

PERE-ALBERT BALCELLS

ESCUCHAR LA FLAUTA MÁGICA DE MOZART

Escuchar LA FLAUTA MÁGICA de Mozart

1ª edición: septiembre 2020

© Pere-Albert Balcells

© DINSIC Publicacions Musicals, S.L.

Almacén: Sepúlveda, 84 - 08015 Barcelona

Sede social: Gran Via de les Corts Catalanes, 529 - 08011 Barcelona

email: dinsic@dinsic.com - www.dinsic.com

Impreso en: Service Point

Pau Casals, 161-163

08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Depósito legal: B 13458-2020

ISBN: 978-84-16623-53-2

La reproducción total o parcial de esta obra por cualquier procedimiento, incluyendo la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo, quedan rigurosamente prohibidas sin la autorización escrita del editor o entidad autorizada y estarán sometidas a las sanciones establecidas por la ley.

Distirbuye: DINSIC Distribucions Musicals, S.L.

Almacén: Sepúlveda, 84 - 08015 Barcelona

Sede social: Gran Via de les Corts Catalanes, 529 - 08011 Barcelona

email: dinsic@dinsic.com

www.dinsic.com

ÍNDICE GENERAL

- Prólogo 7
- Introducción 9
 - Propósito de esta serie de libros 9
 - Recitación y canto en la ópera del siglo XVIII 11
 - Géneros operísticos en el siglo de las luces:
Tragedias, bufonadas y leyendas populares 12
 - Mozart y la ópera 13
 - *La flauta mágica*, una ópera con trasfondo masónico 14
 - Mozart y los masones 15
 - Composición y estreno de *La flauta mágica* 16
 - Nota sobre la bibliografía 21
 - Ficha vocal 27
- ESCUCHAR LA FLAUTA MÁGICA
 - ACTO I 31
 - ACTO II 127
 - La obertura 255
 - Epílogo 261
- Algunos términos musicales 269
- Bibliografía 273
- Índice de ilustraciones 275
- ÍNDICE COMPLETO DE LA ÓPERA 277
(con la sinopsis argumental y los datos musicales
de los números de la partitura)

PRÓLOGO

Desde hace más de dos siglos, la música de Mozart ha mostrado una invariable capacidad para fascinar a oyentes de las más diversas condiciones y procedencias. Procedencias geográficas, culturales, sociales etc. ¿Pero qué se esconde detrás de una música con un poder de sugestión tan amplio? Tanto la lectura de la extensa correspondencia del autor como la consideración expresiva de sus obras llevan a una primera respuesta. En términos generales, la música de Mozart nace del género escénico, entendido por el compositor como un medio donde desplegar la inagotable diversidad de matices afectivos que tiene el mundo de las emociones humanas.

Así, el conocimiento de la ópera mozartiana se convierte en la vía más adecuada para comprender cuál fue la predisposición expresiva que más condicionó el conjunto de su creación musical.

Éste es el cuarto de una serie de cuatro libros, dedicado cada uno de forma monográfica a una de sus cuatro óperas más universales: *Las bodas de Fígaro*, *Don Giovanni*, *Così fan tutte* y *La flauta mágica*. A continuación presentamos una breve introducción con las explicaciones sobre el propósito de estos libros, los consejos sobre el modo más recomendable de leerlos y algunos datos básicos sobre la ópera del siglo XVIII.

Tanto el autor como el equipo editorial deseamos que la publicación de estos cuatro títulos, dirigidos no solo a entendidos sino a un público general, pueda contribuir a fomentar una manera cada vez más intensa y vital de escuchar su música.

Barcelona, Septiembre de 2020

FICHA VOCAL

SARASTRO (Gran sacerdote)	Bajo
TAMINO (Joven príncipe)	Tenor
ORADOR	Bajo
PRIMER SACERDOTE	Bajo
SEGUNDO SACERDOTE.....	Tenor
TERCER SACERDOTE.....	Papel hablado
REINA DE LA NOCHE.....	Soprano
PAMINA (Hija de la Reina de la Noche).....	Soprano
PRIMERA DAMA.....	Soprano
SEGUNDA DAMA.....	Soprano
TERCERA DAMA	Soprano
	(Mezzosoprano)
PRIMER NIÑO	Soprano
SEGUNDO NIÑO	Soprano
TERCER NIÑO.....	Soprano
	(Mezzosoprano)
UNA ANCIANA (PAPAGENA).....	Soprano
PAPAGENO (Pajarero)	Bajo
MONOSTATOS (Guardián del templo de Sarastro).....	Tenor
PRIMER HOMBRE DE LA ARMADURA.....	Tenor
SEGUNDO HOMBRE DE LA ARMADURA.....	Bajo
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER ESCLAVOS.....	Papeles hablados

CORO: Sacerdotes, Esclavos, Séquito.

ACTO I

CUADRO PRIMERO

Región rocosa. Aquí y allá, árboles dispersos.
A un lado y a otro, montañas transitables. Un templo redondo.

Núm. 1 - INTRODUCCIÓN

“Zu Hilfe! zu Hilfe!”

(Tamino, Las tres damas)

Al levantarse el telón aparece un paisaje árido y rocoso donde de momento no vemos a nadie. Pero los instrumentos de viento comienzan a emitir una intrigante nota sostenida, sacudida tenuemente por el trémolo lejano de las cuerdas centrales de la orquesta. Los primeros violines, que aparecen enseguida, trepan con tres vibrantes impulsiones, relampaguean fugazmente y caen estremecidos describiendo una erizada escala descendente en deriva oblicua. La oscura tonalidad de do menor contribuye a sugerir una atmósfera de noche tempestuosa. Los violines vuelven a elevarse, vuelven a relampaguear y vuelven a precipitarse contra el suelo.

