

(*) **Claudia Kricun.** Profesora nacional de arte escénico (Escuela Nacional de Arte Dramático, 1974). Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

(*) **Claudia Stigol.** Actriz Nacional (Escuela Nacional de Arte Dramático). Profesora Nacional de Teatro (Escuela Nacional de Arte Dramático). Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación.

Acerca del texto teatral y la imagen escénica

Laura Gutman (*)

Fecha de recepción: agosto 2011
Fecha de aceptación: octubre 2011
Versión final: diciembre 2011

Resumen: Uno de las obras más elegidas por los alumnos para el trabajo proyectual de Diseño de Vestuario I es la ópera “La Flauta Mágica”. No es extraño entonces que despierte tantas lecturas diferentes en relación al desarrollo de la imagen y la toma de partido estilística personal para el diseño.

Palabras clave: texto – imagen – diseño – estilo – concepto – lenguaje.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 133]

Cada cuatrimestre me acerco nuevamente a los textos teatrales sobre los cuales se desarrollarán los proyectos de diseño de vestuario, y cada grupo me propone una dinámica distinta de análisis y de lectura.

Uno de las obras más elegidas por los alumnos para el trabajo proyectual es la ópera “La Flauta Mágica”.

Un libreto intrincado, que se sostiene musicalmente por una de las más grandes composiciones del género.

La obra plantea un conflicto entre dos fuerzas opuestas expresadas simbólicamente por la luz y la oscuridad, lo que podría leerse en un principio como un tránsito del caos al conocimiento.

Este tránsito estaría representado por las pruebas de iniciación, rito de paso de una etapa a otra de la vida.

La luz encarnada en la figura del círculo solar representa lo masculino y la luna, lo femenino. Estos principios no responden exclusivamente al concepto de hombre y mujer, sino a opuestos complementarios en constante equilibrio.

En este caso lo que plantea la dialéctica del conflicto es que lo que es opuesto no es necesariamente excluyente. El principio masculino está representado en la obra por Sarastro, asociado a Zoroastro, personaje histórico legendario que fue un experto astrónomo.

La Reina de la noche, se asocia con las tinieblas y la oscuridad. La presencia de la luna en el cielo nocturno alude a lo femenino, a lo cíclico por sus fases.

En su relación con su hija Pamina, la Reina de la noche presenta una figura más personal, y es el desarrollo de Pamina lo que genera el cambio de la reina de madre herida a la cruda venganza. La Reina representa el peor tipo de madre humana, aquella que ve a sus hijos como su posesión y no permite que se independicen cuando llegan a la madurez.

Sarastro tiene un poder premonitorio cuando dice que la

Reina deberá abandonar su avidez de supremacía y permitir o aceptar que su hija participe con un hombre de la ascensión espiritual y formar con él una pareja.

Con la unión de la pareja se reestablece el orden. Es decir que lo que empieza siendo antagónico en la obra entre la Reina y Sarastro, evoluciona hacia un tipo de unión con Tamino y Pamina. Evolución determinada por la capacitación de los personajes por medio de las pruebas.

“La Flauta Mágica” fue hecha por el padre de Pamina y con ella Tamino tocará la música de Orfeo, aquella que puede encantar aún, los corazones de piedra: “...Que poderoso es tu sonido mágico, graciosa flauta, pues gracias a tu música incluso las fieras salvajes sienten alegría”.

Protagonista velada de la obra, la Flauta Mágica, es la música misma. Podríamos pensar que en esta obra casi póstuma, Mozart se encuentra con su magnífica esencia. La esencia de la música como algo mágico en cuanto a que nos “encanta”, en el sentido del efecto mágico que produce el encantamiento.

Hay una gran carga simbólica en los objetos a lo largo de toda la obra. Sus características mágicas contribuyen a desplazar a los personajes en tiempo y espacio. Van uniendo la acción y hasta tienen el poder de animar la naturaleza.

La unidad espacio-tiempo tiene características virtuales a pesar de contener claros signos de su época: los jardines palaciegos mezclados con el Egipto mítico de la logia masónica del siglo XVIII.

Por otro lado la obra conjuga varios estilos musicales: melodía declamatoria, texto hablado, canción estrófica, arias en estilo italiano, corales, sinfonía y contrapunto; ofreciendo una especie de síntesis musical de la época y obrando a la manera de bisagra hacia los ejes del Romanticismo a través de lo que fue el movimiento de “Sturm und Drang”, tormenta y pasión, movimiento fundamen-

talmente literario.

Toda la obra es un tránsito a través de las pruebas del valor y el silencio, la verdad y el amor.

Cuando los jóvenes llegan a atravesar el fuego y el agua, ya han descubierto ciertas verdades sobre su identidad. Sólo les queda purificarse a través de los elementos, es decir reencontrarse con su propia esencia individual para poder unirse a otro.

En la introducción a las pruebas de Tamino y Pamina, reside una de las escenas centrales del drama. Entrelazando texto y música a la manera de un coral, dos hombres armados dicen a Tamino: "... Aquel que recorra esta ruta llena de peligros deberá purificarse a través del fuego, del aire, del agua y la tierra. Si puede vencer el espanto podrá pasar de la tierra al cielo. Podrá conseguir la iluminación y consagrarse eternamente a los misterios de Isis. A lo que Tamino responde: "No me asusta la muerte, estoy dispuesto a obrar como hombre y seguir el camino de la virtud".

