantes o camareras de la Reina de la Noche, a quien le guardan incorruptible fidelidad.

TRES GENIOS

Guías de Tamino, Papageno y Tamina. Portadores del buen consejo.

HOMBRES ARMADOS

Son los custodios de la última fase de pruebas que deben pasar Tamino y Pamina.

ARGUMENTO

La acción se desarrolla en Egipto en tiempos no precisados. Por lo general, se la representa en lugares y épocas muy variadas e indeterminadas de alto vuelo creativo.

ACTO PRIMERO

En un lugar apartado el príncipe Tamino cae inconsciente, escapando de una enorme serpiente que lo acosa.

Tres Damas, ayudantes de la Reina de la Noche, logran abatir al monstruo, admiran al joven príncipe y se van.

Cuando Tamino vuelve en sí, ve acercársele a un extraño personaje. Es Papage-

no, cazador de pájaros, vestido en forma muy estrafalaria, que se presenta cantando una canción de estilo popular y acompañándose con una flauta de Pan.

Papageno se jacta ante Tamino de ser él quien ha dado muerte a la serpiente, pero las Tres Damas reaparecen, perciben su mentira y le castigan cerrando su boca con un candado.

Luego las Tres Damas muestran a Tamino

no un retrato de Pamina, hija de la Reina de la Noche que fue raptada. Tamino se enamora inmediata y completamente de ella.

Cuando las Tres Damas le dicen que Pamina está prisionera de Sarastro, a quien pintan como a un ser malvado, Tamino decide ir a rescatarla. Aparece entonces la propia Reina de la Noche y alienta el propósito del príncipe.

Reaparecen las Tres Damas, liberan a Papageno de su mordaza y dan a Tamino una flauta mágica que le ayudará en su propósito. A Papageno, que acompañará al príncipe, le regalan un carrillón también mágico.

Cuando van a marcharse, la Tres Damas les dicen que Tres Genios serán permanentes guías y consejeros en su camino. En el salón del palacio de Sarastro, donde se encuentra Pamina, ésta es acosada por el moro Monóstatos, capitán de la guardia de Sarastro.

Papageno, que se había separado de Tamino, se sobresalta al ver al moro, pero a su vez, Monóstatos también se asusta ante el aspecto del cazador de aves.

Monóstatos sale huyendo y Papageno asegura a Pamina que pronto va a ser rescatada por alguien que la ama. Por su parte ella dice a Papageno que confía encontrar algún día a quien le quiera.

Los Tres Genios conducen a Tamino a un templo con tres puertas. Desde la primera y segunda se oyen voces que ordenan detenerse a Tamino. Pero desde la puerta tercera sale el portavoz del Templo, el Orador, quien con sus serenas palabras

despierta en Tamino un deseo de sabiduría y una sospecha sobre la Reina de la Noche. Un coro oculto le asegura que Pamina vive.

Tamino toca su flauta y escucha la respuesta de Papageno. Sale rápidamente en busca del pajarero, al cual encuentra, pero son detenidos por Monóstatos.

Éste y su banda de esclavos van a arrestarlos, cuando el sonido del carrillón de Papageno los detiene en su intento y les hace danzar.

Se oye una marcha que anuncia la llegada de Sarastro y su séquito. Papageno pregunta a Pamina qué le dirán cuando sean acusados de intentar huir. La verdad, responde solemnemente Pamina.

Sarastro dice ahora que si retiene allí a Pamina es para librarla de su madre. Monóstatos, que ha detenido a Tamino, lo trae ahora ante Sarastro y le dice que su vigilancia ha impedido que rapten a Pamina, pidiendo por ello su recompensa.

Pero entonces Pamina acusa a Monóstatos de haber querido seducirla, por lo que la recompensa pedida se transforma en un severo castigo, ya que Sarastro ordena que azoten al moro.

El acto termina con un gran coro en honor de Sarastro.

ACTO SEGUNDO

A los acordes de una marcha solemne entran en escena los sacerdotes de la comunidad que preside Sarastro. Este anuncia que antes de unirse en matrimonio con Pamina, Tamino deberá pasar las

pruebas para ser admitido en el templo. Los sacerdotes manifiestan su acuerdo haciendo sonar sus trompetas. Sarastro ruega por Tamino en el comienzo de las pruebas de iniciación en un canto que dirige a Isis y Osiris.