Después, las cuerdas comienzan a serpentear siguiendo una trayectoria convulsamente trinada que avanza inexorable impulsada por un *crescendo* opresivo. Y es que el joven príncipe Tamino ha entrado corriendo en el escenario perseguido por una serpiente que se le acerca reptando amenazadoramente. El *crescendo* se hace más y más asfixiante, y finalmente culmina en una clamorosa cadencia que cierra toda esta introducción instrumental.

Tamino, que lleva un magnífico traje japonés de cazador, tiene un arco, pero no dispone de flechas. Así pues, el peligro que le persigue es efectivamente tan angustiante como nos lo ha dado a entender el breve preludeo sinfónico, y cuando ahora la orquesta retoma desde el principio la música de este preludeo, él une a ella sus clamores dirigidos a los poderes superiores. A caballo de aquellas

tres impulsiones de los violines, los gritos de Tamino se elevan también, cada vez más apremiantes (“*¡Socorro! ¡Socorro! Si no, estoy...*”), y luego caen en una suplicante inflexión imploradora (“*...perdido,*”):

Tamino

*Zu Hilfe! zu hilfe! sonst bin
ich verloren,
zu Hilfe! zu Hilfe! sonst bin
ich verloren.*

*Der listige Schlange zum Opfer
erkoren,
barmherzige Götter!*

Tamino

*¡Socorro! ¡Socorro! si no, estoy
perdido,
¡socorro! ¡socorro! si no, estoy
perdido,*

*La astuta serpiente me ha elegido
como víctima,
¡Dioses misericordiosos!*

Al constatar el inexorable acercamiento de la bestia, la línea vocal de Tamino se constriñe con agónico cromatismo, mientras los ávidos impulsos del monstruo colean espasmódicamente en los acentos a contratiempo de la orquesta:

Tamino

*Schon nahet sie sich,
schon nahet sie sich,*

Tamino

*Ya se acerca,
ya se acerca,*

Y tanto se acerca, que Tamino ya solo tiene tiempo de clamar su última serie de imploraciones antes de caer desmayado:

Tamino

*ah rettet mich,
ach rettet, rettet, schützet mich,
ach schützet, schützet, rettet,
rettet, rettet, schützet mich!
[er fällt in Ohnmacht]*

Tamino

*¡ah, salvadme,
ah, salvadme, protegedme,
ah, protegedme, salvadme,
salvadme, protegedme!
[Cae desmayado]*

Die drei Damen

*Stirb, Ungeheur,
durch unsre Macht!*

Las tres damas

*¡Muere, monstruo,
bajo nuestro poder!*

Poco antes de que Tamino cayera desmayado, la puerta del templo se ha abierto y de él han salido tres damas con el rostro cubierto por un velo y armada cada una con una lanza de plata. Inmediatamente le han clavado sus lanzas a la serpiente, y ahora exclaman:

Die drei Damen

~~~~~ *Triumph!* ~~~~~
~~~~~ *Triumph!* ~~~~~

Las tres damas

~~~~~ *¡Triunfo!* ~~~~~
~~~~~ *¡Triunfo!* ~~~~~

ACTO II

CUADRO PRIMERO

Un bosque de palmeras.
El tronco de los árboles es plateado y las hojas de oro.
Hay 18 asientos hechos de palmas de oro.
En cada asiento hay una pirámide
y una gran trompa negra ribeteada de oro.
En el centro está la pirámide más grande y los árboles más altos.

Sarastro y otros sacerdotes entran con paso solemne llevando cada
uno una palma de oro en la mano.

La cantidad y la precisión de estas indicaciones coreográficas no tendrían razón de ser si no escondieran una función simbólica. De forma resumida, esta es la interpretación que hace de ellas J. Chailley:

Nos encontramos en un bosque de palmeras. La palmera, símbolo universal de victoria, representa en el cristianismo el triunfo sobre la muerte por la resurrección. En el presente contexto masónico alude a la resurrección a la vida de iniciado después de la muerte simbólica. El bosque de palmeras indica, pues, que la iniciación será el tema central de la escena que comienza.

Los troncos son plateados y las hojas de oro. La plata, ya lo hemos visto, es un metal femenino, como el oro es un metal masculino. Las hojas salen del tronco, como el hombre sale de la mujer.

Los asientos están hechos de palmas de oro. Así pues, son asientos para hombres. La asamblea será masculina.

En cada asiento hay una pirámide. De las diversas ramas del ritual masónico, *La flauta mágica* se basa en el llamado rito egipcio. Este rito toma la pirámide como símbolo de sabiduría.

En cada asiento hay también una trompa. La trompa simboliza el derecho a la deliberación y al voto. Como veremos enseguida, la aprobación de la asamblea se manifestará a través de una fanfarria de instrumentos de viento.

La pirámide más grande, situada en el centro, simboliza, junto con los árboles más altos, la mayor sabiduría de Sarastro. A lo largo del segundo acto tendremos ocasión de comprobar la importancia decisiva que llegará a tener esta diferencia. Es un hecho que aquí queda ya anticipado de forma implícita a través de la coreografía.

Núm. 9 - MARCHA

(Sarastro, Sacerdotes)

A pesar de que las cuerdas también participan en ella, el libreto de la ópera designa esta marcha con el nombre de “Marcha de los instrumentos de viento”. Y es que los instrumentos de viento, efectivamente, son aquí los protagonistas de la textura musical, ya que las cuerdas casi se limitan a doblarlos.

