

LA FLAUTA MÁGICA DE MOZART, SU ÚLTIMA ÓPERA ANTES DE MORIR prematuramente a los 35 años, es una extraordinaria combinación de estilos musicales y dramáticos que van de lo terrenal a lo sobrenatural. La historia comienza como una misión mágica de rescate, un argumento que habría resultado familiar al público vienés del teatro popular, pero pronto se transforma en una fábula de ilustración y humanidad. Con una narrativa centrada en el desarrollo interior y la iluminación, *La flauta mágica* imagina un mundo de paz, fraternidad y amor.

Esta producción *Live in HD*, emitida originalmente en 2006, presenta la ópera en inglés en una versión abreviada de la producción de Julie Taymor, la galardonada directora de teatro, ópera y cine. Taymor trata de mantenerse fiel al carácter de cuento de hadas de la historia, al tiempo que revela lo que ella denomina su “cara más oscura, la que se oculta en la inocente envoltura del ingobernable libreto, pero que se hace evidente en la exquisita sutileza de la música”. Para desarrollar el colorido estilo visual de su producción, se inspiró en la imagen del caleidoscopio, que considera una forma ideal de expresar “tanto el paisaje exterior como el interior de *La flauta mágica*”. La juguetona producción de Taymor magnifica los hilos emocionales de la ópera, resalta su humor y capta la naturaleza etérea de la música de Mozart.

Esta guía tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a apreciar la ópera en el contexto de la política, la filosofía y el estilo musical del siglo XVIII. Al estudiar los temas de la trama relacionados con la Ilustración y el Siglo de la Razón, los alumnos descubrirán algunos de los elementos que hacen de *La flauta mágica* no solo un producto de su época, sino también una obra maestra imperecedera del canon operístico. Las actividades de las páginas siguientes están diseñadas para proporcionar contexto, profundizar en los conocimientos previos y enriquecer la experiencia de esta transmisión en directo en alta definición.

LA OBRA

Ópera en dos actos, cantada en inglés

Música de Wolfgang Amadeus Mozart

Libreto de Emanuel Schikaneder

Traducción al inglés de J. D. McClatchy

Estrenada el 30 de septiembre de 1791 en el Freihaus-Theater auf der Wieden, Viena, Austria

PRODUCCIÓN

Julie Taymor Producción

George Tsypin Escenografía

Julie Taymor Diseño de vestuario

Donald Holder Diseño de iluminación

Julie Taymor y Michael Curry
Diseño de marionetas

Mark Dendy Coreografía

PRESENTACIÓN

The Met: Live in HD
30 de diciembre de 2006

Ying Huang Pamina

Erika Miklósa Reina de la Noche

Jennifer Aylmer Papagena

Matthew Polenzani Tamino

Greg Fedderly Monostatos

Nathan Gunn Papageno

David Pittsinger Orador

René Pape Sarastro

James Levine Director de orquesta

Esta producción abreviada de *La flauta mágica* es posible gracias a las generosas donaciones de Bill Rollnick y Nancy Ellison Rollnick y la Fundación Andrew W. Mellon.

La producción original de *Die Zauberflöte* fue posible gracias a la generosa donación de Henry R. Kravis y su esposa.

Esta producción de *La flauta mágica* de Live in HD es una repetición especial. Originalmente fue transmitida el 30 de diciembre de 2006, como la producción inaugural de la serie *Live in HD*.

HUANG

MIKLÓSA

POLENZANI

GUNN

PAPE

Las guías educativas del Metropolitan Opera ofrecen una introducción creativa e interdisciplinaria a la ópera. Diseñadas para complementar programas de estudio actuales en música, humanidades, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y las artes, estas guías permitirán que los jóvenes espectadores estén preparados para adentrarse en la ópera sin importar cuál sea su nivel de experiencia previo con esta forma de arte.

En las siguientes páginas encontrará una variedad de materiales diseñados para fomentar el pensamiento crítico, profundizar el conocimiento previo y empoderar a los estudiantes a que interactúen con la ópera. Estos materiales se pueden utilizar en el aula y/o a través de plataformas de aprendizaje remoto, y se pueden mezclar y combinar para satisfacer las necesidades académicas individuales de sus estudiantes.

Sobre todo, esta guía está diseñada para ayudar a los alumnos a explorar *La flauta mágica* a través de sus propias experiencias e ideas. Las muchas y diversas perspectivas que los estudiantes traen consigo a la ópera hacen de esta forma de arte algo infinitamente más rico. Esperamos que encuentren en la ópera un espacio donde su confianza pueda crecer y su curiosidad florecer.

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA ÓPERA

QUIÉN ES QUIÉN EN LA FLAUTA MÁGICA: Una introducción a los personajes principales de la obra

LA HISTORIA Y LA FUENTE: Una sinopsis para jóvenes lectores junto a información sobre los antecedentes literarios de la obra

TRASFONDO Y CONTEXTO

CRONOLOGÍA: Una o más líneas de tiempo que relacionan la ópera con acontecimientos de la historia mundial

INMERSIONES PROFUNDAS: Ensayos interdisciplinarios con perspectivas adicionales

DATOS CURIOSOS: Apuntes entretenidos sobre *La flauta mágica*

ÓPERA EN EL AULA

EXPLORACIÓN ACTIVA: Actividades interactivas que crean conexiones entre la ópera y temas en música, humanidades, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), y las artes

INVESTIGACIÓN CRÍTICA: Preguntas y ejercicios mentales diseñados para agudizar el pensamiento

APRENDIZAJE SOCIO-EMOCIONAL: Ejercicios breves para fomentar la conciencia social, las habilidades relacionales y la toma de decisiones responsable.

REPRODUCIBLES: Hojas de trabajo listas para ser utilizadas en el aula que brindan apoyo a las actividades en esta guía

Para acceder a esta guía en línea, incluidas las selecciones de audio y los reproducibles, visite metopera.org/fluteguide. Todos los clips de Met Opera on Demand (MOoD) a los que se hace referencia en esta guía corresponden a la representación del 30 de diciembre de 2006.

PERSONAJE	TIPO DE VOZ	DESCRIPCIÓN
Tamino Un joven príncipe	tenor	Apuesto y valiente, Tamino acepta el encargo de la Reina de la Noche de rescatar a Pamina.
Pamina Hija de la Reina de la Noche	soprano	La belleza de Pamina atrae inicialmente a Tamino, pero ella además demuestra ser su igual en valor e ingenio.
Papageno Un cazador de pájaros al servicio de la Reina de la Noche	barítono	Preocupado principalmente por su bienestar físico más que por objetivos más nobles, el mayor deseo de Papageno es encontrar esposa.
Reina de la Noche Soberana del reino de la luna y las estrellas	soprano	La Reina de la Noche está furiosa por el secuestro de su hija y dedica todas sus fuerzas a derrotar a su enemigo Sarastro.
Sarastro Sumo sacerdote del sol	bajo	El líder de una poderosa orden de sacerdotes, ha secuestrado a Pamina y la obliga a ella y a Tamino a someterse a pruebas y calvarios.

Sinopsis

Una tierra mítica entre el sol y la luna. Tres damas al servicio de la Reina de la Noche salvan al príncipe Tamino de una serpiente. Cuando salen a avisar a la reina, aparece el cazador de pájaros Papageno. Se jacta ante Tamino de haber sido él quien mató a la criatura. Las damas regresan para entregar a Tamino un retrato de la hija de la reina, Pamina, quien dicen ha sido esclavizada por el malvado Sarastro. Tamino se enamora inmediatamente del retrato de la muchacha. La reina, apareciendo en un estallido de truenos, le cuenta a Tamino sobre la pérdida de su hija y le ordena que la rescate. Las damas dan una flauta mágica a Tamino y campanillas de plata a Papageno para garantizar su bienestar durante el viaje y nombran a Tres Espíritus para que los guíen.

Matthew Polenzani como Tamino
KEN HOWARD/METROPOLITAN OPERA

Monostatos, el criado de Sarastro, persigue a Pamina, pero Papageno la espanta. El cazador de pájaros le dice a Pamina que Tamino la ama y viene a salvarla. Conducido por los Tres Espíritus al templo de Sarastro, Tamino se entera por boca de un sumo sacerdote de que es la reina, y no Sarastro, quien es malvada. Al oír que Pamina está a salvo, Tamino utiliza su flauta para encantar a los animales salvajes que le amenazan, y luego se apresura a seguir el sonido de las flautas de Papageno. Monostatos y sus hombres persiguen a Papageno y Pamina, pero quedan indefensos cuando Papageno toca sus campanillas mágicas. Sarastro entra en escena con gran ceremonia. Castiga a Monostatos y promete a Pamina que acabará liberándola. Pamina vislumbra a Tamino, que es introducido en el templo con Papageno.

Sarastro comunica a los sacerdotes que Tamino será sometido a ritos de iniciación. Monostatos intenta besar a la durmiente Pamina, pero se ve sorprendido por la

Nathan Gunn como Papageno
KEN HOWARD/METROPOLITAN OPERA

aparición de la Reina de la Noche. La reina da a su hija una daga y le ordena asesinar a Sarastro.

