

Wolfgang Amadeus Mozart (1750-1791)

El rapto en el Serrallo, Obertura, K. 135 a.

Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo (Austria). Fue bautizado con los nombres de Johannes Chrysóstomus Wolfgangus Theophilus Mozart; más tarde se haría llamar Wolfgang Amadeus.

Desde muy niño mostró asombrosas facultades para la música; para él la música era tan natural como los juegos para cualquier otro niño. A los cuatro años tocaba el clavicordio y componía pequeñas canciones y minuets de considerable dificultad; a los seis, tocaba con destreza el clave y el violín. Podía leer música a primera vista, tenía una memoria prodigiosa y poseía una inagotable capacidad para improvisar frases musicales.

Su padre, Leopold, era un hombre inteligente, orgulloso y religioso. Creía que los dones musicales de su hijo eran un milagro divino que él, como padre, tenía la obligación de cultivar.

Cuando Mozart iba cumplir seis años de edad, su padre decidió exhibir las dotes musicales de su hijo ante las principales cortes de Europa. Desde el 12 de enero de 1762, en que la familia entera partió hacia Munich, el pequeño Mozart no dejó de viajar y causar sensación entre los curiosos oyentes de cada concierto. Así recorrió las principales ciudades europeas: Viena, Roma, Milán, Munich, París... Lo cierto es que la figura autoritaria y opresiva de su padre marcaría al joven Amadeus para toda su vida.

www.gumersindodiaz.es

En 1786 Mozart estaba en la cumbre. Estrenó la ópera *Le nozze di Figaro* (Las bodas de Fígaro) con gran éxito y en 1787, en Praga, *Don Giovanni*. En este mismo año fallece su padre, Leopold, sumiendo a Mozart en una gran tristeza. Además, la ópera *Don Giovanni*, al contrario de lo sucedido en Praga, resultó un rotundo fracaso en Viena y poco a poco, esta ciudad iría perdiendo el interés musical por Mozart, probablemente por la aparición de otros pianistas con una técnica mucho más aguerida, como en el caso de Muzio Clementi.

En marzo de 1791, Mozart ofreció uno de sus últimos conciertos públicos en Viena; tocó el *Concierto para piano n° 27 (KV 595)*. Pocos días antes se presentó en su casa un desconocido, vestido de gris, que rehusó identificarse y que encargó a Mozart la composición de un réquiem. Más tarde se supo que aquél sombrío personaje era un enviado del conde Franz Walsseg, cuya esposa había fallecido.

La salud del genio comenzaba a flaquear. *La clemencia de Tito* fue acogida con frialdad por el público. Mozart se puso a trabajar en el réquiem encargado y preparó, en compañía del empresario teatral y cantante Emanuel Schikaneder, los ensayos de la ópera *La flauta mágica*. Ésta se estrenó con enorme éxito el 30 de septiembre de 1791, con el propio Mozart como director. Un músico rival, Antonio Salieri, se hallaba entre el público.

En octubre de 1791 su salud empeoró; caminaba con su esposa por un parque cuando de pronto se sentó en un banco y muy agitado comentó a Constanze que alguien lo había envenenado. Al poco tiempo quedó postrado en su lecho.

Mozart sentía que ya no volvería a levantarse, pero quería terminar su propia misa de difuntos y dictó a su discípulo Süssmayer las indicaciones para completar el *Réquiem KV 626*.

El 5 de diciembre de 1791, Mozart fallecía a los 35 años de edad, en Viena, ciudad que vio triunfar al niño y morir al hombre. Recientes investigaciones demostrarían que Mozart murió por una fiebre reumática. Por negligencia fue enterrado en una fosa sin lápida y nunca más se ha podido identificar su sepultura.

El rapto en el Serrallo (*Die Entführung aus dem Serail*)

El rapto en el Serrallo es un *singspiel* en tres actos, con texto en alemán, compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart, basado en un texto de Gottlieb Stephanie, adaptado de otro libreto de Christoph Friedrich Bretzner. Se compuso por encargo del propio Stephanie, intendente de la ópera de Viena, y se estrenó en Viena en 1782. Mozart tenía veintiséis años cuando la compuso. Se encontraba, por tanto, al comienzo de su carrera como músico independiente, en Viena, liberado de la opresora tutela del arzobispo Colloredo de Salzburgo y también del fuerte control que sobre él aún quería ejercer su padre Leopold. Se trata de la primera obra maestra de Mozart en el género cómico. Según Amadeo Poggi, es una obra brillante, “*de matices psicológicos y dramáticos: una obra atravesada de poesía, de temblores, de rabia, de humor, de ternura, que entraba en el cuadro más alto de ese famoso “Rührstück” (melodrama) que tan profundamente seducía el corazón del espectador, hambriento de emociones*”.