En cualquier caso, la indicación del libreto denota ya la intención de evocar en esta escena una ceremonia de logia. La alusión expresa a los instrumentos de viento es una alusión a las llamadas “columnas de armonía”, es decir, los conjuntos instrumentales que se utilizaban en las ceremonias rituales masónicas y que estaban integrados por instrumentos de viento.

La expresión “columna de armonía” está llena de connotaciones. “Columna” es un término arquitectónico, en plena sintonía con la simbología y con los orígenes de los masones como gremio de constructores. En este caso se trata de columnas constituidas por notas musicales, es decir, que se trata de acordes. Y el *acorde*, como expresa la propia raíz fonética de la palabra, es el símbolo sonoro de la *concordia*, de la *cordialidad* humana, en definitiva, pues, de la fraternidad. Una fraternidad evocada también por el aliento humano que el músico exhala para hacer oír la calidez sonora de su instrumento de viento.

En este caso, el conjunto de vientos está formado por una flauta, dos fagotes, dos trompas, tres trombones y dos clarinetes tenores (los llamados *corni di bassetto*). La flauta conduce la melodía, que se apoya en casi cada una de sus notas sobre las correspondientes columnas armónicas. La homofonía resultante reviste carácter procesional e irradia una fervorosa atmósfera de recogimiento

y de serenidad meditativa. La equilibrada simetría de las frases musicales contribuye a transmitir una solemne vivencia de paz.

Al final, tres cadencias consecutivas, puntuada cada una con una nota acentuada de advertencia, parecen querer señalar tres principios doctrinales básicos (como las tres advertencias que los niños le han hecho a Tamino al conducirlo ante el templo, y que la orquesta ha señalado de idéntica manera).

Terminada la Marcha hay un momento de silencio. Después Sarastro se dirige a los Sacerdotes con estas palabras:

ACCIÓN HABLADA

Sarastro

[nach einer Pause]

Ihr, in dem Weisheitstempel eingeweihten Diener der großen Götter Osiris und Isis! Mit reiner Seele erklär' ich euch, daß unsre heutige Versammlung eine der wichtigsten unsrer Zeit ist. Tamino, ein Königsson, 20 Jahre seines Alters, wandelt an der nördlichen Pforte unsers Tempels und seufzt mit tugendvollem Herzen nach einem Gegenstande, den wir alle mit Mühe und Fleiß erringen müssen. Kurz, dieser Jüngling will seinen nächtlichen Schleier von sich reißen und ins Heiligtum des größten Lichtes blicken. Diesen Tugendhaften zu bewachen, ihm freundschaftlich die Hand zu bieten, sei heute eine unsrer wichtigsten Pflichten.

Sarastro

[después de una pausa]

¡Vosotros, que en el templo de la sabiduría os habéis consagrado al servicio de los grandes dioses Osiris e Isis! Con alma pura os declaro que nuestra reunión de hoy es una de las más importantes de nuestro tiempo. Tamino, hijo de rey, de veinte años de edad, camina ante la puerta norte de nuestro templo y suspira, con el corazón lleno de virtud, por conseguir algo que todos nosotros tuvimos que alcanzar con esfuerzo y aplicación. En resumen, este joven quiere arrancarse el velo nocturno que le cubre los ojos y quiere ver en el santuario de la más resplandeciente luz. Que sea hoy uno de nuestros deberes más importantes cuidar de este joven virtuoso y tenderle amigablemente la mano.

Tamino camina ante a la "puerta norte" del templo. En el libro de Ralph P. Lester, *Look to the east! A ritual of the first three degrees of Freemasonry*¹, encontramos el siguiente pasaje, que explica bien el sentido de esta alusión simbólica. Es un fragmento del diálogo que sostienen el venerable de la logia

1- Ver pág. 23

LA OBERTURA

Para la obertura de *La flauta mágica*, Mozart eligió la misma forma que ya había dado a las oberturas de las dos últimas óperas que había escrito: *Don Giovanni* y *Così fan tutte*. Es la forma llamada “obertura francesa”, es decir, un esquema en dos partes, la primera lenta y la segunda rápida. En este caso, la parte lenta es un *Adagio*, y la parte rápida un *Allegro*.

No se acostumbra a poner en duda que los solemnes acordes con los que comienza el *Adagio* constituyen una batería ritual, una de esas baterías rítmicas que se utilizaban en las ceremonias de logia con una función simbólica. Pero justamente, determinar cuál podría haber sido en este caso la intención simbólica ya ha resultado una cuestión mucho más polémica.

Tradicionalmente se había considerado que esta batería era ternaria. Y es que, en cuanto a la armonía, oímos tres acordes sucesivos. Por este orden: el de mi bemol mayor (tonalidad general de la ópera), el de do menor, y otra vez el de mi bemol mayor. Pero si consideramos el aspecto rítmico, esta interpretación ternaria queda fuertemente cuestionada. El primer acorde suena una sola vez, mientras que los dos siguientes suenan dos veces cada uno. En total, pues, oímos cinco columnas sonoras, según la sucesión: larga / breve-larga / breve-larga / .

Si el tres es el número simbólico de la masonería masculina, el cinco lo es de la femenina. Esto lleva a J. Chailley a deducir que esta batería inicial de cinco ataques rítmicos identifica el ámbito de las logias de adopción. El resto del *Adagio*, sumergido en una penumbra armónica donde no se puede distinguir ningún orden ni dirección definida, describiría entonces este mundo masónico femenino, privado de acceso a la plena luz de la sabiduría.

J. V. Hocquard, por su parte, es de los que se atiene a la interpretación ternaria de la batería inicial, y por tanto la considera símbolo de iniciación masculina. Se trataría, obviamente, de la iniciación de Tamino, y el resto de este *Adagio* representaría el caminar errático del protagonista masculino, su extravío preiniciático y su doloroso anhelo por liberarse de la duda.

