

TFG

“LA FLAUTA MÁGICA”:

PROPUESTA DE UNA PUBLICACIÓN EDITORIAL ILUSTRADA

Presentado por Sara del Arco Arrufat

Tutor: María Carolina Maestro Grau

Facultat de Belles Arts de Sant Carles

Grado en Diseño y Tecnologías Creativas

Curso 2019-2020

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
FACULTAT DE BELLES ARTS DE SANT CARLES

RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Resumen

A lo largo del presente trabajo, se desarrolla una adaptación actualizada en forma de publicación editorial ilustrada de la ópera de W. A. Mozart “La flauta mágica” pensada para ser presentada en las aulas a la atención de alumnos de entre 9 y 11 años. Con todo, se persigue el objetivo último de reforzar la enseñanza y divulgar el arte y la cultura musical.

Palabras clave: *ópera, cultura musical, enseñanza, divulgación, diseño editorial, ilustración.*

Abstract

In this work, we will present the updated adaptation of W. A. Mozart’s “The Magic Flute” in the form of an illustrated publication aimed to be shown to students between 9 and 11 years at school. All in all, the final goal of this project is to reinforce teaching and to spread the culture of art and music.

Keywords: *opera, music culture, teaching, exposure, editorial design, illustration.*

CONTRATO DE ORIGINALIDAD

Este Trabajo Fin de Grado ha sido realizado íntegramente por la alumna Sara del Arco Arrufat. Éste es el último trámite para la obtención del título de la promoción 2016/2020 del Grado en Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Politécnica de Valencia.

El presente documento es original y no ha sido entregado como otro trabajo académico previo. Todo el material tomado de otras fuentes ha sido citado correctamente.

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned to the right of the 'Firma:' label.

Fecha: 13/11/2020

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mi compañera y amiga Irene Sanz por aquella llamada que recibí en mayo, por su plena confianza y apoyo. A Bea Fuentes, por su imaginación y por su forma de ver la vida.

A mi familia y a Álvaro, por su amor.

A mis profesores, por darme las herramientas para abrirme camino en el campo profesional del Diseño y la Ilustración.

A mi tutora, Carolina, por ver potencial en mí y por compartir conmigo sus conocimientos.

Gracias, de corazón.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	6
1.1. JUSTIFICACIÓN	6
1.2. OBJETIVOS	6
1.3. METODOLOGÍA	6
2. CONTEXTO	7
2.1. BRIEFING	7
2.2. LA FLAUTA MÁGICA DE W.A. MOZART	8
2.3. ANTECEDENTES	10
<i>2.3.1. Adaptación a la animación por Valeriy Uganov</i>	10
<i>2.3.2. Adaptación a cómic por P. Craig Russell</i>	10
<i>2.3.4. Adaptración a la animación por Paul Bill Barritt</i>	11
2.4. REFERENTES	12
<i>2.4.1. Edmund Dulac</i>	12
<i>2.4.2. Carmen Segovia</i>	12
<i>2.4.3. Estudio Cartoon Saloon</i>	13
3. PROCESO	14
3.1. CONCEPCIÓN DEL PROYECTO	14
3.2. DISEÑO DE PERSONAJES	14
<i>3.2.1. Estudio previo</i>	15
<i>3.2.2. Aproximación conceptual y bocetos</i>	17
<i>3.2.3. Encuesta</i>	18
<i>3.2.4. Proceso de dibujo y resultado final</i>	19
3.3. DISEÑO DE ACCESORIOS	21
3.4. ILUSTRACIONES	22
<i>3.4.1. Estudio previo</i>	23
<i>3.4.2. Bocetos</i>	24
<i>3.4.3. Encuesta</i>	15
<i>3.4.4. Proceso de dibujo y resultados</i>	26
3.5. DISEÑO EDITORIAL	28
<i>3.5.1. Esquema inicial de la maqueta</i>	29
<i>3.5.2. Pruebas tipográficas</i>	29
<i>3.5.3. Diseño de cubiertas</i>	29
<i>3.5.4. Arte final e impresión del prototipo</i>	30
3.6. RESULTADO	31
3.7. PRESUPUESTO	31
4. CONCLUSIONES	33
5. BIBLIOGRAFÍA	34
6. ÍNDICE DE IMÁGENES	36
7. ANEXOS	37
7.1. ANEXO I	37
7.2 ANEXO II	48

1. INTRODUCCIÓN

1.1 JUSTIFICACIÓN

Tras estudiar el problema real de la difícil comprensión de la trama argumental de las óperas y zarzuelas clásicas entre el alumnado de entre 9 y 11 años en colegios, se propone la presente publicación editorial ilustrada, complementada con las animaciones de mi compañera Irene Sanz Martín. La propuesta incluye la maquetación del texto adaptado por Beatriz Fuentes Garcés, profesora de música, que explica el argumento de la ópera clásica de W.A. Mozart “La flauta mágica”, compaginado con ilustraciones en un mismo proyecto de diseño editorial, además de animaciones de escenas específicas que ayudan a comprender mejor la historia.

1.2 OBJETIVOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

“¿Sería posible concebir una educación que permitiera evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y espiritualidad?” -J. Delors.¹

El objetivo principal de este trabajo es aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado en Diseño y Tecnologías Creativas en el diseño de una publicación editorial ilustrada y llegar, así, a una conclusión viable y funcional.

Los objetivos secundarios son, por una parte, ofrecer a los profesionales de la enseñanza una alternativa didáctica que fomente la fácil comprensión de temas densos entre los alumnos y, por otra parte y en última instancia, fomentar la divulgación del arte y la cultura musical en las aulas.

1.3 METODOLOGÍA

Para ello, se ha seguido la siguiente metodología de trabajo: en primer lugar, durante los primeros meses, hemos llevado a cabo un trabajo de investigación y análisis de referentes, del cual hemos extraído una serie de conclusiones que sirven como punto de partida de nuestro trabajo. Con base en ello, durante los meses siguientes, hemos desarrollado conjuntamente el apartado de dirección de arte, incluyendo el diseño de personajes; y, posteriormente, se han desarrollado paralelamente, por un lado, el diseño editorial y las ilustraciones y, por otro lado, las animaciones. Finalmente, tienen lugar las impresiones finales y el desarrollo final de las animaciones, así como la redacción de la memoria y la presentación.

---

1. DELORS, J. “Los cuatro pilares de la educación”, p. 96.

2. CONTEXTO

2.1. BRIEFING

Beatriz Fuentes Garcés, profesora de música de primaria, observa durante el ejercicio de su docencia que los niños del alumnado de cuarto de educación primaria, es decir, de entre 9 y 11 años, encuentran difícil la comprensión global del argumento de las óperas clásicas. Beatriz imagina una solución creativa y visual que esté hecha exclusivamente para los niños de hoy, que conecte con ellos y llame su atención: quiere un libro escrito a la medida de los pequeños respaldado con ilustraciones que ayuden a afianzar los conceptos y también animaciones audiovisuales que llamen la atención de los niños y les ayude a relacionar el argumento con la música.