Sarastro encuentra a la desesperada Pamina y la consuela, explicándole que no le interesa la venganza. Tamino y Papageno son advertidos por un sacerdote de que deben permanecer en silencio y no se les permite comer, un voto que Papageno rompe inmediatamente al tomar un vaso de agua de una seductora anciana. Cuando le pregunta su nombre, ella desaparece. Los Tres Espíritus guían a Tamino durante el resto de su viaje y le dicen a Papageno que guarde silencio. Tamino permanece

Ying Huang como Pamina con Greg Fedderly como Monostatos
KEN HOWARD/METROPOLITAN OPERA

callado incluso cuando aparece Pamina. Malinterpretando su actuar por frialdad, ella se siente desconsolada.

Los sacerdotes informan a Tamino de que solo le quedan dos pruebas para completar su iniciación. Papageno, que ha desistido de entrar en la hermandad, anhela en cambio una esposa. Al final se decide por la anciana. Cuando promete serle fiel, ella se transforma repentinamente en la bella y joven Papagena, pero desaparece inmediatamente. Pamina y Tamino se reencuentran y afrontan juntos las pruebas del agua y el fuego, protegidos por La flauta mágica.

Desconsolado por quedarse sin esposa, Papageno intenta colgarse de un árbol, pero es salvado por los Tres Espíritus, que le recuerdan que si utiliza sus campanas mágicas encontrará la verdadera felicidad. Cuando toca las campanillas, aparece Papagena y ambos comienzan inmediatamente a hacer planes familiares. La Reina de la Noche, sus tres damas y Monostatos atacan el templo, pero son derrotados y desterrados. Sarastro bendice a Pamina y Tamino mientras todos se unen para celebrar el triunfo del valor, la virtud y la sabiduría.

Un libreto original de Emanuel Schikaneder

Emanuel Schikaneder, empresario, escritor, actor y cantante, recurrió a diversas fuentes para elaborar el libreto de *La flauta mágica*, o *Die Zauberflöte* en el alemán original. Peter Branscombe, estudioso de Mozart, ha emprendido quizá la recopilación más exhaustiva de las muchas y variadas fuentes que Schikaneder pudo haber consultado para elaborar el texto del singspiel mozartiano.

En primer lugar, Schikaneder se inspiró en la historia del teatro popular vienés, que abarcaba la magia, el humor de baja estofa, el misterio, el espectáculo y los sentimientos moralistas. Su tradición proporcionó un modelo para el personaje de Papageno en el papel de Hanswurst (“Jack Salchicha”), un tipo astuto pero tosco que suele ser presa de sus bajos instintos y proporciona gran parte del alivio cómico.

Dos óperas cómicas anteriores producidas en el Freihaus-Theater auf der Wieden, donde Schikaneder fue nombrado director en 1789, también comparten fuentes similares a la obra de Mozart: *Oberon, König der Elfen* (*Oberón, rey de los elfos*) y *Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel* (*La piedra filosofal o la isla mágica*). Ambas piezas se basaban en escritos de Christoph Martin Wieland, cuya colección de cuentos de hadas en tres volúmenes, *Dschinnistan* (1786-89), proporcionó posibles modelos para varios aspectos de *La flauta mágica*.

El cuento “Adis und Dahy”, de la recopilación de Wieland, incluye un personaje esclavizado llamado Torgut que podría tomarse como base para Monostatos; “Neangir und seine Brüder” contiene un héroe que se enamora de un retrato de la heroína; “Des Stein der Weisen” tiene alusiones a la historia y mitología egipcias; “Die klugen Knaben” quizá inspiró los Tres Espíritus de la ópera; y “Lulu oder die Zauberflöte” es un punto de referencia obvio. Este último cuento también sirvió de inspiración para el libreto de *Kaspar der Fagottist*, de Wenzel Müller, otro singspiel contemporáneo que se estrenó cuatro meses antes que *La flauta mágica*.

Branscombe señala otras fuentes que influyeron en el libreto de Schikaneder. Entre ellas se encuentran el romance artúrico *Yvain* (c. 1177) de Chrétien de Troyes, que fue traducido al alemán por K. J. Michaeler, miembro de la logia masónica de Mozart, entre 1776 y 1787; la novela *Sethos* (1731) del autor francés Abbé Jean Terrasson, que fue traducida al alemán por Matthias Claudius en 1777-78; la obra de teatro *Thamos, König in Egypten* (1773), del barón Tobias Philipp von Gebler, para la que Mozart compuso la música incidental; y un largo ensayo de Ignaz von Born—uno de los masones más importantes de Viena—sobre “Los misterios de los egipcios”.

La creación de *La flauta mágica*

1756 Nace el 27 de enero Wolfgang Amadeus Mozart, uno de los dos hijos supervivientes de Leopold Mozart, compositor al servicio del príncipe-arzobispo de Salzburgo.

1762 A la edad de siete años, Mozart actúa para la emperatriz María Teresa en Viena, como un prodigio del teclado y la composición. Durante los once años siguientes, la familia Mozart realiza giras por toda Europa, actuando para miembros de la realeza y la nobleza.

1767 Mozart termina su primera obra dramática completa, *Apollo et Hyacinthus*, basada en un texto en latín de Ovidio. Se estrena en Salzburgo el 13 de mayo.

1776 El emperador José II despide al empresario del Burgtheater, uno de los dos teatros de la corte imperial de Viena, y lo reabre como "Nationaltheater", sede del teatro alemán. Dos años más tarde, José II funda el Nationalsingspiel, que pretende fomentar la composición de dramas musicales en alemán. *Die Entführung aus dem Serail* (1782), de Mozart, es el más exitoso de los singspiels creados para el Burgtheater antes del fracaso del Nationalsingspiel en 1788.

1781 Mozart se traslada a Viena, buscando ganarse la vida como compositor e intérprete independiente en la capital de Habsburgo, rica en cultura, en lugar de trabajar únicamente para un mecenas rico o para la Iglesia.

1784 Mozart se convierte en masón y se afilia a la logia vienesa "Zur Wohltätigkeit" ("Beneficencia"), una comunidad de intelectuales liberales cuyos intereses filosóficos de la razón, la naturaleza y la fraternidad universal del hombre coincidían estrechamente con los de la Ilustración.

1786 Mozart completa *Le Nozze di Figaro*, la primera de sus colaboraciones con el libretista Lorenzo Da Ponte (*Don Giovanni* en 1787 y *Così fan tutte* en 1790). Las tres obras, verdaderas obras maestras de la estructura dramática y la expresión musical, se encuentran entre las más destacadas del género de la ópera bufa.

1787-89 El poeta alemán Christoph Martin Wieland publica *Dschinnistan*, una colección de cuentos, varios de los cuales inspiran la trama de *La flauta mágica*, en particular "Lulu, oder Die Zauberflöte", que cuenta la historia del príncipe Lulu, al que un "hada radiante" recluta para rescatar a una doncella que ha sido capturada por un malvado hechicero y recibe una flauta mágica para ayudarle en su misión.

1789 El actor, libretista y productor teatral Emanuel Schikaneder asume la dirección del Freihaus-Theater auf der Wieden de Viena. Su repertorio incluye dramas musicales (en su mayoría singspiels) y obras habladas con espectaculares efectos escénicos, así como obras de dramaturgos alemanes serios. El público del teatro sirve de puente entre las diferentes clases de la sociedad vienesa.

1791 *La flauta mágica* se estrena el 30 de septiembre en el Freihaus-Theater auf der Wieden, con Schikaneder en el papel de Papageno y Mozart dirigiendo. La ópera recibe 20 representaciones a finales del mes siguiente, y más de 200 en 1800.

1791 Mozart cae enfermo el 22 de noviembre y muere el 5 de diciembre, probablemente de fiebre reumática.

Wolfgang Amadeus Mozart

Sillas filosóficas

MATERIALES

Hoja reproducible

PLAN DE ESTUDIOS COMÚN

CCSS.ELA-Literacy.SL.6–12.1

Participar de manera efectiva en una variedad de debates colaborativos (uno a uno, en grupos y dirigidos por maestros) con diversos compañeros sobre temas, textos y problemas correspondientes a los grados 6 a 12, construyendo sobre las ideas de otros y expresando las propias con claridad.

CCSS.ELA-LITERACY.SL.9-10.1.C

Impulsar conversaciones planteando y respondiendo a preguntas que vinculen la discusión actual con temas o ideas más amplios; incorporar activamente a otros en la discusión; y aclarar, verificar o cuestionar ideas y conclusiones.

CCSS.ELA-Literacy.SL.11–12.1.D

Responder con tacto a perspectivas diversas; sintetizar comentarios, afirmaciones y evidencia en pro de todos los aspectos de un problema; resolver contradicciones cuando sea posible; y determinar qué información o estudios adicionales se requieren para profundizar la investigación o completar la tarea.