Si tenemos en cuenta que en las ceremonias de logia estas baterías eran símbolos rítmicos (un conjunto de golpes percutidos generalmente con un pequeño martillo), parece lógico dar prioridad al ritmo a la hora de interpretar el significado de estos acordes iniciales. Así, la reivindicación que hace Chailley del número cinco parecería más plausible que la interpretación

EPÍLOGO

La flauta mágica se estrenó el 30 de septiembre de 1791 con un éxito que fue creciendo durante las semanas siguientes. Mozart asistió a menudo a las representaciones, pero el 20 de noviembre tuvo que quedarse en cama afectado ya por la enfermedad final. Sin embargo, su cabeza seguía estando en el teatro. Según un relato del musicólogo Friedrich Rochlitz, publicado en la *Allgemeine Musikalische Zeitung* el 5 de diciembre de 1798, Mozart “seguía mentalmente la representación con el reloj en la mano: ‘ahora ha terminado el primer acto’, o bien, ‘ahora es el momento en que dicen: *A ti, gran Reina de la Noche*’”. Este afecto de Mozart por su obra acabó resumiéndose el día 4 de diciembre, víspera de su muerte, en el personaje de Papageno. La revista *Monatsschrift für Theater und Musik*, basándose en recuerdos de Konstanze, la esposa de Mozart, publicó en 1857 esta anécdota:

“El día antes de morir, Mozart le dijo aún a Konstanze: ‘Cómo me gustaría oír una vez más mi Flauta mágica’, y tarareó muy bajito: ‘Der Vogelfänger bin ich ja’ [‘Yo soy el pajarero’]. El Kapellmeister Roser, que estaba presente, fue al piano y cantó la canción ante la visible alegría de Mozart”.

La anécdota presenta una sutil ambigüedad. Mozart tararea la melodía de la primera aria de Papageno, que comienza con las palabras “Yo soy el pajarero ...” Formalmente, pues, no está declarando que se identifique con nadie, sino que solo está cantando el texto de una canción. Pero si vemos cómo firmaba a menudo sus cartas de adolescencia, estas palabras pronunciadas la víspera de su muerte toman un matiz sugerente. A los 14 años, por ejemplo, se despide así desde Italia de su madre y de su hermana:

“Beso la mano de mamá, y a mi hermana le envió un baboso besazo, y soy como siempre el mismo... ¿pero quien?... el mismo Hanswurst, Wolfgang en Alemania, Amadeo en Italia, De Mozartini”.

Es un ejemplo epistolar entre muchos. El “Hanswurst” era el bufón popular de la baja Alemania, una figura que Papageno encarna en su dimensión más

ÍNDICE COMPLETO DE LA ÓPERA
con la sinopsis argumental
y los datos musicales de los números de la partitura

LA FLAUTA MÁGICA

La acción transcurre en el antiguo Egipto,
en los reinos legendarios de La Reina de la Noche y de Sarastro

ACTO I

CUADRO PRIMERO

Región rocosa. Aquí y allá, árboles dispersos.
A un lado y a otro, montañas transitables. Un templo redondo.

Nº 1 – INTRODUCCIÓN “*Zu Hilfe! zu Hilfe!*” 31

Tamino, Las tres damas.

Allegro, 4/4. do menor >> Mi bemol Mayor >> sol menor 31

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas. / Timbales. / Cuerdas.

Tamino, joven príncipe, entra corriendo al escenario perseguido por una serpiente. La serpiente se le acerca hasta casi atraparlo, pero en el último momento tres damas salen del templo y matan al monstruo. Tamino cae desmayado. Las tres damas quedan hechizada por el joven, pero tienen que dar la noticia a su Reina. Cada una pretende entonces quedarse ella sola a hacer guardia.

Allegretto, 6/8. Sol Mayor.....	35
2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / Cuerdas.	
En <i>a parte</i>, cada una expresa su irritación ante las pretensiones de las otras dos.	
Allegro, 2/2. Do Mayor.....	37
2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas, 2 trompetas. / Timbales. /
Cuerdas.	
Finalmente parten las tres a informar a la Reina y dejan solo al joven, que sigue desmayado.	
<i>Acción hablada</i>	42
Tamino vuelve en sí, y al oír que alguien se acerca, se esconde detrás de un árbol. Papageno, un pajarero del bosque, aparece tocando su flauta de Pan. Va cubierto de plumas de arriba abajo y lleva a la espalda una jaula muy alta con pájaros.	
Nº 2 – ARIA “ <i>Der Vogelfänger bin ich ja</i> ”..... Papageno	44
Andante, 2/4. Sol Mayor.	
2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.	
Papageno explica alegremente al público que quisiera cazar muchas chicas con una red, para elegir luego la que más le gustase.	
<i>Acción hablada</i>	46
Tamino sale de su escondite y le pregunta a Papageno quién es y dónde se encuentran. Papageno le explica que están en el reino de la Reina de la Noche. Él caza pájaros para la Reina y las damas, y a cambio obtiene de ellas comida y bebida. Las damas reaparecen y le dan a Tamino un retrato de Pamina, la hija de la Reina. Después vuelven a entrar en el templo.	
Nº 3 – ARIA.... “ <i>Dies Bildnis ist bezaubernd schön</i> ”..... Tamino	56
Larghetto, 2/4. Mi bemol Mayor.	
2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.	
Al contemplar el retrato, Tamino siente nacer el amor en él.	

Acción hablada..... 60

Las damas salen otra vez del templo y le hacen saber a Tamino que Pamina ha sido raptada por un demonio malvado llamado Sarastro. Después se oyen unos truenos y las damas anuncian la llegada de la Reina.