Es de esta manera como se llega a la solución del "libro enriquecido": una publicación editorial impresa que combina texto e ilustración y que está conectada por medio de un código QR a un enlace, al que se puede acceder de manera digital por medio de un dispositivo con cámara, en donde podrán visualizarse los clips animados. Los libros físicos podrán almacenarse en las aulas y ser prestados a los niños para que los estudien en sus respectivas casas, mientras que los clips animados serán reproducidos por los maestros en las aulas para, a continuación, ser comentados y analizados. Este sistema permite que todos los alumnos tengan acceso al contenido independientemente de si disponen o no de medios para adquirir un libro físico o de dispositivos electrónicos y/o acceso a internet. Se escoge, de entre las óperas clásicas estudiadas por el alumnado de cuarto de primaria, "La flauta mágica" de Wolfgang Amadeus Mozart por ser universal y reconocible. No obstante, el proyecto contempla sumar más títulos hasta crear una colección.

El desarrollo de este "libro enriquecido", por su naturaleza, requiere prestar especial atención al cumplimiento de las siguientes características:

- Fantástico: evocador, fuera de lo común y de los límites, sorprendente.
- Expresivo: ilustrativo, que hable por sí mismo, que se entienda.
- Didáctico: indicado para la enseñanza, apropiado para niños.

El proyecto ha sido concebido para ser abordado por un equipo multidisciplinar de mínimo dos personas en el que una parte desarrolla la publicación editorial ilustrada mientras que la otra desempeña las tareas relacionadas con la animación.

En el Grado en Diseño y Tecnologías Creativas se educa al alumno en diferentes campos del sector creativo, entre ellos: diseño gráfico, ilustración y animación; además de inculcar en él competencias transversales como el conocimiento de problemas contemporáneos, la responsabilidad ética y el

trabajo en equipo. Por ello, este proyecto es perfecto para demostrar las capacidades y habilidades obtenidas en el grado.

2.2 LA FLAUTA MÁGICA DE WOLFGANG AMADEUS MOZART

Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, enero de 1756 - Viena, diciembre de 1791) fue un compositor austríaco, hijo de Leopold Mozart. Su estilo ha sido definido como “un milagro de la síntesis”, pues presenta una inédita comprensión y asimilación del material musical precedente: polifonía, barroco germano, ópera italiana, música francesa, clasicismo vienés y escuela de Mannheim. Su música; distinguida por su belleza melódica, su elegancia formal y la riqueza de la armonía y las texturas; y la influencia total y definitiva que ésta ejerce sobre la música posterior, le otorgan al músico la denominación de “el compositor más universal de la historia de la música occidental”.

Entre su extensa obra -que comprende hasta 626 obras, incluyendo sinfonías, conciertos, sonatas, música de cámara, divertimentos, serenatas, etcétera- se encuentran sus 22 títulos de producción operística. Una de sus últimas grandes óperas, estrenada en 1791, es “*Die Zauberflöte*” o “La flauta mágica”.

Esta ópera fue compuesta durante el último año de su vida, uno de los períodos de máxima producción musical de su carrera. Mozart compuso la música a la par que su amigo personal Emanuel Schikaneder escribía el libreto. “La flauta mágica” se estrenó en septiembre de 1791 en el teatro popular Freihaustheater auf der Wieden, ubicado en un suburbio de Viena, propiedad del mismo Schikaneder. La obra tuvo un éxito inmediato alcanzando el centenar de representaciones en Viena y una notable difusión en el resto de Europa antes de cumplir el año.

La acción de “La flauta mágica” se desarrolla en Egipto en una época imaginaria incierta. El primer acto, de características que se asemejan a los clásicos cuentos de hadas, presenta los personajes y el conflicto que tergiversa la paz inicial: Tamino, el protagonista, es atacado por una serpiente mientras camina solo por el desierto. Después de caer vencido, tres sirvientas de la reina de aquellas tierras, matan a la serpiente y se retiran para dar parte a su superior. Entretanto, Tamino despierta y se topa con Papageno, el peculiar cazador de pájaros personal de la reina, que le hace creer que fue él quien lo salvó. Al regreso de las tres sirvientas, se esclarece el asunto y le muestran a Tamino un retrato de Pamina, la hija de la Reina, de la cual queda perdidamente enamorado. Es entonces cuando hace acto de presencia la propia Reina, que le comunica a Tamino la situación en la que se encuentra Pamina: está secuestrada por un malvado personaje, Sarastro. Le pide que sea él quien la rescate. Le concede una flauta mágica y lo hace acompañar por Papageno, provisto de unas campanillas también mágicas. Emprenden,

2.3 ANTECEDENTES

“La flauta mágica” es un t3pico que ha inspirado a numerosos artistas de todos los 3mbitos a lo largo de los a3os desde su estreno. A continuaci3n, se enumera y analiza una selecci3n de aquellas manifestaciones art3sticas gr3ficas -tanto c3mic, como animaci3n tradicional y *video project mapping*- que nos han orientado e inspirado en nuestra labor ordenadas seg3n el siguiente criterio: si el producto final va dirigido a un p3blico infantil, juvenil o adulto.

2.3.1 Adaptaci3n a la animaci3n por Valeriy Uganov

Comenzamos comentando la adaptaci3n a medimetraje de animaci3n tradicional de “La flauta mágica” de la mano del director Valeriy Uganov y el guionista Jeremy Sams, bajo la producci3n de Christmas Films BBC. La cinta se estren3 en 1995 y tiene una duraci3n de 28 minutos. Ello pertenece al proyecto denominado “Op3ravox”, una recopilaci3n de metrajes animados mediante diferentes t3cnicas que homenajean seis de las m3s grandes 3peras adaptadas a un p3blico infantil con finalidades educativas. (Ver fig.2)

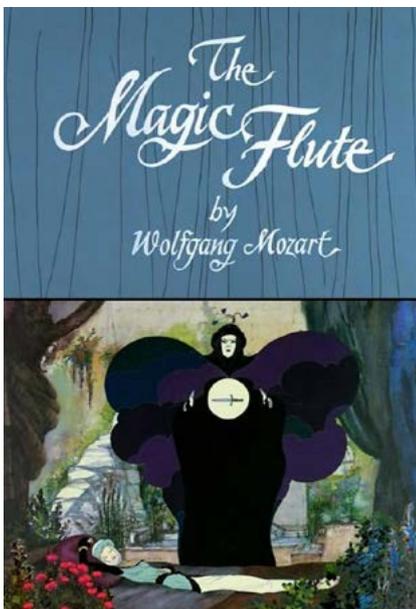

fig 2. Cartel promocional del metraje (1995)