Advertidos por dos sacerdotes de que deben guardar silencio y no prestar atención a las mujeres, Tamino y Papageno (que va a sufrir una iniciación menos rigurosa que la de Tamino) se encuentran con las Tres Damas, pero las ignoran, cumpliéndose así, positivamente, la primera fase del ritual.

Pamina descansa y Monóstatos, lleno de excitación, se acerca a ella, cuando aparece la Reina de la Noche y entrega a su hija un puñal con la misión de dar muerte a Sarastro. De este modo se cumplirá "la venganza del infierno".

La Reina de la Noche desaparece. Entra nuevamente Monostatos con sus lujuriosas

pretensiones sobre Pamina, pero llega Sarastro y lo expulsa del lugar.

Pamina pregunta a Sarastro por qué no toma venganza contra su madre, la Reina de la Noche, a lo que él, con palabras llenas de amor y comprensión, contesta que en aquel feliz lugar no hay cabida para tales pensamientos

Tamino y Papageno esperan ahora la nueva etapa de su iniciación.

Papageno se encuentra con una anciana cuya identidad no alcanza a descubrir debido a que unos truenos la hacen huir. Aparecen en escena los Tres Genios, que traen víveres, a la vez que devuelven a Tamino su flauta mágica y a Papageno su carillón encantado.

El sonido de la flauta atrae a Pamina y cuando, cumpliendo lo ordenado, el príncipe rehúsa hablar con ella, la joven, que no conoce esa prohibición, se lamenta tristemente.

En una sala los sacerdotes se encuentran reunidos y alaban la sabiduría de Isis y Osiris. Tamino y Pamina son traídos ante ellos, reafirmando a Sarastro su voluntad de seguir adelante.

Sarastro dice a Tamino y a Pamina que se despidan para siempre. Papageno, por su parte, busca a alguien a quien amar.

Aparece de nuevo la anciana y cuando ha logrado que Papageno le jure serle fiel se transforma en una bella joven, vestida de plumas como él. Es Papagena, a quien un sacerdote impide a Papageno que la siga, porque aún no ha superado las pruebas.

En un jardín, los Tres Genios cantan simbólicamente al amanecer.

Pamina, angustiada por el aparente abandono de Tamino, piensa quitarse la vida, pero el menudo trío se lo impide.

Dos hombres armados o escuderos, cantando un coral solemne, vigilan la última etapa de la iniciación de Tamino, las pruebas del fuego y del agua, a las que se unirá Pamina. La flauta mágica, que

toca Tamino, le ayudará a salir airoso de la prueba, siendo finalmente admitido en el templo con su amada.

Papageno, solo y frustrado, piensa cómicamente en el suicidio colgándose de un árbol, cuando los Tres Genios le sugieren que haga sonar su carillón mágico.

Lo hace así y al final encuentra a su bella prometida Papagena.

Su cómico y tartamudeante encuentro, se plasma en un dueto que los une en sencilla felicidad.

La Reina de la Noche intenta, una vez más, derrotar a Sarastro con la ayuda de sus Tres Damas y de Monóstatos, que reaparece en la oscuridad.

Cuando se aprestan a dar el golpe definitivo, las fuerzas de la luz comandada por Sarastro y su séquito los arroja a la oscuridad eterna.

En plena luz solar y bajo la benevolente protección de Sarastro sobre Tamino y Pamina, se proclama y corona el reino de la belleza y la sabiduría ante el regocijo general.

EQUIPO TEATRO NESCAFÉ DE LAS ARTES

Alfredo Saint-Jean Domic
Presidente del Directorio

Irene González
Directora Ejecutiva

Andrea Gutiérrez
Directora de Programación

Mario Aguilera
Producción General
Enlace Satelital y Control Imagen HD

Mario Córdova
Director Asociado – Opera Met HD Live

Pablo Barrenechea
Director de Comunicaciones

Francisco Donoso
Luis Burgos
Producción

Rodrigo Rubilar
Jefe de Ventas y Atención Comunidad

EQUIPO NESTLÉ CHILE

Leo Leiman
Presidente Ejecutivo Nestlé Chile

Felipe González
Gerente Div. Café y Bebidas

Juan Pablo Cañas
Marketing Manager Café Chile

PROGRAMA

Mario Córdova
Textos y Edición

Pablo Tournelle
Diseño