Nº 4 – RECITATIVO ACOMPAÑADO Y ARIA

La Reina de la Noche

RECITATIVO ACOMPAÑADO..... *“O zittre nicht”*..... 65

Allegro maestoso, 4/4. Si bemol Mayor.

2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Tras una inquietante introducción orquestal, la Reina tranquiliza a Tamino y alaba sus virtudes.

ARIA..... *“Zum Leiden bin ich auserkoren”* 66

Andante, 3/4. sol menor.

2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

La Reina evoca con una mezcla de aflicción y furor la escena del rapto, y admite con desespero que no lo pudo impedir a causa de su impotencia.

Allegro moderato, 4/4. Si bemol Mayor.

2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Con un espectacular despliegue de virtuosismo vocal, la Reina ordena a Tamino que vaya a rescatar a su hija y le promete que, si lo consigue, Pamina será suya para siempre. Luego desaparece.

Acción hablada..... 70

Tamino pide ayuda a los dioses para cumplir su misión.

Nº 5 – QUINTETO *“Hm, hm, hm ,hm,”* 70

Papageno, Tamino, Las tres damas.

Allegro, 2/2. Si bemol Mayor.

2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

De parte de la Reina, las damas le dan a Tamino una flauta de oro y le explican que sus poderes mágicos lo protegerán.

Luego le dicen a Papageno que la Reina le ordena acompañar a Tamino al castillo de Sarastro, y le entregan una cajita con campanillas mágicas.

Andante, 2/2. Si bemol Mayor. 79

2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Las damas anuncian a Tamino y a Papageno que tres niños les guiarán y les aconsejarán.

CUADRO SEGUNDO

Lujosa habitación de estilo egipcio.

Dos esclavos traen bonitas almohadas y una espléndida mesa turca, y extienden alfombras por el suelo. Entonces entra el tercer esclavo.

Acción hablada..... 82

Tres Esclavos del templo de Sarastro comentan con gran alegría que Pamina ha conseguido huir. Pero enseguida oyen gritos. Es Monostatos, el terrible moro negro encargado de vigilar el templo, que ha atrapado a la muchacha y ahora la trae otra vez presa.

Nº 6 – TERCETO *“Du feines Täubchen nur herein”* 86
Monostatos, Pamina, Papageno.

Allegro molto, 4/4. Sol Mayor.

1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Monostatos amenaza cruelmente a Pamina. Pamina se desmaya. Cuando llega Papageno, él y Monostatos se asustan cada uno del aspecto del otro y, tomándose mutuamente por el diablo, huyen en direcciones opuestas.

Acción hablada..... 90

Ya recuperado del susto, Papageno regresa y le explica a Pamina que un joven príncipe está a punto de llegar con el propósito de salvarla. Al saber que el príncipe la ama, ella le

corresponde al instante. Papageno se lamenta entonces de que él todavía no tiene ninguna Papagena, y Pamina intenta consolarle.

Nº 7 – DUETO *“Bei Männern, welche Liebe fühlen”* 96
Pamina, Papageno.

Andantino, 6/8. Mi bemol Mayor.

2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Pamina y Papageno cantan un himno emocionado al amor.

CUADRO TERCERO

Un bosque.

Muy al fondo del escenario hay un hermoso templo sobre el que se pueden leer estas palabras: “Templo de la sabiduría”.

Por medio de una columnata, este templo está unido a otros dos templos.

Sobre el de la derecha se puede leer: “Templo de la razón”.

Sobre el de la izquierda: “Templo de la Naturaleza”.

Nº 8 – FINALE 100

Larghetto, 2/2. Do Mayor 100

2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompetas, 3 trombones. /
Timbales. / Cuerdas.

Los tres niños conducen a Tamino ante los templos y le dan los últimos consejos antes de dejarle solo.

Recitativo acompañado 102

re menor >> Mi bemol Mayor >> Do Mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 3 trombones. /
Cuerdas.

Tamino se propone entrar en el santuario con actitud desafiante, pero unas voces le rechazan desde el interior, tanto en el templo de la derecha como en el de la izquierda.

Un Sacerdote sale entonces del templo central. Después de un largo diálogo con él, Tamino termina dudando de todo lo que había creído con respecto a la Reina y a Sarastro. Cuando pregunta si Pamina aún vive, unas voces del interior del templo le responden afirmativamente.

Andante, 2/2. Do Mayor..... 109

1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes. / Cuerdas.

Entusiasmado, Tamino toca la flauta para expresar su agradecimiento, e inmediatamente los animales del bosque se acercan atraídos por el sonido del instrumento mágico.

Al oír que Papageno le responde desde lejos con la flauta de Pan, Tamino adivina que su compañero ya ha encontrado a Pamina, y sale eufórico del escenario para reunirse con ellos.

Andante, 2/2. Sol Mayor..... 112

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Pamina y Papageno entran al escenario buscando a Tamino. Cuando lo llaman otra vez con la flauta de Pan, Tamino les responde con su flauta desde fuera del escenario.

Allegro 2/2. Sol Mayor..... 114

2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Monostatos atrapa a Pamina y a Papageno, y ordena a los esclavos que traigan cadenas.

1 Glockenspiel. / Cuerdas.

Al tocar Papageno las campanillas, Monostatos y los esclavos quedan fascinados, y salen danzando del escenario.

1 flauta, 1 fagot. / 2 trompas. / Cuerdas.

Pamina y Papageno celebran la victoria con un canto a la armonía de la amistad.

Allegro maestoso, 4/4. Do Mayor..... 116

2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompetas. / Timbales. / Cuerdas.