Para su realizaci3n, colabor3 la orquesta y coro de la Welsh National Opera, bajo la direcci3n de David Seaman. Las animaciones, por su parte, corren a cargo del elenco ruso compuesto por Yuri Kulakov, Yuriy Kuzyurin, Elvira Maslova, Igor Oleynikov, Andrey Smirnov, Yulia Tomokhova, Ivan Verbitskiy y Marina Vosakanyants. El equipo dot3 a los personaje de un estilo naturalista no muy convencional en comparaci3n con otras representaciones animadas en emisi3n durante la d3cada de 1990, de tendencia caricaturizada. Por su parte, los escenarios y la ambientaci3n general tienen un sentido anal3gico -acentuado por el uso de la acuarela- que aporta una sensibilidad art3stica y c3lida.

Valeriy Uganov y el equipo consiguen, mediante este medimetraje animado, transformar la 3pera cl3sica en un producto de divulgaci3n cultural a la medida de los m3s peque3os. El hecho de que las arias cantadas de la 3pera hayan sido traducidas del alem3n al ingl3s ceden el protagonismo a la acci3n y hacen m3s sencilla su comprensi3n. Adem3s, su aspecto visual agradable y dulce hace de la cinta un producto id3neo para los ni3os.

2.3.1. Adaptaci3n a c3mic por P. Craig Russell

Seguidamente, comentamos la obra de Philip Craig Russell. Russell, quien despunt3 en el mundo del c3mic hacia 1972, ha llegado a ser un destacado dibujante del panorama americano de finales de siglo XX galardonado con Premios Eisner al mejor dibujante/entintador por “*Legends of the Dark Knight: Hothouse*” (1993), al mejor dibujante/entintador por “*The Sandman*” (1994) y al mejor 3lbum gr3fico por “*Fairy Tales of Oscar Wilde Vol. II*”; entre otros. Parte de su carrera ha sido dedicada a la adaptaci3n al formato 3lbum gr3fico de 3peras cl3sicas como, por ejemplo, “*Salom3*” de Johann Strauss o

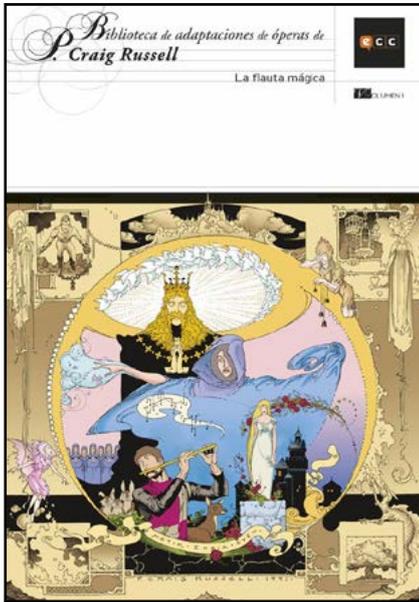

fig 3. Portada del cómic (1990)

“El anillo del nibelungo” de Richard Wagner; además de, pertinente para el desarrollo del presente trabajo, “La flauta mágica” de Wolfgang Amadeus Mozart.

“*The Magic Flute*” (ver fig.3) es una serie de tres volúmenes publicados en el año 1990 por la editorial de cómic independiente estadounidense *Dark Horse*. En ella, el autor consigue -con su técnica narrativa y de distribución de viñetas- que la publicación no pierda la esencia y la fluidez de la ópera original. Su estilo característico es evocador, de coloreado antinatural, de composiciones que recuerdan al *art nouveau* y expresiones corporales y faciales dramáticas; y éste brinda a la obra un aire lírico, grave y preciosista que concuerda con la naturaleza escénica de la ópera.

Russell consigue, sin duda, un resultado memorable adaptando una narración a un formato para el cual no estaba pensada. Refresca y renueva la ópera, tornándola actual y atractiva para el público juvenil de la época y décadas en adelante.

2.3.3 Adaptación a la animación por Paul Bill Barritt

Finalmente, en el año 2012, encontramos una manifestación artística novedosa por parte de compañía teatral británica *1927* junto con el director australiano Barrie Kosky. Se trata de una representación teatral que combina la tecnología del *video project mapping* con la de la animación 2D. El resultado puede describirse en palabras de Vincenzo Sansone, doctorado en Estudios Culturales Europeos e investigador en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y la Universidad Politécnica de Valencia (2017)³: “*Analizando el papel de los cantantes respecto a la animación, se puede afirmar que cantante y animación se integran a la perfección en el marco visual y, a pesar de su tridimensionalidad, se convierten en parte de este experimento de live animation, en el que parecen haber sido diseñados con un lápiz.*”

En esta línea, podemos comentar la estética que siguieron las animaciones inspiradas por la obra de W. A. Mozart llevadas a cabo por el cofundador de la compañía y reconocido animador e ilustrador, Paul Bill Barritt. Las animaciones son 2D digital con dibujos hechos a mano, tal y como es habitual en la obra de Barritt. Éstas, además, presentan un segundo plano de significado que excede su apariencia sencilla y divertida: esconden una sucesión de referencias y guiños al cine mudo y los orígenes de la animación. (Ver fig.4.)

fig 4. Cartel promocional de la función en Auckland (2019)

La compañía *1927* consigue representar el mundo mágico y fantástico que enmarca “La flauta mágica” a través de una escenografía rompedora y enigmática y una animación de concepción sencilla y divertida. Su naturaleza dual, sin embargo, hace que el resultado sea apropiado para un público adulto, selecto y culto.

3. Sansone, V. *Nuevas formas de llevar una ópera al teatro*, p. 120.

2.4 REFERENTES

A lo largo de este apartado de la memoria se enumeran los artistas que, por su modo de hacer, nos han inspirado y guiado a la hora de conceptualizar y elaborar las ilustraciones.

2.4.1 Edmund Dulac

En primer lugar, comentamos y analizamos la obra del ilustrador, pintor y diseñador Edmund Dulac. Dulac nació en 1882 en Toulouse, Francia. Inició sus estudios artísticos en la *École des Beaux-Arts*, seguido de estudios posteriores en la *Académie Julian*, París. En 1905 se trasladó a Londres para trabajar en varias publicaciones periódicas, incluida la revista *Pall Mall*. Consiguió la ciudadanía británica y vivió en dicho país hasta su muerte en 1953. Dulac fue un artista polifacético que produjo diseños para vestuario y escenografía teatrales, diseños para medallas, billetes y sellos. Por otra parte, cuenta con series de ilustraciones editoriales para libros como “Las campanas y otros poemas” de Edgar Allen Poe (1932) “*Treasure Island*” de Robert Louis Stevenson (1927) o “*The Golden Cockerel*” de Aleksandr Pushkin (1950), entre otros. Su obra puede encontrarse en varias colecciones públicas, incluyendo el *British Museum* de Londres.