Sillas filosóficas es una actividad diseñada para fomentar el pensamiento crítico, la indagación activa y el diálogo respetuoso entre los estudiantes. El juego consiste en aceptar o rechazar una serie de afirmaciones, pero el juego no termina ahí. El elemento más crucial es lo que sucede justo después: los participantes discuten sus puntos de vista y pueden cambiar de bando si sus opiniones cambian en el transcurso de la discusión.

Deliberadamente, cada declaración lleva a preguntas abiertas, pero las preguntas se conectan a una serie de temas presentes en *La flauta mágica*, incluyendo el periplo del héroe, la verdad, la razón, el amor, el valor, la virtud, la sabiduría y la ilustración. Ofrezca a los estudiantes una breve descripción de la trama, el entorno y el contexto de la ópera, y recuérdelos cómo construir un espacio seguro para una conversación productiva. Algunos de los temas pueden ser confusos o difíciles, ¡está bien! A medida que usted y sus alumnos exploren y aprendan sobre *La flauta mágica*, pueden retornar a estas afirmaciones: ¿Cómo se relacionan con la trama de la ópera? ¿Cómo podrían ayudarnos estas preguntas a explorar la trama, la historia y los temas de la ópera?

UNA NOTA PARA LOS FACILITADORES: Entre afirmaciones, aclare por qué se eligió esa afirmación en particular. Explique a los alumnos dónde y cómo aparece cada tema en particular en la ópera, o invite a los alumnos a que ofrezcan sus propias explicaciones.

PASO 1. INVESTIGAR

Invite a los alumnos a leer una de las afirmaciones en voz alta como clase, para sí mismos o en grupos pequeños. Mientras leen, deben preguntarse:

- ¿Entiendo la afirmación?
 - Si la respuesta es no, ¿qué preguntas podría hacer a modo de aclaración?
- ¿Qué es lo primero que me viene a la mente cuando leo la afirmación?
 - ¿Cuál es mi reacción inicial: estoy de acuerdo o en desacuerdo?
- ¿Qué me llevó a esa decisión?
 - ¿Qué opiniones tengo con respecto a esta afirmación?
 - ¿Qué experiencias de vida pueden haberme llevado a pensar de esta manera?

PASO 2. RESPONDER

Pídales a los estudiantes que elijan una posición. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no pueden escoger un punto intermedio. (Muchos no se sentirán del todo cómodos comprometiéndose con un bando en detrimento del otro; esto es parte del juego. Ayudará a fomentar la conversación y el debate).

PASO 3. DISCUTIR

¡Compartan! Use las siguientes preguntas para guiar la discusión:

- ¿Alguien se siente completamente cómodo apoyando un lado o el otro? ¿Por qué o por qué no?
 - ¿Alguien se siente en conflicto? ¿Por qué o por qué no?
- Expresa lo que pensaste durante el primer paso:
 - ¿Qué me llevó a tomar mi decisión?
 - ¿Qué opiniones tengo respecto a esta afirmación?
 - ¿Qué experiencia de vida puede haberme llevado a pensar de esta manera?
- ¿Qué podría no haber considerado originalmente que otros ahora están mencionando en la discusión?
- ¿Surgieron nuevas preguntas durante la discusión?

A medida que continúa la conversación, los estudiantes pueden cambiar de opinión sobre si están o no de acuerdo con la afirmación, o desarrollar una perspectiva más matizada.

Repita los pasos 1 a 3 para cada afirmación.

INVESTIGACIÓN CRÍTICA

La flauta mágica utiliza con frecuencia agrupaciones de tres: hay Tres Damas al servicio de la Reina de la Noche; Tres Espíritus que guían a Tamino en su búsqueda; y tres pruebas que Tamino debe superar (silencio, tentación y agua y fuego). ¿De qué otras formas aparece el número tres en la ópera y en esta producción? ¿Por qué puede ese número ser significativo para Mozart?

Ópera ilustrada

CONEXIONES CURRICULARES

Historia, estudios sociales, filosofía, política, inglés/lengua y literatura, historia de la ciencia, música

MATERIALES

Folleto
Pistas de audio
Inmersión profunda: “La edad de la razón”
Sinopsis
Sinopsis ilustrada (opcional)
Clips MOoD (opcional)
Inmersión profunda: “Mozart y la masonería” (opcional)

PLAN DE ESTUDIOS COMÚN

CCSS.ELA-LITERACY.RH.6-8.2

Determinar las ideas centrales o la información de una fuente primaria o secundaria; proporcionar un resumen preciso de la fuente diferente de los conocimientos u opiniones previas.

CCSS.ELA-LITERACY.RH.6-8.4

Determinar el significado de palabras y frases tal y como se usan en un texto, incluyendo vocabulario específico de ámbitos relacionados con historia/estudios sociales.

CCSS.ELA-LITERACY.RL.6.4

Determinar el significado de palabras y frases como se usan en un texto, incluyendo significados figurativos y connotativos; analizar el impacto de una palabra en el significado y el tono.

ARTES BÁSICAS

MU:Cn11.1.7.a

Demostrar comprensión de las relaciones que existen entre la música y las demás artes, otras disciplinas, contextos variados y la vida cotidiana.

MU:Re8.1.C.HSI.a

Desarrollar y explicar interpretaciones de obras variadas, demostrando una comprensión de la intención de los compositores citando aspectos técnicos y expresivos, así así como el estilo/género de cada obra.

MU:Re8.1.H.8.a

Identificar y apoyar interpretaciones de la intención expresiva y el significado de selecciones musicales, citando como prueba el tratamiento de los elementos musicales, el contexto y (cuando proceda) la ambientación del texto.

La era de la Ilustración europea—comúnmente entendida como el periodo comprendido entre 1680 y 1790—fue una época de profundos cambios en las estructuras políticas, el orden social y la comprensión filosófica de la humanidad. En diversos ámbitos, desde la vida pública hasta la literatura, la facultad de la razón se presentaba como el camino hacia la mejora humana que, en última instancia, traería la libertad, el conocimiento y la felicidad.

En *La flauta mágica*, Mozart y su libretista, Emanuel Schikaneder, exploraron otros aspectos del pensamiento de la Ilustración: la naturaleza del verdadero conocimiento, el desarrollo del carácter y los ideales más elevados de la humanidad. En esta actividad, los alumnos leerán y debatirán pasajes de los escritos de algunos pensadores de la Ilustración, analizarán fragmentos del libreto de *La flauta mágica* y descubrirán cómo la ópera está enraizada en las ideas sociales, morales y filosóficas de su época.

PASO 1. DESCUBRIR

Dependiendo de su nivel, es posible que los alumnos hayan estudiado la Ilustración anteriormente. Si es así, invítelos a recordar acontecimientos, personas e ideas significativas relacionadas con el movimiento. Escríbalos en la pizarra y, si es posible, organícelos en una cronología aproximada. Las respuestas pueden incluir acontecimientos como las revoluciones americana y francesa y la firma de la Declaración de Independencia, la filosofía de René Descartes, los escritos de Voltaire y los descubrimientos en matemáticas y física de Isaac Newton.

Si los conocimientos de los alumnos sobre la Ilustración son más limitados, quizá prefiera pedirles que repasen el ensayo de Inmersión profunda “La Edad de la Razón” como tarea para casa antes de la sesión o al principio de la clase. Una vez más, refuerce su comprensión pidiéndoles que nombren acontecimientos o personajes significativos del ensayo, organizándolos en la pizarra en una línea de tiempo.

Los puntos que los alumnos señalen pueden ser los siguientes:

- René Descartes escribe el *Discurso del método*, en el que investiga la naturaleza del pensamiento (1637).
- Isaac Newton descubre el principio de la gravedad (1687).
- John Locke propone un sistema de gobierno representativo (1690).
- Benjamin Franklin propone la idea de que los rayos son causados por la electricidad (1750).
- Denis Diderot comienza a publicar su *Encyclopédie*, destinada a consolidar todas las ideas y conocimientos humanos (1751).
- Voltaire publica *Cándido*, una sátira de la idea de que todas las cosas se resuelven naturalmente de la mejor manera (1759).
- Firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776).

- Immanuel Kant publica la *Crítica de la razón pura*, que investiga la interacción entre el conocimiento y la experiencia (1781).
- Comienza la Revolución Francesa (1789).
- Thomas Paine publica *Los derechos del hombre*, en el que sostiene que la revolución está justificada cuando el gobierno no protege los derechos naturales del hombre (1791).
- Haití aprueba su segunda Constitución, convirtiéndose en la primera república del hemisferio occidental en abolir definitivamente la esclavitud (1805).

Por último, escriba un acontecimiento más en su cronología: *La flauta mágica*, 1791. La ópera de Mozart se estrenó ese año en Viena, en el Freihaus-Theater auf der Wieden, un pequeño teatro suburbano popular no solo entre la nobleza, sino entre todas las clases de la sociedad vienesa. Al situar la ópera en su cronología, deje claro que Mozart y Schikaneder trabajaban en medio de acontecimientos trascendentales y cambios sociales, expresando en sus obras los valores cambiantes de la época. También puede resultarle útil consultar el ensayo de Inmersión profunda “Mozart y la masonería” para más detalles sobre cómo los ideales de la masonería se cruzaron con los de la Ilustración.