Se oye de lejos a la multitud que aclama la llegada de Sarastro. Papageno quisiera esconderse bajo tierra, pero Pamina decide afrontar el peligro y decir toda la verdad.

Rodeado por su séquito, Sarastro entra pomposamente en el escenario sobre una carroza tirada por seis leones.

Larghetto, 2/2. Fa Mayor. 118

2 flautas, 2 oboes, 2 cornos de basseto, 2 fagotes. / Cuerdas.

Pamina le confiesa a Sarastro su intento de fuga. Sarastro la tranquiliza, pero le advierte que no la dejará volver con su madre. Si lo hiciera, dice, Pamina estaría perdida.

Allegro 2/2. Fa Mayor. 121

2 flautas, 2 oboes, 2 cornos de basseto, 2 fagotes. / Cuerdas.

Monostatos entra atropelladamente trayendo preso a Tamino. Pamina y Tamino se reconocen inmediatamente y se abrazan. Monostatos los separa escandalizado y se arrodilla ante Sarastro jactándose de haberlos atrapado a todos. Como premio, Sarastro ordena que le den setenta y siete azotes en las plantas de los pies. El coro alaba la sabiduría del gran Sacerdote.

Recitativo 2/2. Do Mayor. 124

1 flauta, 2 oboes. / Cuerdas.

Sarastro ordena que conduzcan a Tamino y a Papageno al templo de las pruebas.

Presto 2/2. Do Mayor. 124

2 flautas, 2 oboes, 2 cornos de basseto, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones / Timbales. / Cuerdas.

El coro celebra triunfalmente la virtud y la justicia de los espíritus grandes.

Fin del Acto I

ACTO II

CUADRO PRIMERO

Un bosque de palmeras.
El tronco de los árboles es plateado y las hojas de oro.
Hay 18 asientos hechos de palmas de oro.
En cada asiento hay una pirámide
y una gran trompa negra ribeteada de oro.
En el centro está la pirámide más grande y los árboles más altos.

Sarastro y otros sacerdotes entran con paso solemne llevando cada uno una palma de oro en la mano.

Nº 9 – MARCHA DE LOS SACERDOTES..... 128

Marcia, 2/2. Fa Mayor.

1 flauta, 2 cornos de basseto, 2 fagotes. /

2 trompas, 3 trombones. / Cuerdas.

Los sacerdotes se reúnen para celebrar una deliberación.

Acción hablada..... 129

Tras informar a los sacerdotes sobre la trascendencia del asunto que les ha reunido, Sarastro les pide el visto bueno para la iniciación de Tamino. La asamblea delibera brevemente y da su aprobación.

Nº 10 – ARIA CON CORO. “*O Isis und Osiris*” 134

Sarastro, Sacerdotes.

Adagio, 3/4. Fa Mayor.

2 cornos de basseto, 2 fagotes. / 3 trombones. /

Cuerdas (excepto violines).

Sarastro invoca la protección de los dioses y los sacerdotes corean su oración.

CUADRO SEGUNDO

Es de noche. Se oyen truenos lejanos.

El teatro representa un atrio estrecho del templo donde, entre matorrales, se pueden ver restos de columnas caídas y de pirámides.

A ambos lados hay puertas altas, al estilo del antiguo Egipto, que indican la presencia de edificios laterales.

Tamino y Papageno entran conducidos por el Orador y el Segundo Sacerdote, que les retiran los sacos de la cabeza.

Acción hablada..... 138

Tras exhortar a Tamino y a Papageno a luchar por la sabiduría (Papageno solo acepta cuando le prometen una Papagena), el Orador y el Segundo Sacerdote les dan la consigna de callar ante las mujeres.

Nº 11 – DUETO..... “*Bewahret euch vor Weibertücken*” 143

Orador, Segundo Sacerdote.

Allegretto, 2/2. Do Mayor.

2 flautas, 2 clarinetes, 2 oboes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones. / Timbales. / Cuerdas.

El Orador y el Segundo Sacerdote advierten a Tamino y a Papageno sobre el peligro de las perfidias femeninas. Al terminar abandonan el escenario.

Acción hablada..... 145

Papageno reclama que no les dejen solos en la oscuridad, y Tamino le aconseja que confíe en los dioses.

Nº 12 – QUINTETO..... “*Wie? wie? wie?*” 145

Las tres damas, Papageno, Tamino.

Allegro, 2/2. Sol Mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones. /

Timbales. / Cuerdas.

Las tres damas salen de bajo tierra e intentan hacer hablar a los dos hombres. A Tamino le cuesta trabajo refrenar la palabrería de Papageno, pero al final las enviadas de la Reina deben abandonar el escenario vencidas. Papageno se desmaya ante el estruendo de rayos y truenos que desatan los sacerdotes para ahuyentar a las damas.

Acción hablada..... 152

El Orador felicita a Tamino por su firmeza. El Segundo Sacerdote reanima a Papageno, y los cuatro parten.

CUADRO TERCERO

Un jardín agradable.

Hay árboles plantados en forma de herradura.

En medio, una glorieta con flores y rosas donde Pamina duerme.

La luna ilumina su rostro.

En primer término hay un banco de césped.

Aparece Monostatos, se detiene un instante, y luego se sienta.

Acción hablada..... 154

Monostatos comenta que de momento se ha librado del castigo, y enseguida, tembloroso de pasión sensual, se propone darle un beso furtivo a la muchacha que duerme.

Nº 13 – ARIA..... “*Alles fühlt der Liebe Freuden*” 155

Monostatos

Allegro, 2/4. Do Mayor.