Mozart desarrolló en esta obra un tema turco muy tópico en tierras de habla alemana y especialmente en Austria. *El Rapto del Serrallo* forma parte, pues, del entusiasmo existente en la época por la cultura “exótica” de Turquía. Los protagonistas de la historia son: **Constanza**, una dama española y **Belmonte**, un noble español, prometido de Constanza; ambos acompañados de sus respectivos criados, la doncella **Blonde** y el fiel criado **Pedrillo**; el noble **Pachá Selim** y su siervo y guardián **Osmín**.

El argumento es el siguiente: Belmonte está angustiado porque su novia, Constanza, ha sido raptada por los piratas y vendida como esclava junto a su criada inglesa Blonde y al enamorado de esta última, Pedrillo. Belmonte la busca por todas partes, y cree que en Turquía la va a encontrar. En la búsqueda localiza a Pedrillo, ahora jardinero en el palacio de Selim, quien le cuenta que Constanza se ha convertido en la favorita del Pachá, pero que le ha sido fiel. Por recomendación de Pedrillo, que lo presenta como un famoso arquitecto, Selim se hace con los servicios de Belmonte. Los dos enamorados, Belmonte y su criado Pedrillo, trazan un plan: vendrán a la media noche a salvar a sus respectivas damas, Constanza y Blonde. Pero, por desgracia, cuando van a escapar son descubiertos, detenidos y llevados a la presencia del Pachá Selim. El gobernador turco reconoce en Belmonte el hijo de su peor enemigo y clama venganza, pero finalmente su corazón queda conmovido por el dolor de los jóvenes y, dando prueba de su magnanimidad, renuncia a la venganza y libera a las dos parejas para que puedan regresar al hogar.

Conviene recordar que la ambientación turca marca un importante hito en la historia de la ópera. El mismo Mozart ya la había empleado en *Zaide*. Haydn, también había recurrido a esta temática en *L'incontro improvviso*. Rossini, por su parte, alcanzaría grandes logros con *El turco en Italia* y *La italiana en Argel*. Décadas más tarde, la temática oriental y del exotismo no sería abandonada, surgiendo títulos operísticos hoy tan famosos como *Lakmé* de Leo Delibes, *Los pescadores de perlas* de Bizet, la misma *Aida* de Verdi y *Madamme Butterfly* y *Turandot* de Puccini.

El rapto en el serrallo fue todo un éxito, llegando a representarse centenares de veces en el período de nueve años que separan el estreno con la muerte de Mozart. Con esta ópera Mozart se consolidó como gran compositor de óperas, iniciándose luego la serie de sus más grandes creaciones para el género, como *Las bodas de Fígaro*, *Don Giovanni*, *Cossi fan tutte* y *La flauta mágica*.

En *El rapto en el serrallo* Mozart derrocha por primera vez todo su genio e ingenio, buscando recursos nuevos, con un original sentido de la estructura lírica, con distintas expresiones musicales según las condiciones sociales y humanas de los personajes. También por primera vez, en la producción mozartiana se tiene un colorido orquestal diferente, al agregar al recurso sonoro instrumentos como triángulo, trompas, flautines y platillos, logrando efectos exóticos y orientalizantes.

La *Obertura*, aunque es breve, resulta muy colorista e introduce rápidamente al espectador en el ambiente de fábula y atemporalidad de la ópera; es una perfecta combinación de música occidental y orientalizante con una instrumentación ciertamente original, basada en la orquesta es clásica, con cuerda (violines I y II, violas, violonchelos y contrabajos), flautas, clarinetes, oboes, cornos ingleses, fagotes, trompetas, trompas, platillos y tímboles; se le añaden los instrumentos necesarios para dar un timbre oriental turco, como bombo, triángulo y flautín.