Al comienzo de la obra Tamino desfallece ante la presencia de la serpiente. Inmediatamente después se nos revela que es un elegido, que tiene un corazón noble y puede sentir amor. Pero a la vez se nos anuncia que está incompleto, deberá iniciarse como hombre.

La historia antigua y los rituales de las sociedades primitivas nos proporcionan abundante material acerca de los mitos y ritos de iniciación, por los cuales a los jóvenes se les induce a convertirse en miembros de su tribu. Al hacerse esta separación respecto al mundo de la niñez, el originario arquetipo paternal será perjudicado, y el daño ha de hacerse beneficioso mediante un proceso saludable de asimilación en la vida del grupo.

El ritual proporciona al iniciado un "rito de paso" de una etapa de la vida a otra siguiente, ya sea de la infancia a la adolescencia o de ésta a la madurez.

Hay una diferencia importante entre el mito del héroe y el rito de iniciación.

Las figuras típicas del héroe agotan sus esfuerzos para alcanzar la meta de sus ambiciones. En contraste con esto, en la iniciación se le pide al iniciado que abandone toda ambición intencionada y se someta a la prueba. Tiene que estar dispuesto a morir si es necesario. La intención es siempre la misma: crear la sensación simbólica de la muerte, de la que surgirá la sensación simbólica del renacimiento.

Tamino y Pamina atraviesan un duro trayecto de pruebas hacia la iniciación como seres espirituales, como ellos mismos cantan al atravesar la prueba del fuego: "... andaremos, por el poder de la música, alegres, por entre la sombría noche de la muerte".

Es el personaje de Papageno quien se hace cargo de las preguntas más elementales, y quien nos recuerda que más allá de toda cuestión, la vida está hecha para vivirla. Su nombre proviene del francés antiguo, le papageai, que significa: el pelícano, la cotorra. Es claramente un pajarero, como cazador de pájaros habita el aire. Cambia los pájaros a las Damas de la Reina por subsistencia y alimento. Su encuentro con Tamino le permite expresar su mayor deseo: encontrar una mujer como él, una pequeña Papagena con quien construir un nido y criar muchos hijos.

Teme enfrentarse a las pruebas, y sólo lo hace alentado

por el encuentro con su "palomita".

Es probable que la obra sea más consistente, por su contenido simbólico, en la presentación de los personajes que en la línea del relato. Los personajes son reveladores de una simbología que construye el imaginario propio de la obra. El relato es laberíntico, pero el efecto que produce la obra es mágico en sí mismo. Todos tenemos ganas de ver, como en un pequeño teatro de marionetas, a esos personajes increíblemente estructurados dramática y musicalmente cobrar vida y revelar su alma.

Los misterios de "La Flauta Mágica", son los misterios del hombre: la naturaleza humana frente a la naturaleza, la misteriosa relación entre cuerpo y alma, y el equilibrio de los opuestos.

No es extraño entonces que despierte tantas lecturas diferentes en relación al poderoso desarrollo de sus imágenes y la conexión con una toma de partido estilística personal para el diseño.

La versión cinematográfica de I. Bergman se apoya en su contenido simbólico y construye un universo a partir de los vínculos entre los personajes, y de los intérpretes con la ficción.

Varios años más tarde Keneth Branagh nos sorprende con una versión cinematográfica que se apoya en una temporalidad definida y se nutre del lenguaje cinematográfico de los efectos especiales.

Hace muy poco la puesta en escena de Peter Brook, uno de los directores y teóricos contemporáneos de teatro más representativo, nos acercó una versión para el Festival Internacional de Teatro de Buenos Aires (FIBA), donde puso de manifiesto la vigencia de la obra en una versión teatral de cámara con una visión cercana a lo antropológico.

En conclusión, "La Flauta Mágica" es un texto dramático que se renueva hasta hoy encontrando siempre nuevas imágenes para expresarse. Resultando así, una experiencia pedagógica significativa y enriquecedora en el terreno del trabajo del diseño proyectual en el aula.

Abstract: One of the most chosen plays by the pupils for the final work of Design of Wardrobe I is the opera "The Magic Flute". It is not rare that it awake so many different readings up in relation to the development of the image and the stylistic personal capture for the design.

Key words: text - image - design - style - concept - language.

Resumo: Um das obras mais escolhidas pelos alunos para o trabalho projetiva de Design de Vestuário I é a ópera "A Flauta Mágica". Não é estranho então que acorde tantas leituras diferentes em relação ao desenvolvimento da imagem e a tomada de partido estilística pessoal para o design.

Palavras chave: texto - imagem - design - estilo - conceito - linguagem.

(*) **Laura Gutman.** Licenciada en Composición Coreográfica (I.U.N.A.). Regiseur (Instituto de Arte del Teatro Colón). Posgrado en Lenguajes Artísticos Combinados (I.U.N.A, en curso). Profesora de la Universidad de Palermo en el Departamento de Teatro y Espectáculo de la Facultad de Diseño y Comunicación.