DATO CURIOSO

Una posible inspiración para el personaje de Papageno, el cazador de pájaros cubierto de plumas, se encuentra en la traducción alemana de *Los pájaros*, de Goethe, una comedia del antiguo dramaturgo griego Aristófanes. Publicada en 1787, la traducción incluye un criado que no figura en la obra de Aristófanes, llamado Papagey (“loro” en alemán). Su humor campechano y su ingenuidad tienen muchos rasgos en común con Papageno.

EN LIGHT EN MIENT

Pensadores de la Ilustración
Descartes, Voltaire y Kant
(de izquierda a derecha)

1637
FILOSOFÍA
René Descartes escribe el *Discurso del método*, en el que investiga la naturaleza del pensamiento.

1687
CIENCIA
Isaac Newton descubre el principio de la gravedad.

1690
GOBIERNO
John Locke propone un sistema de gobierno representativo.

1750
CIENCIA
Benjamin Franklin propone la idea de que los rayos son causados por la electricidad.

1751
EDUCACIÓN/LITERATURA
Denis Diderot comienza a publicar su *Encyclopédie*, destinada a consolidar todas las ideas y conocimientos humanos.

1759
EDUCACIÓN/LITERATURA
Voltaire publica *Cándido*, una sátira de la idea de que todas las cosas se resuelven naturalmente de la mejor manera.

1776
GOBIERNO
Firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

1781
PHILOSOPHY
Immanuel Kant publica la *Crítica de la razón pura*, que investiga la interacción entre el conocimiento y la experiencia.

1789
GOBIERNO
Comienza la Revolución Francesa.

1805
GOBIERNO
Haití aprueba su segunda Constitución, convirtiéndose en la primera república del hemisferio occidental en abolir definitivamente la esclavitud.

1791
GOBIERNO
Thomas Paine publica *Los derechos del hombre*, en el que sostiene que la revolución está justificada cuando el gobierno no protege los derechos naturales del hombre.

LA EDAD DE LA RAZÓN

Muchas de las creencias que tenemos hoy sobre la libertad, el gobierno y los derechos inalienables de los seres humanos eran ideas radicales y minoritarias en la época de Mozart. Pero fue precisamente durante ese periodo—una época llamada la Ilustración, que tuvo lugar durante el final del siglo XVII y a través del siglo XVIII—cuando se desarrollaron y debatieron por primera vez las raíces de nuestros sistemas de creencias modernos.

A partir de filósofos como René Descartes en Francia y Baruch Spinoza en la entonces República Holandesa, los pensadores empezaron a reexaminar antiguas perspectivas sobre la naturaleza del universo. Sus criterios eran la lógica, la razón y una especie de escepticismo optimista, en lugar de la fe puramente religiosa. En Inglaterra, Francis Bacon introdujo el método del examen científico, una nueva forma de hallar la verdad basada en la experimentación y la observación.

En poco tiempo, las herramientas de la razón se comenzaron a utilizar no solo para examinar el mundo natural, sino también el social. Pensadores políticos como François-Marie Arouet, conocido como Voltaire, en Francia, Jean-Jacques Rousseau en Suiza y, en Gran Bretaña, Thomas Hobbes, David Hume y John Locke expresaron la opinión de que la realeza y los sistemas de clase no formaban parte del orden natural. Proponían, por el contrario, que todas las personas vienen al mundo con derechos “naturales”, especialmente el derecho a la libertad. Estos derechos podían ser enmascarados o distorsionados, reforzados o debilitados, defendidos o negados por las reglas, estructuras y sistemas de clases de la sociedad, pero no podían ser eliminados. Estos puntos de vista conducirían a una guerra de independencia de Inglaterra en las colonias americanas y a una revolución, que derrocaría a la realeza, en Francia. A finales del siglo XVIII, Thomas Paine, autor de *El sentido común*, se referiría a esta época como “La edad de la razón”.

En general, la evolución del pensamiento y la política durante la época de la Ilustración produjo cambios a gran escala en las actitudes hacia la educación, el ejercicio del intelecto, el rechazo de la superstición y la violencia, y la perfectibilidad de la humanidad, todas ellas ideas que encuentran representación musical en *La flauta mágica*.

PASO 2. ANALIZAR

A continuación, divida a los alumnos en grupos y distribuya el impreso “Principios de la Ilustración” que se incluye en esta guía. Cada una de estas breves afirmaciones refleja una importante corriente en el pensamiento de la Ilustración, por pensadores de diversos campos.

Pida a los alumnos que lean y comenten las afirmaciones y que, en el espacio situado junto a ellas, escriban un breve comentario o traducción del fragmento de la fuente primaria. Puede iniciar la conversación de los alumnos con las siguientes preguntas:

- ¿Puedes parafrasear la afirmación en lenguaje cotidiano?
- ¿Se refiere el autor a un grupo concreto de personas?
- ¿Hay algún supuesto detrás de esta afirmación?
- ¿Hay algo destacable en las imágenes que el autor utiliza en el pasaje?

PASO 3. REPASO

Ahora será útil que los alumnos se familiaricen con el argumento de *La flauta mágica*. Reparta copias de la sinopsis o de la sinopsis ilustrada (metopera.org/flute-illustrated), y pida a los alumnos que la lean en silencio por su cuenta, se turnen para leerla en voz alta o participen en una exploración más activa, como la representación de breves escenas, para garantizar que todos comprendan el argumento y puedan recordar sus elementos básicos.

PASO 4. COMPARAR

Divida a los alumnos en grupos y asigne a cada grupo uno de los fragmentos de libreto seleccionados que se encuentran en los folletos incluidos en esta guía. Los alumnos deben revisar y analizar sus extractos, buscando temas y pensamientos que reflejen las afirmaciones del paso 2, arriba. Pida a los alumnos que rellenen sus folletos de la forma más completa posible, refiriéndose cuando sea necesario al impreso “Principios de la Ilustración”.

PASO 5. COMPARTIR

Después de dar tiempo suficiente a los alumnos para que completen sus fichas, invite a los grupos a pasar al frente de la clase para explicar su interpretación de la breve escena que les ha tocado y su forma de entender la relación con los principios de la Ilustración, tal como se refleja en las fichas que han completado. Aunque hay varias interpretaciones posibles de cada escena, sus comentarios pueden incluir lo siguiente:

DATO CURIOSO

Aunque el libreto de *La flauta mágica* ha suscitado algunas críticas por su estructura dramática aparentemente irregular, el gran poeta alemán Goethe admiraba tanto la historia que intentó escribir una secuela. Aunque nunca llegó a terminar esta obra, el libretista de *La flauta mágica*, Emanuel Schikaneder, tuvo más éxito con su propia secuela, *Das Labyrinth oder Der Kampf mit den Elementen* (*El laberinto o la lucha con los elementos*). Conserva todos los personajes de la ópera original, así como una trama basada en desafíos y pruebas de carácter. *El laberinto* fue musicalizada por el compositor Peter von Winter y estrenada en el Freihaus-Theater auf der Wieden de Schikaneder en 1798.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

¿Cómo se manifiesta el valor?

En esta historia, Tamino, un joven y apuesto príncipe, emprende un viaje a tierras lejanas para rescatar a la bella Pamina. Se enfrenta a una serie de pruebas que le obligan a pensar de forma creativa y a confiar en su valor para sobrevivir. Tamino es llevado al límite por los desafíos a los que se enfrenta, pero su valentía le da las agallas necesarias para superar las pruebas que se le presentan.

Podemos aprender mucho del viaje de Tamino. Pida a los alumnos que reflexionen y debatan sobre las siguientes preguntas antes de compartir sus respuestas con un compañero o con la clase.

- > ¿Qué es el valor?
- > ¿Cómo se siente la valentía en mi cuerpo?
- > ¿Cómo se manifiesta la valentía en la escuela? Da ejemplos concretos.
- > ¿Cuándo has visto a un padre de familia o a un amigo demostrar valentía ante una situación difícil?
- > ¿Qué acción valiente puedes realizar hoy?

Extracto 1: Un sacerdote interroga a Tamino y desafía sus ideas preconcebidas sobre la Reina de la Noche. Aunque Tamino busca el amor y la virtud—objetivos dignos—el sacerdote revela que Tamino está siendo frenado por su búsqueda de la muerte y la venganza. El sacerdote guía a Tamino hacia una mejor comprensión. El imaginario se basa en las nociones de oscuridad y luz, con la oscuridad asociada a la superstición. El rechazo de la falsedad recuerda a Descartes.

Extracto 2: Pamina y Papageno celebran su huida de Monostatos y celebran a la música como una fuerza para bien: fomenta la paz y la felicidad. El pasaje recurre a imágenes de oscuridad y luz, en las que la luz se relaciona con la felicidad, que recuerda a Schiller.