La estructura formal es A (*Presto*) – B (*Andante*) – A (*Presto*). Comienza la parte A, en compás binario y en la tonalidad de Do mayor, con la primera frase en *piano* a cargo de la cuerda:

Presto

Responde el *tutti* con un *forte* en el que cobran clara presencia los citados instrumentos añadidos, bombo, triángulo y flautín:

Presto

La parte B, en claro contraste, modula al modo menor y cambia a compás ternario; comienza, en *piano*:

Andante

La cuerda que recibirá la repuesta alternativa por parte de la madera:

Andante

Tras el desarrollo de esta parte B, vuelve a modular a la modalidad mayor y se repite nuevamente la parte A que queda abierta en el acorde de la dominante para enlazar con lo que será el primer número de la ópera, un *aria* que da entrada al enamorado Belmonte.

Duración aproximada: 4 minutos

PROPUESTAS DIDÁCTICAS PARA EL AULA

Cuando se asiste a un concierto o a un ensayo general, como en este caso, es importante que los alumnos conozcan bien el repertorio que van a escuchar. Para facilitar este trabajo el profesorado puede emplear diversos procedimientos, como:

- ☞ Presentar los temas escritos en láminas o transparencias para que los lean, los canten o los escuchen tocados al piano por el profesor o profesora.
- ☞ Si se dispone de aula de informática con acceso a Internet, o de forma personal a los alumnos que dispongan de este acceso en sus casas, se les puede proporcionar la siguiente dirección en la que pueden escuchar con total autonomía y cuantas veces crean necesario la *Obertura*:

<http://www.mozart-weltweit.de/serie38.htm>

- ☞ Igualmente, en la misma dirección indicada, si el profesor o profesora lo considera oportuno, se pueden escuchar todos y cada uno de los números que conforman los tres actos de la ópera *El rapto en el Serrallo*.
- ☞ A los alumnos de menor edad se les puede remitir a la audición de la *Obertura* con apoyo audiovisual que, aunque tenga menor calidad de audio se compensa con la motivación que les puede proporcionar el vídeo, en esta otra dirección:

<http://es.youtube.com/watch?v=vMja-m1o3Rc>

- ☞ Del mismo modo se puede descargar de forma gratuita un fichero de esta obertura en formato MIDI, en la siguiente dirección (descarga gratuita, máximo 5 ficheros al día):

<http://www.classicalarchives.com/midi/m.html>

Trabajos de indagación:

- ☞ Los alumnos pueden buscar información sobre el compositor y su época en diversos lugares de Internet; quizá la información más completa y estable, no sujeta sólo a lo que fue en 2006 la celebración del 250 aniversario del nacimiento del músico, sea la de estas páginas:

<http://www.mozart.cat/cast/inicio.htm>

http://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart

- ☞ En las páginas precedentes de estas notas didácticas cuando se ha analizado la ópera *El rapto en el Serrallo* se ha dicho que se trata de un *singspiel*. Este puede ser un buen momento para que los alumnos indaguen y hagan un repaso y comprendan las semejanzas y diferencias existentes entre los distintos tipos de representaciones dramático-musicales, tales como: oratorio, ópera, opereta, singspiel, zarzuela, musical...
- ☞ Del mismo modo, se puede aprovechar la ocasión para hacer un repaso de las principales partes de la ópera: obertura, aria, el recitativo, dúo, coro, etc., así como de los distintos tipos en que se clasifica la voz humana: soprano, mezzosoprano, alto, tenor, barítono, bajo, etc.

Sin duda alguna, una de las mejores formas de que los alumnos se familiaricen con la música que van a escuchar en el ensayo general es convertirse ellos mismos en intérpretes de algún fragmento. He aquí una sencilla instrumentación del comienzo de la *Obertura de El rapto en el Serrallo*:

Presto

Flauta sopr. *p*

Xilófono

9

Fl. s. *f*

Car. *f*

Xil.

Met.

Tr.

Pand.

Xil. b.

15

Fl. s.

Car.

Xil.

Met.

Tr.

Pand.

Xil. b.

El profesorado puede encontrar la partitura completa no sólo de la obertura, sino de la toda la ópera, en esta dirección:

<http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/baj3789/large/index.html>

Estas NOTAS DIDÁCTICAS han sido elaboradas por **Gumersindo Díaz Lara.**