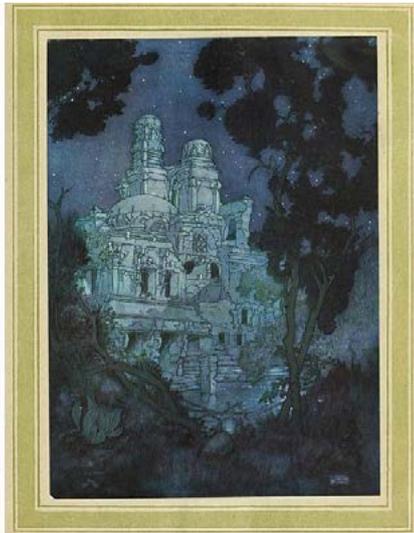

fig 5. Ilustración para el cuento “Laylá y Manjún”, incluida en el libro “*Edmund Dulac’s picture-book for the French Red Cross*” (1906)

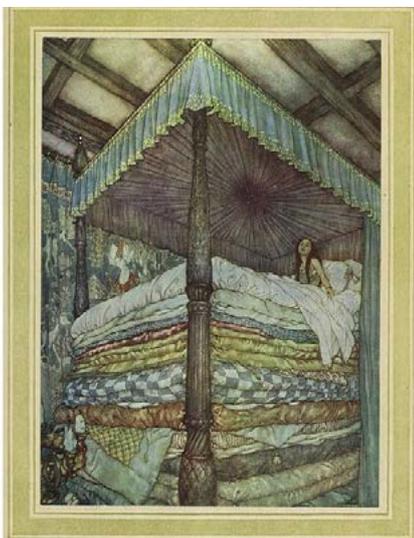

fig 6. Ilustración para el cuento “La princesa real”, incluida en el libro “*Edmund Dulac’s picture-book for the French Red Cross*” (1906)

La obra de Edmund Dulac en general, y sus ilustraciones editoriales en particular, remiten a un mundo fantástico, cálido y ensoñador. Su dominio del espacio y de la forma, los detalles exóticos de inspiración oriental y su característica gama de color y contorno fino (gracias a la introducción de la técnica de impresión por cuatricromía) hacen sus obras reconocibles y especiales.

Para el desarrollo del presente trabajo, la obra de Dulac ha sido estudiada en calidad de ilustración editorial para cuentos de hadas, siendo “*Edmund Dulac’s picture-book for the French Red Cross*” la principal fuente de recursos (Ver fig. 5 y 6). En dicho libro, publicado por *The Daily Telegraph* en 1906, se recopilan hasta una veintena de ilustraciones que acompañan sendos cuentos populares. Las ilustraciones consiguen captar la esencia de la acción del cuento generando una atmósfera sobria y reflexiva. Nos llama la atención, también, el tratamiento de la perspectiva (aéreas, contrapicadas...) la concepción del fondo (mancha con textura) y la relación fondo-figura.

2.4.2 Carmen Segovia

En segundo lugar, estudiamos la obra de la artista española Carmen Segovia. Segovia nació en Cerdanyola en 1978. Se especializó en Ilustración en las escuelas Llotja y EINA de Barcelona. Desde 2002, desarrolla proyectos de ilustración narrativa compaginando colaboraciones en revistas y periódicos con la creación de libros ilustrados y otros proyectos personales. Su obra es extensa y versátil: abarca los campos del cómic, la escenografía o la cerámica,

fig 6. Ilustración para la revista “Green Garden Magazine” (2020)

además de la ilustración editorial y narrativa.

La ilustración de Segovia presenta un mundo de color y textura en donde los recursos gráficos (como la línea, la mancha o los puntos) aportan un toque surrealista y distintivo. Sus personajes parecen comunicar sentimientos de soledad y esperanza, a la vez que el conjunto visual sugiere siempre un segundo plano de significado conceptual. (Ejemplo visual en la fig. 6)

Objeto de estudio para el posterior desarrollo de nuestro trabajo fueron los siguientes puntos a destacar de la obra de Segovia: la idea de hacer que el material utilizado para colorear, no sólo sea visible, sino que destaque y tenga peso; el nivel de detalle de los fondos y el protagonismo que esto revierte en los personajes y la forma de combinar los colores.

2.4.3 Estudio de animación Cartoon Saloon

En tercer lugar, comentamos la filmografía del estudio de animación tradicional irlandés *Cartoon Saloon*. *Cartoon Saloon* es un estudio fundado en 1999 por Paul Young, Tomm Moore, Nora Twomey y Ross Murray. Sus metrajes han sido reconocidos a nivel internacional con nominaciones en los Premios Oscar, Globos de Oro, BAFTA y Emmy. Entre los títulos de su filmografía, encontramos los siguientes largometrajes: “*The secret of Kells*”, “*Song of the Sea*” y “*The Breadwinner*”; además de las siguientes series: “*Puffin Rock*” y “*Skunk Fu!*”, entre otras.

Cartoon Saloon origina un universo propio característico. El diseño marcado de los personajes y los escenarios, caracterizado por el uso narrativo del color y las texturas y las formas redondeadas y amables, habla de la esencia de la compañía: cercanía, misticismo y vínculo con el mundo infantil.

De *Cartoon Saloon* hemos estudiado como referencia, en particular, la película “*Song of the Sea*” (ver fig.7), prestando especial atención a los siguientes puntos: las proporciones estilizadas o caricaturizadas de los cuerpos y los rostros de los personajes, el peso de las texturas en el coloreado, y las composiciones de intención claramente cinematográfica de las escenas.

fig 7. Cartel promocional de la película “*Song of the Sea*” (2014)

Finalmente, mencionamos otros artistas que han influido quizás en menor medida en la inspiración para el desarrollo del trabajo: Arthur Rackham, Ana Sebastián, Patricia Muñoz Elvira (Melvira), María Hesse.

3. PROCESO

En este apartado se desglosan y estudian los pasos que se han seguido desde la concepción del proyecto hasta el arte final.

3.1 CONCEPCIÓN DEL PROYECTO

Una vez Beatriz Fuentes Garcés contacta con nosotras (Irene Sanz Martín y Sara del Arco Arrufat) para llevar a cabo el proyecto común de la publicación editorial enriquecida sobre “La flauta mágica”, repartimos las tareas.