Extracto 3: El coro aclama a Sarastro como un líder benévolo, y Sarastro invita a Tamino y Papageno a comenzar su rito de purificación. El coro se une a la celebración del triunfo de la virtud sobre el vicio, esperando la realización de un paraíso terrenal. El pasaje tiene temas en común con el Marqués de Condorcet, mientras que la noción de purificación evoca el proceso de iluminación de Kant, así como a Pope.

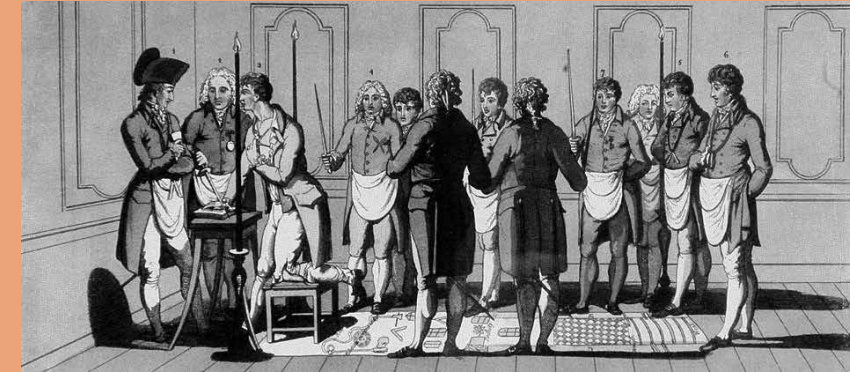
Extracto 4: Sarastro expone los preceptos de su templo. Su orden vive según ideas de amor y perdón más que de venganza. Defiende la fidelidad y la honestidad como virtudes, relacionándolas con la imagen de la luz (véase Schiller). Estos ideales tienen mucho en común con el estado natural descrito por Locke.

Extracto 5: Sarastro y el coro elogian a Tamino y Pamina por su éxito en las pruebas. Asocian la verdad, el amor y el valor con la luz, y la superstición y el mal con la oscuridad. Celebran la victoria del amor y el coraje, ya que llevará al mundo a una nueva era de sabiduría. Véase Schiller, el Marqués de Condorcet y Kant.

PASO 6. ESCUCHA

Como último paso, reproduzca la música correspondiente a los ejemplos anteriores, que se encuentran en las pistas de la 1 a la 5. Ponga un ejemplo a la vez y pida a los alumnos que escuchen mientras siguen la traducción de los folletos. Puede ser necesario reproducir cada ejemplo varias veces, y puede que los alumnos quieran subrayar el texto o hacer anotaciones en el folleto para indicar las palabras en las que se hace especial hincapié. En un debate libre, invite a los alumnos a que comenten cómo la música refleja o amplifica (o, alternativamente, silencia o distorsiona) el sentimiento contenido en el texto. No es necesario utilizar un vocabulario musical especializado ni realizar análisis musicales avanzados, solo hace falta notar el tono emocional general del pasaje y comentar qué palabras y frases se realzan dramáticamente. A continuación encontrará una clave de respuestas descriptiva.

Mozart y la masonería

Una ilustración temprana de un ritual masónico

La masonería, una organización fraternal cuyos miembros están comprometidos con ideales de moralidad, justicia y razón, surgió originalmente de los gremios medievales de canteros y del estudio de los aspectos filosóficos de las matemáticas y la arquitectura. Entre las ideas centrales del pensamiento y la práctica masónicas se encuentran la exploración de la naturaleza del hombre y la sociedad y un ritual y misticismo casi religiosos. Desde su popularidad inicial en Inglaterra, el movimiento se había difundido por todo el continente europeo para principios del siglo XVIII.

La primera logia masónica de Viena se fundó en 1742 y, en 40 años, otra logia, “Zur wahren Eintracht” (“La verdadera concordia”), se había convertido en la principal comunidad de pensadores artísticos, científicos y literarios vieneses. Mozart se afilió a la logia hermana más pequeña, “Zur Wohltätigkeit” (“Beneficencia”) en 1784. De sus cartas se desprende que la masonería jugó un papel importante en la vida de Mozart, que compuso varias obras para rituales masónicos (como las cantatas *Dir, Seele des Weltalls* y *Die Maurerfreude*) y muchas otras que aluden al simbolismo o los ideales masónicos. En su logia, Mozart también encontró amigos y partidarios que le ayudaron financieramente, con donaciones y encargos de composiciones. De todas sus obras, la más frecuentemente asociada con motivos masónicos es *La flauta mágica*. Su evocación del antiguo Egipto se alinea con los intereses masónicos, y utiliza de forma destacada el número tres, que tiene un significado especial en la masonería: La ópera incluye Tres Damas como asistentes de la Reina de la Noche; Tres Espíritus; tres pruebas que Tamino debe afrontar; un motivo musical prominente construido a partir de tres acordes; y un papel significativo para la tonalidad de E-bemol mayor (indicada en notación musical por tres bemoles). Aunque las influencias masónicas son solo un aspecto de *La flauta mágica*, la ópera demuestra los intereses de la masonería vienesa en su programa semirreligioso de ilustración y progreso.

DATO CURIOSO

A diferencia de las óperas escritas después de la llegada de la fotografía, no existen muchas pruebas del diseño y el estilo de las primeras representaciones de las obras escénicas de Mozart. *La flauta mágica* es una rara excepción: Solo dos años después de su estreno, los artistas austriacos Joseph y Peter Schaffer crearon una serie de seis grabados que representan escenas de la ópera (arriba). Aunque no se basan en los diseños originales del decorado y el vestuario de 1791, estas imágenes dan una idea del aspecto que pudo haber tenido la primera representación de *La flauta mágica*.

Clave de respuestas

Pista 1 (clip 12 del MOoD): La música se desarrolla en un estilo vocal similar al habla, con poco acompañamiento de la orquesta. La primera línea de Tamino en “Es amor y virtud” parece tranquila y honorable. En cambio, el verso del sacerdote sobre “la muerte y el juicio” muestra mucha mayor agitación. La declaración final del sacerdote, “A menos que te unas a la hermandad, no encontrarás el amor que buscas”, está enmarcada por melodías largas y de tono pesado.

Pista 2 (clip 15 del MOoD): La música es suave y oscilante, con las voces cantando juntas en dulces armonías. El efecto es de simple alegría.

Pista 3 (clip 18 del MOoD): El coro entra con una exclamación de celebración mientras ovacionan a Sarastro, que luego adopta un estilo más discursivo mientras da instrucciones para el rito de purificación de Tamino y Papageno. El coro estalla en un estilo triunfal con acompañamiento orquestal para celebrar el triunfo de la virtud sobre el vicio. Las voces y los instrumentos utilizan su rango más agudo, y la orquesta toca figuras rápidas en los metales y las cuerdas.

Pista 4 (clip 28 del MOoD): El tempo es lento y solemne, y la música se asemeja a una plegaria. La voz se extiende hasta el rango más grave. El efecto es el de una suave admonición que invita a evitar el error y a abrazar la virtud.

Pista 5 (clip 41 del MOoD): Sarastro entra en escena en un estilo discursivo con grandes florituras orquestales que enfatizan sus líneas. Cuando entra el coro, la música tiene un carácter casi religioso, similar a la música sacra antigua. Sus repetidas exclamaciones de “salve” son acentuadas por las figuras descendentes de las cuerdas. El pasaje concluye con una sección enérgica y festiva, en la que el coro proclama que el mundo se iluminará y resonará la sabiduría.

Retratos musicales

Desde los inicios de la ópera, en el siglo XVI, se ha distinguido entre las secciones musicales de carácter discursivo, concebidas para hacer avanzar la acción o comunicar información, y las de carácter más reflexivo. Dentro de este segundo tipo de música, el aria ha sido durante mucho tiempo el vehículo principal de los personajes operísticos para comunicar sus sentimientos y pensamientos. Un aria es una pieza independiente para voz solista, normalmente con acompañamiento orquestal. Las arias brindan a los compositores la oportunidad de utilizar todas las herramientas musicales y dramáticas a su disposición para retratar a un personaje.

En esta actividad, los alumnos explorarán las formas en que los compositores de ópera diferencian a los personajes; utilizarán terminología musical para describir aspectos de la melodía, la armonía, el ritmo y el tempo, y la orquestación y explorarán las diferentes caracterizaciones musicales de los personajes principales de *La flauta mágica*.

PASO 1. REVISAR

Conviene que los alumnos conozcan el argumento básico y los personajes de *La flauta mágica*. Puede reservar un tiempo al principio de la clase para que los alumnos lean la sinopsis o la sinopsis ilustrada (metopera.org/flute-illustrated) o para resumirles la historia. También puede pedirles que vengan a clase habiendo leído previamente la sinopsis a modo de deberes. También puede proporcionarles fotocopia del cuadro “Quién es quién en *La flauta mágica*” para que conozcan mejor a los personajes principales.