1 píkolo, 1 flauta, 2 clarinetes, 2 fagotes. / Cuerdas.

Monostatos le ruega a la luna que se esconda si el acto que se propone cometer la disgusta.

Acción hablada..... 158

La Reina aparece de pronto y aparta a Monostatos de Pamina. Pamina le explica que Tamino se ha consagrado a

los sacerdotes. La Reina le da entonces un puñal a su hija y le ordena que mate a Sarastro, que le quite el “sol de siete círculos”, símbolo del poder de los iniciados, y que se lo entregue.

Nº 14 – ARIA..... “Der Hölle Rache”Reina de la Noche..... 164

Allegro assai, 4/4. re menor.

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas, 2 trompetas. / Cuerdas.

En un estallido pasional de odio, la Reina amenaza a Pamina con repudiarla si no cumple la orden que le acaba de dar. Después desaparece bajo tierra.

***Acción hablada*..... 167**

Monostatos, que lo ha oído todo, conmina a la muchacha a amarle bajo amenaza de revelar los planes asesinos. Pamina se niega. Cuando Monostatos está a punto de matarla, Sarastro le detiene y le expulsa del lugar. Pamina pide clemencia para su madre, y Sarastro la tranquiliza.

Nº 15 – ARIA..... “In diesen heil’gen Hallen”Sarastro 170

Larghetto, 2/4. Mi Mayor.

2 flautas, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Sarastro le canta a Pamina la apología del amor y el perdón como ideales superiores del género humano.

CUADRO CUARTO

Una amplia nave del templo donde se puede mover la máquina voladora.

La máquina voladora está rodeada de rosas y flores,
cerca de una puerta que se abrirá a continuación.

En primer término hay dos bancos de césped.

Tamino y Papageno, sin sacos en la cabeza,
entran conducidos por el Orador y el Segundo Sacerdote.

Acción hablada..... 174

Los dos sacerdotes les recuerdan a Tamino y a Papageno la consigna del silencio, y les vuelven a dejar solos. Aparece una mujer vieja y fea que le ofrece a Papageno un vaso lleno de agua. Cuando después le pide amor, Papageno coge el vaso y le salpica la cara. Se oye un potente trueno y la anciana desaparece.

Nº 16 – TERCETO “*Seid uns zum zweiten Mal willkommen*” 178

Los tres niños.

Allegretto 6/8. La Mayor.
2 flautas, 2 fagotes. / Cuerdas.

Los tres niños bajan del cielo en la máquina voladora, donde llevan una mesa bien servida. Cantando, dejan la mesa en medio de la escena, les devuelven la flauta y el Glockenspiel a Tamino y a Papageno, y les dan ánimos para continuar su viaje iniciático. Después se elevan de nuevo en la máquina voladora.

Acción hablada..... 180

Papageno empieza a comer y Tamino toca la flauta. Atraída por su sonido, pronto llega Pamina, pero Tamino, suspirando, le da a entender que debe irse.

Nº 17 – ARIA..... “*Ach ich fühl’s*” Pamina 182

Andante, 6/8. sol menor.
1 flauta, 1 oboe, 1 fagot. / Cuerdas.

Pamina cree que Tamino ya no la ama, y después de dirigirle en vano un último ruego desesperado, acaba confiándose a la muerte como único refugio de paz.

Luego abandona el escenario.

Acción hablada..... 186

Tamino le dice a Papageno que ya deben marcharse, pero Papageno afirma que ni siquiera los seis leones de Sarastro podrían apartarlo ahora del festín que se está regalando. Aparecen los seis leones y Tamino debe rescatar a su aterrado compañero sirviéndose de la flauta.

CUADRO QUINTO

Sala con techo de bóveda en el interior de una pirámide.

Están presentes Sarastro, el Orador y algunos sacerdotes.
Dos sacerdotes sostienen sobre sus hombros una pirámide iluminada.
Cada sacerdote sostiene en su mano una pirámide transparente
del tamaño de una linterna.

Nº 18 – CORO DE LOS SACERDOTES “O Isis und Osiris” 189

Adagio, 2/2. Re Mayor.

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones. /
Cuerdas.

**Los sacerdotes constatan el avance de la luz sobre las tinieblas
y expresan su confianza en las virtudes de Tamino.**

***Acción hablada*..... 191**

**Sarastro felicita a Tamino y ordena que traigan a Pamina
para un último adiós.**

Nº 19 – TERCETO “Soll ich dich Teurer nicht mehr sehn?” 192

Pamina, Sarastro, Tamino.

Andante moderato, 2/2. Si bemol Mayor.

2 oboes, 2 fagotes. / Cuerdas.

**Llenos de pesar, Pamina y Tamino se despiden ante la
proximidad de las pruebas finales, mientras Sarastro les
apremia, y al mismo tiempo les exhorta a confiar en un
futuro reencuentro.**

***Acción hablada*..... 199**

**Cuando todo el mundo se ha marchado, entra Papageno
buscando atolondradamente a Tamino. Pero unas lenguas
de fuego le impiden cruzar las puertas por donde quiere salir
y, desconsolado, se pone a llorar. De bajo tierra emerge un
gran vaso de vino y Papageno comienza a beber extasiado.**

Nº 20 – ARIA..... “*Ein Mädchen oder Weibchen*” 202
Papageno

Andante, 2/4. Fa Mayor.

1 Glockenspiel. / 1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. /
Cuerdas.

Inspirado por el alcohol y acompañándose con las campanillas mágicas, Papageno pide que alguna de las chicas de la sala se compadezca de él.