Irene Sanz, especializada en animación, realiza piezas audiovisuales animadas que acompañan las arias y piezas más representativas de la ópera; mientras que yo me encargo de ilustrar las escenas más relevantes y maquetar y artefinalizo la publicación editorial. Las tareas que llevamos a cabo de forma conjunta son la búsqueda de antecedentes y referentes, la conceptualización y diseño de personajes y la toma de decisiones pertenecientes a la dirección de arte.

Finalizado el reparto de tareas, comienza la fase de diseño de los personajes y accesorios.

3.2 DISEÑO DE PERSONAJES

El diseño de los personajes fue una tarea conjunta llevada a cabo entre mi compañera y yo, persiguiendo el fin último de encontrar un estilo con el que ambas nos encontráramos cómodas, que contara con un nivel de complejidad y detalle que se adaptara tanto a las exigencias de la ilustración como a las de la animación, y que fuera atractivo y adecuado para el público infantil.

Para el diseño de los personajes, se siguieron los siguientes pasos: en primer lugar, estudiamos el libreto original de Emanuel Schikaneder traducido al castellano prestando especial atención a las descripciones físicas y psicológicas de los personajes. Después de tomar los apuntes pertinentes, estudiamos los antecedentes o manifestaciones artísticas precedentes inspiradas de igual manera por “La flauta mágica”, anteriormente comentados en esta memoria, para entender cómo los diversos autores habían caracterizado a los personajes. Seguidamente, estudiamos los referentes, también comentados con anterioridad, y discernimos aquello que queríamos aplicar de sus métodos. El siguiente paso fue llevar a cabo una lluvia de ideas conjunta acompañada de bocetos rápidos que ayudaron a acotar la naturaleza de cada personaje. Tras una serie de decisiones pertenecientes a la dirección de arte, pasamos a limpio los bocetos para poder poner en marcha un sondeo entre niños de 9,

10, 11 y 12 años. Este sondeo reveló que los personajes transmiten los conceptos y la personalidad que pretendíamos, a excepción de unos detalles que procedimos a pulir. Una vez cerrado el diseño de cada personaje, se inicia el proceso de dibujo, coloreado y retoque digital hasta llegar al resultado final. A continuación, se indaga más en cada uno de los pasos:

3.2.1 Estudio previo

El libro original no hace hincapié en la apariencia que debe tener cada intérprete a la hora de adoptar cada papel: solamente requiere que Papageno cuente con cierta gracilidad en escena y Sarastro sea notablemente robusto y con presencia. El resto, queda a la imaginación del director de escena. Es por ello que la lectura del libreto original tan solo proporciona algunas pistas acerca de la naturaleza de cada personaje. Ejemplos de ello son los siguientes.

Sabemos de **Tamino** que es guapo y apuesto por este comentario de las damas de la Noche:

PRIMERA DAMA (contemplando a Tamino) ¡Un joven apuesto, dulce y bello!

SEGUNDA DAMA ¡Bello como jamás he visto a otro!

TERCERA DAMA ¡Sí, sí! ¡Tan bello que merece ser pintado!

También sabemos que es de la nobleza,

TAMINO Mi padre es Príncipe y reina sobre muchos países y muchas gentes; por ello, debes llamarme Príncipe.

Además de tenaz, valiente y determinado.

TAMINO Ninguna muerte podrá impedirme obrar como un hombre, ni me apartará del camino de la virtud. Abridme las puertas del horror, y osaré con alegría acometer la audaz empresa.

De **Papageno**, en cambio, podemos saber que está cubierto de plumas, es de constitución fuerte y de carácter alegre y despreocupado.

TAMINO Por las plumas que te cubren, más pareces un... (va hacia él)

PAPAGENO ¿Un pájaro? ¡No te acerques y no te fíes de mí, pues tengo la fuerza de un gigante!

(...)

PAPAGENO (toca...) Soy el pajarero, sí señor, siempre alegre, ¡aúpa, va!

Sobre **Pamina**, Tamino se refiere a ella de la siguiente manera:

TAMINO Este retrato es de una belleza encantadora, la vista humana nunca vio otro igual.

Y también contamos con una vaga descripción de su apariencia:

PAPAGENO Esto tenemos que aclararlo. (contempla el retrato que le dio el Príncipe y que lleva al cuello colgado de una cinta) Ojos negros... sí, negros. Labios rojos... sí, rojos. Cabello rubio... sí, rubio.

La **Reina de la Noche**, por su parte, es descrita como un personaje malva-

do e iracundo:

LA REINA DE LA NOCHE ¡La venganza del Infierno hierve en mi corazón, muerte y desesperación arden en torno! Si Sarastro no prueba de tu mano el dolor de la muerte ya nunca jamás serás hija mía.

Mientras que **Sarastro** es presentado como un personaje venerado y sabio: *ESCENA XVIII (Sarastro en carro triunfal arrastrado por seis leones, hace su entrada acompañado de su séquito.)*

CORO ¡Viva Sarastro, el divino sabio! Él sabe premiar y castigar con justicia.

Además de justo y bondadoso:

SARASTRO En estas sagradas moradas no se conoce la venganza; y si un hombre ha caído, el Amor lo conduce hasta el Deber.

Las diversas manifestaciones artísticas comentadas anteriormente como antecedentes, dejan ver una aproximación a la apariencia de los personajes que concuerda con las descripciones físicas y psíquicas inmediatamente comentadas.

En el caso de los personajes ilustrados por el equipo de animación dirigido por Valeriy Uganov (ver fig. 8), podemos decir que, en general, los personajes son inspirados por el mundo de la ópera y el teatro, pues son recurrentes las alusiones a los telones, las máscaras y los disfraces y ropajes típicos del siglo XVIII, aunque también se deja ver la influencia del mundo egipcio requerida por la obra. En particular, cada personaje es fiel a las descripciones siendo Tamino delicado y encantador; Pamina, esbelta y refinada; Papageno, disfrazado de pájaro -aunque, por su constitución, no parece demasiado fuerte-; la Reina y las Damas, oscuras y tenebrosas y Sarastro, grande y majestuoso. La leve tendencia a la caricatura -comentada en el apartado de antecedentes- afianza dichas características en cada personaje: Tamino tiene los dedos muy finos, Sarastro es desproporcionadamente ancho, etcétera. En las imágenes encontramos los ejemplos.

fig 8. Personajes caricaturizados del metraje "Opéravox: La flauta mágica" (1995)

En el caso, por su parte, de los personajes diseñados por Phillip Craig Russell (ver fig.9), puede percibirse una inspiración modernista que tiende prácticamente al preciosismo. Por ello, sus personajes (tanto sus rasgos físicos como su atuendo) son verosímiles, realistas y contemporáneos; alejados de la caricaturización y de los atributos mágicos. Con todo, se perpetúan las descripciones originales de los personajes: Tamino es apuesto, Pamina es rubia y bella, Pagageno viste un disfraz de pájaro; la Reina es siniestra y Sarastro es imponente. Encontramos el ejemplo visual en las imágenes.