PASO 2. ESCUCHAR

Comience su estudio de las arias haciendo que los alumnos escuchen los ejemplos de audio mientras siguen el libreto, que se proporciona en los folletos incluidos en esta guía. Las arias se encuentran en las pistas 6 a 10 (junto con los clips MOoD correspondientes). Antes de empezar a tomar notas o analizar los elementos musicales, escuchen todas las arias una tras otra.

PASO 3. ANALIZAR

Vuelva a la primera aria y pida a los alumnos que empiecen a tomar notas sobre los atributos musicales de la melodía, el tempo y la orquestación. En los folletos hay espacio para las anotaciones de los estudiantes. Es probable que sea necesario reproducir el audio de ejemplo varias veces.

A continuación, encontrará una guía de las arias para su referencia.

CONEXIONES CURRICULARES

Música y teoría musical, inglés/ lengua y literatura, teatro y drama

MATERIALES

Folletos

Pistas de audio

Sinopsis

Sinopsis ilustrada (opcional)

Clips de MOoD (opcional)

“Quién es quién en *La flauta mágica*” (opcional)

PLAN DE ESTUDIOS COMÚN

CCSS.ELA-LITERACY.RL.6.2

Determinar un tema o idea central de un texto y cómo se transmite a través de detalles particulares; proporcionar un resumen del texto distinto de opiniones o juicios personales.

CCSS.ELA-LITERACY.RL.6.6

Explicar cómo un autor desarrolla el punto de vista del narrador u orador en un texto.

CCSS.ELA-LITERACY.RL.6.4

Determinar el significado de palabras y frases tal y como se utilizan en un texto, incluyendo significados figurativos y connotativos; analizar el impacto de la elección de una palabra en el significado y el tono.

ARTES BÁSICAS

MU:Re7.2.6.a

Describir cómo los elementos de la música y cualidades expresivas se relacionan con la estructura de las piezas.

MU:Re8.1.H.5.a

Identificar interpretaciones de la intención expresiva y el significado de las selecciones musicales, haciendo referencia a los elementos de la música, el contexto (personal o social), y (cuando proceda) la ambientación del texto.

MU:Re8.1.C.HSI.a

Desarrollar y explicar interpretaciones de obras diversas, demostrando una comprensión de la intención de los compositores citando aspectos técnicos y expresivos, así como el estilo/género de cada obra.

PISTA 6 (CLIP 5 DEL MOOD): Tamino: "This portrait's beauty I adore"

RESUMEN DEL TEXTO:	Tamino queda fascinado por un retrato de Pamina.
MELODÍA:	Legato, frases suaves, movimiento mayormente escalonado, con exclamaciones emocionales cuando la línea vocal salta
ARMONÍA:	Mayor
RITMO Y TEMPO:	Un tempo más lento, con ritmos delicados que realzan el texto
ORQUESTACIÓN:	Cuerdas

PISTA 7 (CLIP 32 DEL MOOD): Pamina: "Now my heart is filled with sadness"

RESUMEN DEL TEXTO:	Pamina está colmada de tristeza porque Tamino no le habla y teme que ya no la quiera.
MELODÍA:	Legato, triste, lamentándose, líneas descendentes escalonadas; grandes saltos ocasionales, con gestos suspirantes descendentes
ARMONÍA:	Menor
RITMO Y TEMPO:	Un tempo más lento con ritmos vacilantes
ORQUESTACIÓN:	Cuerdas, con flauta, oboe y fagot

PISTA 8 (CLIP 3 DEL MOOD): Papageno: "I'm Papageno, that's my name"

RESUMEN DEL TEXTO:	Papageno se presenta, expresando su amor por los placeres sencillos de la vida.
MELODÍA:	Canción folclórica, alegre, desenfadada, bailable
ARMONÍA:	Mayor
RITMO Y TEMPO:	Un tempo moderado, ni muy rápido ni muy lento, con ritmos contagiosos
ORQUESTACIÓN:	Instrumentos con timbres vivaces, incluidos violines y el oboe; uso destacado de una flauta de pan

INVESTIGACIÓN CRÍTICA

La flauta mágica incluye muchas figuras no humanas—serpientes, osos, pájaros, espíritus y más. ¿Por qué incluirían Mozart y Schikaneder a estas criaturas? ¿Cómo contribuyen o distraen de la historia de la ópera? ¿Cómo te ayudan a comprender a los personajes humanos?

PISTA 9 (CLIP 26 DEL MOOD): Reina de la Noche: "Here in my heart, Hell's bitterness is seething"

RESUMEN DEL TEXTO:	La Reina exige que la venganza y la muerte caigan sobre Sarastro.
MELODÍA:	Agresiva, staccato, repleta de grandes saltos, movimiento irregular, coloratura y melismas
ARMONÍA:	Menor
RITMO Y TEMPO:	Un tempo muy rápido, con grandes florituras y trémolos en el acompañamiento; ritmos agudos y muy precisos en la línea vocal.
ORQUESTACIÓN:	Cuerdas agresivas tocando en trémolo, con toda la orquesta (vientos y metales) empleada para acordes fuertes y penetrantes

PISTA 10 (CLIP 20 DEL MOOD): Sarastro: "O Isis and Osiris"

RESUMEN DEL TEXTO:	Sarastro pide a los dioses (Isis y Osiris) que proporcionen sabiduría y guíen a Tamino y Pamina.
MELODÍA:	Autoritario, formal, extendiéndose hasta el rango más bajo de los graves, legato, como una plegaria,
ARMONÍA:	Mayor
RITMO Y TEMPO:	Tempo muy lento y solemne, con ritmos consistentes y suaves en la línea vocal
ORQUESTACIÓN:	Textura de mucho viento, incluyendo fagot y trombón

PASO 4. COMPARTIR

Una vez completado este proceso para cada una de las cinco arias, pida a los alumnos que expongan sus conclusiones en clase. Anímeles a comparar los sonidos individuales de las arias. ¿Cuáles son los atributos que dan a cada solo su carácter único? ¿Cómo encaja el sonido de la música con el texto? ¿Es este sonido apropiado considerando su comprensión del temperamento del personaje?

INMERSIÓN MÁS PROFUNDA: Pida a los alumnos que elijan su personaje favorito y escriban un breve párrafo sobre cómo la música representa simbólicamente a ese personaje. ¿Cómo distingue la música al personaje? ¿Qué aspectos de la música les parecen atractivos o desagradables?

Sillas filosóficas

El escuchar de modo activo, el pensamiento crítico y el diálogo respetuoso son habilidades aprendidas: cualquier persona puede adquirirlas y nadie puede perfeccionarlas sin practicar. Sillas filosóficas es una sección diseñada para ayudarnos a desarrollar estas habilidades mientras aprendemos sobre la ópera.

Puede que estas afirmaciones te parezcan desafiantes y puede ser difícil conversar con alguien cuyas opiniones difieren de las tuyas. ¡Ese es el punto! Tómame tu tiempo con cada afirmación, acepta la incertidumbre y ten en cuenta que cambiar de opinión a medida que aprendes información nueva es una señal de fortaleza, no debilidad. Antes de comenzar la discusión, tómame un tiempo para revisar las reglas del juego:

Asegúrate de entender la afirmación. Si algo no está claro, ¡pregunta!

Mírense el uno al otro. El lenguaje corporal ayuda a mostrar que estás escuchando.

Solo un orador a la vez. Todos tendrán su turno para hablar.

Piensa antes de hablar. Asegúrate de que lo que vas a decir es lo que realmente quieres decir, y recuerda que es posible estar en desacuerdo con alguien y aun así ser amable.

Resume los comentarios de la persona anterior antes de expresar tu punto de vista. Esto demostrará que has escuchado sus opiniones y estás respondiendo cuidadosamente a lo que dijeron. También ayudará a evitar malentendidos y suposiciones erróneas.

Refiérete a las ideas, no a la persona. Desafiar ideas o afirmaciones es genial, pero solo si respetamos la individualidad y el valor inherente de la persona que las expresó.

Tres antes que yo. Después de que hayas hablado, no puedes hacer otro comentario hasta que otras tres personas hayan compartido sus ideas.

Las declaraciones

- Debes escuchar a tu mente, no a tu corazón.
- La naturaleza humana nunca cambia.
- El conocimiento es poder.
- Todo puede resolverse mediante la lógica y la razón.
- La felicidad debe ser el objetivo de la vida.
- Todo el mundo tiene la capacidad de convertirse en una persona mejor.
- Todo sucede por una razón.
- La moralidad es absoluta.
- Somos producto de nuestro entorno.
- Nunca se puede estar 100% seguro de nada.
- El poder debe compartirse, no debe estar en manos de una sola persona.
- Todos los seres humanos poseen una bondad básica.
- La venganza puede estar justificada.
- La vida está llena de pruebas.
- Nada puede prepararte para las pruebas de la vida.
- La caballerosidad ha desaparecido.
- Siempre es mejor afrontar una tormenta juntos que solos.
- La felicidad está a la vuelta de cada esquina.
- Los que son fieles y leales siempre serán recompensados.