Acción hablada..... 205

Pero la única mujer que aparece es la anciana de antes, que le pronostica a Papageno un solitario futuro de pan y agua si no acepta su amor. Papageno acepta finalmente (aunque prometiéndose que el compromiso solo durará hasta que encuentre a otra más bonita). La anciana se transforma entonces en una joven y encantadora Papagena. Cuando Papageno, deslumbrado, la quiere abrazar, el Orador aparece y se lleva rápidamente a la chica.

CUADRO SEXTO

Un jardín

Los tres niños descienden por el aire en la máquina voladora.

Nº 21 – FINALE 208

Andante, 2/2. Mi bemol Mayor. 208

2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas / Cuerdas.

Con una homofonía de carácter ritual, los niños anuncian la proximidad del alba. Después ven que Pamina se acerca y se retiran a observarla. Lleva la daga que le ha dado la Reina, y en un visible estado de alienación mental habla de quitarse la vida porque Tamino ya no la ama.

Allegro, 3/4. Mi bemol Mayor. 213

2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagotes. / 2 trompas / Cuerdas.

Los niños detienen a Pamina cuando ya está a punto de clavarse el puñal, y le aseguran que Tamino nunca ha dejado de amarla. Los cuatro cantan un himno exultante a los corazones que arden de amor.

CUADRO SÉPTIMO

Dos grandes montañas.

Dentro de una de ellas se oye el ruido de una cascada.

La otra montaña escupe fuego.

Cada montaña tiene en su parte alta una abertura enrejada por la que se puede ver el fuego y el agua.

En el lado del fuego, el horizonte es de un rojo claro, y en el lado del agua hay una niebla negra.

Las dos montañas son rocosas, y el acceso al interior de cada una de ellas está cerrado por una puerta de hierro.

Tamino entra vestido con poca ropa y sin sandalias.

Le conducen dos hombres con armadura negra y con un casco del que salen llamas.

Los dos hombres leen a Tamino la inscripción transparente que hay escrita en una pirámide.

La pirámide está en el centro, muy arriba, cerca de las rejas.

Adagio, 2/2. do menor. 217

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 3 trombones. / Cuerdas.

Según la inscripción que leen los dos hombres de la armadura, aquel que logra vencer el terror de la muerte puede elevarse de la tierra al cielo para consagrarse enteramente a

los misterios de Isis. Cuando Tamino se muestra dispuesto a pasar esta prueba decisiva, se oye de lejos la voz de Pamina.

Allegretto, 2/2. La bemol Mayor. 220

2 flautas, 2 clarinetes, 2 fagotes. / Cuerdas.

Emocionado, Tamino declara que ahora nada les separará, y pregunta a los hombres de la armadura si ya le está permitido hablar con ella. La respuesta es afirmativa.

Andante, 3/4. Fa Mayor. 222

2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Pamina entra y la pareja se funde en un abrazo. Cuando Tamino se dispone nuevamente a afrontar las puertas del terror, Pamina le detiene y le dice que ella misma le conducirá, guiada por el amor, y que él la siga tocando la flauta mágica. Entonces, en un cántico exultante, expresan la alegría de afrontar juntos las tinieblas de la noche.

Marcha: Adagio, 4/4. Do Mayor. 226

1 flauta solista. / 2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones. /

Timbales.

Pamina y Tamino atraviesan la montaña del fuego acompañados tan solo por la melodía de la flauta y el sonido remoto de otros instrumentos. Después atraviesan la montaña del agua guiados por la misma melodía.

Allegro, 4/4. Do Mayor. 229

2 oboes. / 2 trompas, 2 trompetas. / timbales. / Cuerdas.

Con gran exultación triunfal, el coro celebra la victoria de la pareja.

CUADRO OCTAVO

El mismo jardín del cuadro sexto.

Allegro, 6/8. Sol Mayor..... 234
1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Papageno entra desesperado llamando a Papagena con la flauta de Pan. Como nadie responde, se dispone a colgarse de un árbol.

Andante, 6/8. sol menor..... 238
1 flauta, 1 oboe, 1 fagot. / Cuerdas.

Papageno se despide desconsoladamente del mundo.

Allegretto, 2/2. Do Mayor..... 238
1 flauta, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Los niños intervienen “in extremis” y le dicen a Papageno que si quiere a su Papagena solo necesita tocar las campanillas mágicas. Iluminado por esta idea, Papageno se apresta a ponerla en práctica.

Allegro, 2/2. Do Mayor..... 239
1 Glockenspiel. / 1 flauta, 1 oboe, 1 fagot. / 2 trompas. /
Cuerdas.

Papageno toca las campanillas mientras los niños hacen salir a Papagena de la máquina voladora.

Allegro, 2/2. Sol Mayor..... 240
2 flautas, 2 oboes, 2 fagotes. / 2 trompas. / Cuerdas.

Papageno y Papagena pueden reencontrarse por fin, y se prometen tener muchos pequeños Papagenos y Papagenas.

Più moderato, 4/4. do menor..... 245
2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /
2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones / timbales. / Cuerdas.

Monostatos, la Reina de la Noche y las tres damas se conjuran para aniquilar a los iniciados, pero en medio de una

**tormenta de rayos y truenos son engullidos a perpetuidad
por las entrañas de la tierra.**

(Recitativo: Maestoso. Mi bemol Mayor)

Sarastro proclama la derrota de los poderes nocturnos.

(Andante. Mi bemol Mayor)

El coro exclama su agradecimiento a Isis y Osiris.

Allegro, 2/4. Mi bemol Mayor.. 250

2 flautas, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes. /

2 trompas, 2 trompetas, 3 trombones / Timbales. / Cuerdas.

**El coro celebra el triunfo definitivo de la fortaleza, la
sabiduría y la belleza.**

Fin de la ópera