fig 9. Personajes del cómic "The Magic Flute" (1990)

Cabe comentar, por último, el diseño de los personajes de la adaptación a representación teatral combinada con animación 2D por parte de la compañía 1927. La compañía interpreta la obra de forma libre y novedosa. Se aprecia una clara influencia del cine mudo de la década de 1920 a la hora de

fig 10. Personajes caracterizados para la función de la compañía 1927 (2012)

concebir los personajes y sus atuendos. Aún así, encontramos algunos diseños que tienden a la fantasía más surrealista, como es el caso de la Reina de la Noche, transformada en mujer-araña. Podemos afirmar que esta adaptación no sigue al pie de la letra las descripciones del libreto original, sino que apuesta por la innovación y la reinterpretación. A continuación, imágenes que ilustran esta explicación (fig. 10).

Una vez tomamos nota de cómo debía o no debía ser el diseño de nuestros personajes, procedimos a estudiar aquellos artistas que más nos inspiran para tomar referencia de ellos a la hora de diseñar los personajes e ilustrar.

De los artistas analizados en el apartado “2. 4. Referentes”, para esta ocasión en particular, estudiamos cómo caricaturizar los personajes para hacerlos adecuados al público infantil y el uso de las texturas y color. En este sentido, analizamos del estudio de animación *Cartoon Saloon* las proporciones estilizadas o caricaturizadas de los cuerpos, los rostros de los personajes y cómo utiliza las texturas en el coloreado; y de la ilustradora Carmen Segovia, prestamos atención a su manera de combinar el color.

3.2.2 Aproximación conceptual y bocetos

Cuando hubimos cerrado el estudio previo de los personajes, mi compañera Irene Sanz y yo, por separado, abocetamos una primera aproximación a lo que serán los personajes. Seguidamente, comparamos dichos bocetos para discernir cuáles aspectos del diseño habían coincidido y/o eran más acertados, incluyendo la paleta de color de cada personaje, para así generar los bocetos finales a gusto de ambas. Este punto del proceso también incluye la decisión de ambientar la acción en el Egipto del Imperio Antiguo, condicionando, de esta manera, la ropa, los peinados, el tono de la piel, etcétera. Ejemplos de bocetos previos de las dos, así como los bocetos definitivos, pueden observarse en las imágenes (figs. 11 y 12).

fig 11. Bocetos primarios de los personajes.

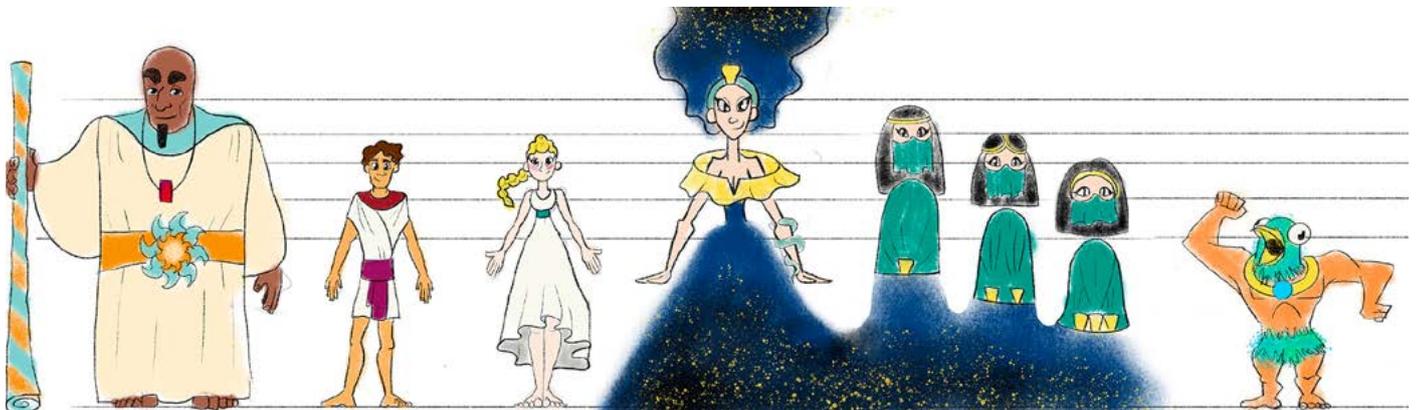

fig 12. Bocetos definitivos de los personajes. De izq. a der.: Sarastro, Tamino, Pamina, Astriflamante, Damas, Papageno.

3.2.3 Encuesta

Los bocetos finales nos permitieron llevar a cabo un sondeo vía GoogleForms que hicimos llegar a niños de entre 9 y 12 años. El sondeo está formado por ocho preguntas de selección múltiple: cinco en relación a los personajes a título individual y tres en relación al conjunto de estos. Para las primeras cinco preguntas, se le presenta al lector la cuestión "¿qué te parece este personaje?" acompañada de la imagen del boceto del mismo, para que a continuación seleccione la/las opción/opciones que considere más precisa/s. Estas preguntas también incluían una casilla "otro" pensada para cumplimentarse con una palabra a elección del lector si las opciones predeterminadas no se amoldaban completamente a su impresión. Para las últimas tres preguntas, se pide al lector que seleccione el nombre/s de el/los personaje/s que, primero, le haya caído mejor; segundo, crea que es "bueno" y tercero, crea que es "malo". Comentamos a continuación los resultados de la encuesta. Las tablas de resultados pueden consultarse en el anexo.

En la primera pregunta, relativa a Tamino, los lectores podían elegir entre las opciones simpático, valiente, perseverante, egoísta, cruel y cómico. Un 84,6 % de los lectores escogió la opción "simpático"; un 30,8%, "valiente"; un 23,1%, "cómico" y hubo un lector que incluyó, a través de la casilla "otro", el concepto de "crédulo". Esto indica que Tamino es un buen protagonista puesto que aparenta ser simpático y valiente; sin embargo, debíamos evitar que se le considerara un personaje cómico, de modo que consideramos la opción de marcar más sus rasgos y buscar una expresión menos risueña.

Para la pregunta de Pamina, las opciones a elegir eran: dulce, soñadora, dramática, sabia, infantil, despistada. Los resultados revelaron que un 76,9% de los lectores consideró a Pamina "dulce"; un 30,8%, "soñadora"; y otro 30,8%, "sabia". Un lector sugirió el concepto de "inocente". Esto nos lleva a pensar que el diseño de Pamina era acertado y lograba transmitir aquello que pretendíamos.