Ópera ilustrada | Principios ilustrados

“La iluminación es la liberación del hombre de su tutela autoinfligida. La tutela es la incapacidad del hombre de hacer uso de su entendimiento sin la dirección de otro. Auto-incurrido cuando su causa no radica en la falta de razón, sino en la falta de resolución y coraje de usarla sin la instrucción de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de usar tu propia razón! — ese es el lema de la iluminación”.

—Immanuel Kant, “Qué es la Ilustración” (1784)

[Líneas 1–2]

Conócete pues a ti mismo, no presumas de escudriñar a Dios;

El estudio apropiado de la humanidad es el hombre.

[Líneas 19–24]

¡Ve, criatura maravillosa! Sube donde te guíe la ciencia,

Ve, mide la tierra, pesa el aire, y declara las mareas;

Instruye a los planetas en qué orbes correr,

corrige el tiempo antiguo y regula el sol;

Ve, vuela con Platón a la esfera empírica,

A lo que es bueno, perfecto y justo.

—Alexander Pope, Epístola II de *Ensayo sobre el hombre* (1733)

“Solo a través de la puerta matutina de la Belleza, se puede penetrar en el país del conocimiento”.

—Friedrich Schiller, “Los artistas” (1789)

Nuestras esperanzas, en cuanto a la futura condición de la especie humana, pueden reducirse a tres puntos: la destrucción de la desigualdad entre las diferentes naciones; el progreso de la igualdad en una misma nación; y por último, el mejoramiento real del hombre.

¿No llegarán todas las naciones algún día al estado de civilización alcanzado por los pueblos más ilustrados, más libres, más exentos de prejuicios, como los franceses, por ejemplo, y los angloamericanos? ¿No desaparecerá gradualmente la esclavitud de los países sometidos a los reyes? ¿Existe sobre la faz del globo un solo lugar cuyos habitantes estén condenados por naturaleza a no disfrutar nunca de la libertad, a no ejercer nunca su razón?

—Marie-Jean-Antoine-Nicolas Caritat, marqués de Condorcet,
Esbozos de una visión histórica del progreso de la mente humana (1795)

Notas:

Ópera ilustrada | Principios ilustrados (CONTINÚA)

“Hace algunos años me sorprendió el gran número de falsedades que había aceptado como ciertas en mi infancia, y el carácter altamente dudoso de todo el andamiaje que posteriormente había basado en ellas. Me di cuenta de que era necesario, una vez en el curso de mi vida, demolerlo todo por completo y empezar de nuevo desde los cimientos si quería establecer algo en las ciencias que fuera estable y tuviera probabilidades de perdurar”.

—René Descartes, *Meditaciones metafísicas* (1641)

“Para comprender adecuadamente el poder político y rastrear sus orígenes, debemos considerar el estado en que se encuentran naturalmente todas las personas. Se trata de un estado de perfecta libertad para actuar y disponer de sus propias posesiones y personas como crean conveniente dentro de los límites de la ley de la naturaleza. Las personas que se encuentran en este estado no tienen que pedir permiso para actuar ni dependen de la voluntad de los demás para gestionar los asuntos en su nombre. El estado natural es también un estado de igualdad en el que todo poder y jurisdicción son recíprocos y nadie tiene más que otro. Es evidente que todos los seres humanos—como criaturas pertenecientes a la misma especie y rango y nacidos indistintamente con todas las mismas ventajas naturales—son iguales entre sí”.

—John Locke, *Dos tratados sobre el gobierno civil* (1689)

“Nos hemos atrevido a ser libres, seamos así por nosotros mismos y para nosotros mismos. Imitemos al niño crecido: su propio peso rompe la barrera que se ha convertido en un obstáculo para él. ¿Qué pueblo luchó por nosotros? ¿Qué pueblo quiso recoger los frutos de nuestro trabajo? Y qué deshonra tan absurda conquistar para ser esclavizado. ¿Esclavizados?... Dejemos esta descripción para los franceses; ellos han conquistado pero ya no son libres.

Caminemos por otra senda; imitemos a aquellas personas que, extendiendo su preocupación hacia el futuro, y temiendo dejar un ejemplo de cobardía para la posteridad, prefirieron ser exterminados antes de perder su lugar como uno de los pueblos libres del mundo”.

—Declaración de Independencia de Haití (1804)

Notas:

Ópera ilustrada | Extractos

EXCERPTO 1 (PISTA 1, CLIP 12 DEL MOOD)

PRIEST: Who comes now to the temple door?
Pray tell, what are you searching for?

TAMINO: It's love and virtue that I seek.

PRIEST: Your words disclose a noble mind.
But wait—how would you undertake this?
For love will not be yours to find
while death and vengeance cloud your judgment.

TAMINO: But villains all deserve to die!

PRIEST: There is no villain in this temple.

TAMINO: Is this the temple of Sarastro?

PRIEST: Yes, here the great Sarastro rules.

TAMINO: He is a monster and my foe!

PRIEST: And can you prove what you are saying?

TAMINO: The Queen of the Night can prove it.
She suffers grief and constant woe.

PRIEST: The vengeful Queen has made you blind.
The golden disk of the Sun
our Brotherhood helps to protect.
She plots to steal the golden disk
and plunge the world into darkness.

TAMINO: The Queen has tangled me in lies!
To free myself from her deceit,
you mean that I must join Sarastro?

PRIEST: Or never find the truth you seek.

TAMINO: Where is she?
I have sworn to save her.
How will I ever find Pamina?

PRIEST: Unless you join the Brotherhood,
you will not find the love you seek.

SACERDOTE: ¿Quién viene ahora a la puerta del templo?
Dime, ¿qué buscas?

TAMINO: Es amor y virtud lo que busco.

SACERDOTE: Tus palabras revelan una mente noble.
Pero espera... ¿cómo te propones esto?
Porque el amor no podrá ser encontrado
mientras la muerte y la venganza nublen tu juicio.

TAMINO: ¡Pero todos los villanos merecen morir!

SACERDOTE: No hay ningún villano en este templo.

TAMINO: ¿Es este el templo de Sarastro?

SACERDOTE: Sí, aquí reina el gran Sarastro.

TAMINO: ¡Es un monstruo y mi enemigo!

SACERDOTE: ¿Y puedes probar lo que dices?

TAMINO: La Reina de la Noche puede probarlo.
Ella sufre penas y desdichas constantes.

SACERDOTE: La Reina vengativa te ha cegado.
El disco dorado del Sol
nuestra Hermandad ayuda a proteger.
Ella conspira para robar el disco dorado
y sumir al mundo en la oscuridad.

TAMINO: ¡La Reina me ha enredado en mentiras!
¿Quieres decir que debo unirme a Sarastro
para liberarme de su engaño?

SACERDOTE: O nunca encontrarás la verdad que buscas.

TAMINO: ¿Dónde está?
He jurado salvarla.
¿Cómo podré encontrar a Pamina?

SACERDOTE: A menos que te unas a la Hermandad,
no encontrarás el amor que buscas.

Notes:

Ópera ilustrada | Extractos (CONTINÚA)

EXCERPTO 2 (PISTA 2, CLIP 15 DEL MOOD)

PAMINA / PAPAGENO: Bells with such a magic charm
made our captors leave us.
No one's come to any harm.
Who would now believe us?
Music lets mankind agree,
joined in peaceful harmony.
Evil men are put to flight,
loss is turned to laughter.
When the darkness yields to light,
happiness comes after!

PAMINA / PAPAGENO: Campanas con un encanto tan mágico
hicieron que nuestros captores nos dejaran.
Nadie ha sufrido ningún daño.
¿Quién nos creería ahora?
La música pone de acuerdo a la humanidad,
unida en pacífica armonía.
Los hombres malvados son ahuyentados,
la aflicción se convierte en risa.
Cuando la oscuridad cede el paso a la luz,
la felicidad viene después.

Notas:

EXTRACTO 3 (PISTA 3, CLIP 18 DEL MOOD)

CHORUS: Long life to Sarastro!
Our order's foundation!
He judges with wisdom
and rules with compassion.

SARASTRO: Bring them within our temple walls,
where these young men are to be tried.
Cover their heads. They may not see.
They must now first be purified.

CHORUS: When love joins with integrity
and virtue triumphs over vice,
then mankind truly will be free,
and earth become a paradise.

CORO: ¡Larga vida a Sarastro!
¡Cimiento de nuestra orden!
Juzga con sabiduría
y gobierna con compasión.

SARASTRO: Tráelos dentro de los muros de nuestro templo,
donde estos jóvenes serán juzgados.
Cubran sus cabezas. No pueden ver.
Primero deben ser purificados.

CORO: Cuando el amor se una a la integridad
y la virtud triunfe sobre el vicio,
entonces la humanidad será verdaderamente libre,
y la tierra se convertirá en un paraíso.

Notas:

Ópera ilustrada | Extractos (CONTINÚA)

EXTRACTO 4 (PISTA 4, CLIP 28 DEL MOOD)

SARASTRO: Within our sacred Temple,
all error we forgive.
Revenge is never taken.
By love do all men live.
Forever faithful and forthright,
we pledge ourselves to guard the light.

SARASTRO: Dentro de nuestro sagrado Templo,
perdonamos todos los errores.
La venganza nunca se lleva a cabo.
Todos los hombres viven del amor.
Siempre fieles y francos,
nos comprometemos a proteger la luz.

Notas:

EXTRACTO 5 (PISTA 5, CLIP 41 DEL MOOD)

SARASTRO: The Sun's golden splendor
has banished the night!
The forces of darkness
are vanquished by right.

CHORUS: Hail the two who triumphed!
They conquered the night.
Hail, hail, Isis and Osiris.
Hail, hail, we look to your light!

So courage has triumphed
and true love is crowned.
The world now will brighten.
Let wisdom resound.

SARASTRO: El dorado esplendor del Sol
¡ha desterrado la noche!
Las fuerzas de la oscuridad
han sido vencidas.

CORO: ¡Salve a los dos que triunfaron!
Conquistaron la noche.
Salve, salve, Isis y Osiris.
¡Salve, salve, miramos hacia su luz!

Así el valor ha triunfado
y el verdadero amor ha sido coronado.
El mundo ahora brillará.
Que resuene la sabiduría.

Notas:

Retratos musicales

PISTA 6 (CLIP 5 DEL MOOD)

Tamino: “This portrait’s beauty I adore”

TAMINO: This portrait’s beauty I adore.
A wonder never seen before!
What is this, this yearning?
Is it love I feel?
If so, to true love I yield!
Oh, nothing can keep us apart.
Oh, to her I pledge my heart.

Adoro la belleza de este retrato.
Una maravilla nunca vista.
¿Qué es esto, este anhelo?
¿Es amor lo que siento?
Si es así, ¡ante el amor verdadero me rindo!
Oh, nada puede separarnos.
Oh, a ella le entrego mi corazón.

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y tempo:

Orquestación:

Retratos musicales (CONTINÚA)

PISTA 7 (CLIP 32 DEL MOOD)

Pamina: “Now my heart is filled with sadness”

PAMINA: Now my heart is filled with sadness!
Gone, oh gone, is love’s delight,
lost forever joy and gladness!
Every brightness turned to night!
Look, Tamino,
I am weeping, yet you turn away from me.
If your love is not for keeping,
let my sorrow die with me.

¡Ahora mi corazón está lleno de tristeza!
Se ha ido, oh ido, el deleite del amor,
¡perdido para siempre el gozo y la alegría!
Todo resplandor se ha convertido en noche.
Mira, Tamino,
Estoy llorando, y aun así me das la espalda.
Si tu amor no es algo que pueda conservar,
deja que mi pena muera conmigo.

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y tempo:

Orquestación:

Retratos musicales (CONTINÚA)

PISTA 8 (CLIP 3 DEL MOOD)

Papageno: “I’m Papgeno, that’s my name”

PAPAGENO: I’m Papageno, that’s my name.
And catching birds, well, that’s my game!
My snares are laid. My sights are set.
I whistle them into my net.
My life’s my own, so bright and free,
for all the birds belong to me.
If only there were traps for girls,
I’d catch a dozen by their curls.

I’m Papageno, that’s my name.
And catching birds, well, that’s my game!
And when I get them nice and plump
I’ll trade some for a sugar lump.
Then give it to my favorite one,
and woo her till her heart is won.
Oh, snuggled in my nest we’d lie
and gently rock to a lullaby.

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y tempo:

Orquestación:

Soy Papageno, ese es mi nombre.
Y cazar pájaros, bueno, ¡ese es mi juego!
Mis trampas están puestas. Mi mira está puesta.
Los atrapo silbando.
Mi vida es mía, tan brillante y libre,
porque todos los pájaros me pertenecen.
Si hubiera trampas para chicas,
Atraparía una docena tomándolas de sus rizos.

Soy Papageno, ese es mi nombre.
Y cazar pájaros, bueno, ¡ese es mi juego!
Y cuando los tenga lindos y gordos
Cambiaré algunos por un terrón de azúcar.
Luego se lo daré a mi favorita,
y la cortejaré hasta ganarme su corazón.
Oh, acurrucados en mi nido nos echaríamos
y nos meceríamos suavemente con una canción de cuna.

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y tempo:

Orquestación:

Retratos musicales (CONTINÚA)

PISTA 9 (CLIP 26 DEL MOOD)

Reina de la Noche: “Here in my heart, Hell’s bitterness is seething”

QUEEN OF THE NIGHT: Here in my heart, Hell’s bitterness is seething.
Death and vengeance force the vow I swore.
If you refuse to murder Sarastro,
then I will curse my daughter ever more.

Sarastro once betrayed me!
Tamino now betrays me!
My daughter would betray me
and her mother’s love deny.
Abandoned, forsaken, and tormented,
his dominion I defy!
And you must find the strength to kill Sarastro!
Swear, swear, swear to avenge me!
Swear or you will die!

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y tempo:

Orquestación:

Aquí en mi corazón, la amargura del infierno está hirviendo.
La muerte y la venganza imponen el juramento que hice.
Si te niegas a matar a Sarastro,
maldeciré a mi hija para siempre.

¡Sarastro me traicionó una vez!
¡Tamino ahora me traiciona!
Mi hija me traicionaría
y negaría el amor de su madre.
Abandonada, desamparada y atormentada,
¡desafío su dominio!
¡Y tú debes encontrar la fuerza para matar a Sarastro!
¡Jura, jura, jura vengarme!
¡Júralo o morirás!

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y tempo:

Orquestación:

Retratos musicales (CONTINÚA)

PISTA 10 (CLIP 20 DEL MOOD)

Sarastro: “O Isis and Osiris”

SARASTRO: O Isis and Osiris, guide them,
as they now make their dangerous way.
With strength and wisdom walk beside them.
Protect them both from harm, we pray.

CHORUS OF PRIESTS: Protect them both from harm, we pray.

SARASTRO: True love is born of tribulation,
but if you cannot grant salvation,
think of their virtue, their tender hearts.
Your everlasting peace impart.

CHORUS OF PRIESTS: Your everlasting peace impart.

Oh Isis y Osiris, guiadlos,
en su peligroso camino.
Con fuerza y sabiduría camina a su lado.
Protégelos de todo mal, te lo rogamos.

Protégelos a ambos de cualquier daño, te lo pedimos.

El verdadero amor nace de la tribulación,
pero si no puedes conceder la salvación,
piensa en su virtud, en sus tiernos corazones.
Tu paz eterna imparte.

Tu paz eterna imparte.

Resumen del texto:

Melodía:

Armonía:

Ritmo y tempo:

Orquestación:

PERFORMANCE ACTIVITY

Reseña de la ópera: *La flauta mágica*

¿Alguna vez has querido ser crítico de música y teatro? Esta es tu oportunidad.

Mientras ves *La flauta mágica*, utiliza el espacio proporcionado abajo para anotar tus pensamientos y opiniones. ¿Qué te gustó de la representación? ¿Qué no te ha gustado? Si estuvieras a cargo, ¿qué habrías hecho de forma diferente? Piensa detenidamente en la acción, la música y la escenografía. Después de la ópera, comparte tus opiniones con tus amigos, compañeros de clase y cualquier otra persona que quiera saber más sobre la ópera y esta presentación en el Met.

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUESTA EN ESCENA
Tamino es salvado de una serpiente. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Tamino encuentra a Papageno. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Tamino se enamora del retrato de Pamina. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Tamino se entera de su misión. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
La Reina de la Noche recuerda el secuestro de Pamina. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Los Tres Espíritus llegan para guiar a Tamino y Papageno. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Tamino llega al templo de Sarastro. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Tamino encanta a los animales salvajes con su flauta. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUESTA EN ESCENA
Papageno encuentra a Pamina. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Papageno y Pamina son perseguidos por Monostatos. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Monostatos intenta besar a Pamina mientras está dormida. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
La Reina de la Noche da a Pamina una daga para asesinar a Sarastro. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Sarastro tranquiliza a Pamina y castiga a Monostatos. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Sarastro se dirige a sus sacerdotes. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Tamino se somete a su iniciación. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Sarastro consuela a Pamina. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Tamino y Papageno se encuentran con una anciana. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Pamina está desconsolada. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆

LA ACTUACIÓN, ESCENA POR ESCENA	ACCIÓN	MÚSICA	ESCENOGRAFÍA/ PUESTA EN ESCENA
Papageno añora una esposa. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Tamino y Pamina se enfrentan a las pruebas del agua y el fuego. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Los Tres Espíritus salvan a Papageno, que se reúne con Papagena. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
La Reina de la Noche y Monostatos atacan el templo de Sarastro y son derrotados. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
Todos se reúnen y se regocijan. MI OPINIÓN SOBRE ESTA ESCENA:	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆	☆☆☆☆☆