Sarastro contaba con las opciones: sabio, bondadoso, comprensivo, loco, dramático e infantil. Los resultados muestran una preferencia de los lectores por la opción "sabio", con un 76,9%; seguida de la opción "bondadoso", con un 53,8%; y de la opción "comprensivo", con un 7,7%. Estos resultados nos llevaban a pensar que el diseño de Sarastro era óptimo, sin embargo, un lector incluyó en la opción "otro" el concepto "malvado", que es lo opuesto de lo que queríamos transmitir, en atención a lo cual decidimos dulcificar la expresión de su rostro arqueando las cejas y pronunciando su sonrisa.

Para Astriflamante se presentaban las opciones malvada, cruel, egoísta, cómica, amable y tranquila. La audiencia prefirió la opción "malvada" con un 92,3% de los votos, seguido de "cruel" y "egoísta" con un 38,5% y 30,8%

de los votos respectivamente. Por ello, entendimos que el diseño de Astriflamante era correcto y no fue sometido a una revisión.

Por último, la pregunta relativa a Papageno presentaba las opciones cómico, alocado, infantil, inteligente, soñador y aburrido. “Alocado” fue la opción seleccionada por un 69,2% de los votos, y con un 38,5% y 30,8% respectivamente, las opciones “infantil” y “cómico”. Un lector sugirió el concepto “extraño”. Consideramos, con base en estos resultados, que el diseño de Papageno transmitía exactamente lo que pretendíamos de modo que tampoco fue sometido a revisión.

3.2.4 Proceso de dibujo y resultado final

Sometimos a ciertos personajes a una revisión tras el sondeo y, después, tomé la responsabilidad de llevar a cabo el dibujo, coloreado y retoque digital de las ilustraciones finales de los personajes. Para ello, escogí las poses que más transmiten de la personalidad de cada uno y, siguiendo las pautas anatómicas que habíamos establecido -permitiendo cierto grado de distorsión-, aboceté de forma esquemática los volúmenes principales de sus cuerpos con lápiz sobre papel de 90 gr/m². Después, enlacé dichos volúmenes y añadí los detalles de la ropa, el cabello y, por último, los rasgos del rostro y la expresión. Con ayuda de una mesa de luz, redibujé lo obtenido sobre un papel de dibujo de 130 gr/m² a fin de evitar errores o tachaduras. Fue entonces cuando inicié el proceso de coloreado, haciéndome servir de los lápices de colores policromos de la marca Faber-Castell. Para terminar, escaneé los dibujos acabados y, utilizando la herramienta Adobe PhotoShop, los desprendí del fondo blanco del papel, redondeé los contornos y añadí algún elemento especial como el brillo de los ojos o los detalles del vestido de la Reina de la Noche. A continuación vemos un breve comentario sobre el diseño de cada personaje y las ilustraciones finales de cada uno.

fig 13. Imagen del proceso de coloreado de una de las ilustraciones finales.

Tamino es el protagonista de nuestra historia. Representa la fortaleza, la valentía y la voluntad. Su constitución es delgada y ágil, su caja torácica es de mayor tamaño que la pelvis, en contraposición a la constitución de Pamina, la princesa. Su pose es heroica. Cuenta con unos ojos despiertos y una sonrisa pícara. Colores cálidos y análogos que, una vez más, se contraponen a los de la princesa.

Pamina es la protagonista de nuestra historia. Representa la belleza, el sacrificio y la dedicación. Es de constitución delgada y ágil. Su cadera es de mayor tamaño que la pelvis, en contraposición a la constitución de Tamino, su amado. Mejillas sonrojadas y sonrisa dulce. El color de cabello y de la piel vienen dados por la descripción del libreto original. Su paleta de color contrasta con la de Tamino: un turquesa frío que remite al parentesco que guarda con la Reina de la Noche, su madre.

Papageno es el escudero de Pamino. Es infantil, espontáneo y algo estúpido. Es el pajarero oficial de la Reina, es medio pájaro, medio humano. Aporta el punto cómico y despreocupado a la narración. Constitución fuerte y corpulenta, pero de piernas cortas. Es el personaje más bajito del elenco. Comprende la gama de colores más viva y vibrante del conjunto de personajes, advirtiendo su naturaleza divertida y radiante.

Sarastro es el sacerdote de Isis y Osiris, Rey del Sol - en contraposición a Astriflamante, Reina de la Noche-. Representa la bondad y la sabiduría. Su complexión es cuadrangular para dar sensación de estabilidad y seguridad; con bordes redondeados para dar sensación de amabilidad. Viste túnica, joyas y porta un cetro. Es el personaje más alto y corpulento. Sonrisa afable. Colores cálidos y resplandecientes, que pueden recordar a un cielo que amanece.

Astriflamante es la Reina de la Noche y madre de Pamina. Representa la maldad, el egoísmo y la oscuridad. Constitución puntiaguda y raquílica. Ojos rasgados y sonrisa maliciosa. La serpiente que descansa en su brazo es uno de sus secuaces. Viste de manera lujosa y elegante. Colores fríos y oscuros; tanto su pelo como su vestido terminan convirtiéndose en un cielo nocturno estrellado.

Las damas de la Noche son los esbirros de la Reina de la Noche. Casi como una prolongación de ella misma, estas damas emergen de la cola del vestido de la reina. Son líquidas y fantasmagóricas. No tienen personalidad, tampoco nombres propios. Representadas como una suerte de cabezas flotantes, en parte ocultas por un velo. Su paleta de color es igual que la de Astriflamante.

fig 14. Ilustraciones definitivas de cada personaje. De izq. a der.: Tamino, Pamina, Papageno, Sarastro, Astriflamante y Damas.

3.3 DISEÑO DE ACCESORIOS

El diseño de los accesorios fue una tarea conjunta llevada a cabo entre mi compañera y yo, persiguiendo el fin último de encontrar un estilo con el que ambas nos encontráramos cómodas, que contara con un nivel de complejidad y detalle que se adaptara tanto a las exigencias de la ilustración como a las de la animación, y que fuera atractivo y adecuado para el público infantil.

El diseño de los accesorios siguió la misma metodología que el diseño de los personajes. En primer lugar, estudiamos qué accesorios relevantes describía el libreto original. Estos son: la flauta mágica de Tamino, las campanillas mágicas de Papageno y el puñal de la Reina de la Noche. En segundo lugar, estudiamos cómo el libreto se refería a ellos:

PRIMERA DAMA (dándole a Tamino una flauta de oro) ¡Oh Príncipe, acepta de mí este regalo! Lo envía para ti nuestra soberana. La flauta mágica te protegerá y ayudará en las peores desgracias.

(...)

TODOS Campanitas de plata y flauta mágica necesitaréis para vuestra/ nuestra protección. Ahora adiós, nos marchamos. Adiós. ¡Hasta otra ocasión!

(...)

LA REINA DE LA NOCHE (...) ¿Ves esta daga? La he afilado sólo para Sarastro.

fig 15. Daga de bronce encontrada en Egipto no fechada.

fig 16. Daga de bronce del período arcaico. (3100 a. C.-2686 a. C.)

fig 17. Flauta de longitud moderada (~35 cm) con cuatro orificios laterales espaciados irregularmente. (323 a. C.- 30 a.C)

fig 18. Sistro de bronce. El gato sentado encima del sistro se asocia con la adoración de la diosa egipcia Isis. (30 a. C.-640 d. C.)

Inmediatamente después, y a raíz de la decisión de guardar una estética inspirada en el Egipto antiguo, estudiamos con detenimiento cuál era el aspecto de las flautas, las campanillas y las dagas en la época. Para ello, investigamos en el catálogo en línea de la colección del Museo Británico atendiendo a las siguientes palabras clave: “egyptian flute”, “egyptian sistrum”, “egyptian dagge”.

Esta investigación revela que, en la época en la que hemos ambientado intencionadamente nuestra obra, las dagas y utensilios de corte en general buscaban la practicidad frente a la estética, siendo comunes los filos lanceolados y los mangos cortos sin florituras. (Ver figs. 15 y 16)

Las flautas eran rudimentarios cilindros agujereados. (Ver fig. 17)

Las campanillas tal y como las conocemos no existían, pero sí los sistros, que son unos pequeños instrumentos de percusión en forma de arco o herradura que contienen unas varillas que sujetan unos platillos metálicos y se hace sonar agitiéndolo. Por pertenecer los sistros a la familia de los instrumentos idiófonos indirectamente percutidos, igual que los cascabeles, creemos conveniente sustituir las campanillas mágicas de Papageno por un sistro. (Ver fig. 18)

A la hora de diseñar, las imágenes precedentes nos sirvieron de inspira-

ción. Decidimos plantear ambos instrumentos (flauta y sistro) como si estuvieran fabricados en madera para hacerlos parecer más cercanos, amables y accesibles. Las pequeñas hojas que florecen de los instrumentos son un guiño divertido que, además, aporta una nota de color. En lo referente al puñal, su diseño fue fiel a las referencias históricas en su forma pero optamos por incluir una media luna en la empuñadura que remitiera a su dueña, la Reina de la Noche. El color fue seleccionado para parecer frío y metálico, sumando unos toques de color rojo que denotan peligro.

A continuación, realicé los bocetos necesarios con lápiz sobre papel de 90 gr/m², redibujé los mismos sobre un papel de 130gr/m² con ayuda de una mesa de luz y, por último, los coloreé con los lápices de colores policromos de la marca Faber-Castell. Tras escanear los dibujos definitivos, con la ayuda de la herramienta Adobe PhotoShop, los desprendí del fondo blanco. En las imágenes, los resultados (fig. 19).

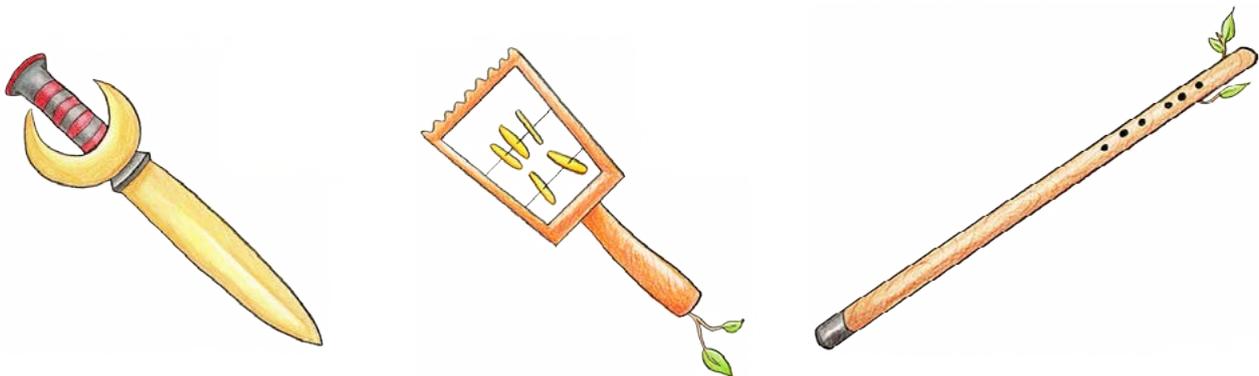

fig 19. Ilustraciones definitivas de los accesorios. De izq. a der.: daga de Astriflamante, sistro de Papageno y flauta de Tamino.

3.4 ILUSTRACIONES

Una de las especificaciones del *briefing* era que existan menos ilustraciones que páginas, pues los lectores a quienes va dirigida la publicación (9-11 años) ya son capaces de concentrarse leyendo textos extensos y, de hecho, generan cierto rechazo por los libros excesivamente ilustrados. Finalmente, se llegó a la resolución de acompañar cuatro capítulos con ilustraciones de página completa, dos con ilustraciones de apoyo que ocupan aproximadamente una cuarta parte de la página y se interrelacionan con el texto y una ilustración final de doble página, restando así ocho páginas de puro texto. El proceso de ilustración se llevó a cabo de manera individual.

Para el desarrollo de las ilustraciones se siguieron los siguientes pasos: primero, tuvo lugar una lectura atenta del texto adaptado para escoger los seis capítulos con más carga argumental y/o más susceptibles de ser ilustrados. Una vez seleccionados los capítulos, tuvo lugar una lluvia de ideas para decidir cómo enfocar cada ilustración acompañada de los bocetos prelimi-

nares. Se estudian, también, los artistas referentes. Después, se llevó a cabo un sondeo similar al ya explicado en el apartado “diseño de personajes > sondeo”, que evidenció si las ilustraciones lograban comunicar aquello que se pretendía o, por el contrario, era necesario someterlas a revisión. Por último, se elaboraron las ilustraciones definitivas y se digitalizaron para, posteriormente, incorporarlas en la maqueta de la publicación editorial.

3.4.1 Estudio previo

El texto de la publicación consta de aproximadamente 4000 palabras repartidas en 15 capítulos de extensión equiparable. Aquellos capítulos que se ha decidido ilustrar con ilustraciones de página completa han sido los siguientes:

- Capítulo 1 “La gran victoria”: Es el capítulo de inicio, en el que se presenta a nuestro protagonista Tamino. En la escena, él es atacado por una serpiente, abatido, y socorrido por las Damas de la Noche.

- Capítulo 6 “El reencuentro”: En este capítulo, Tamino y Papageno buscan a Pamina en el templo de Sarastro. Cuando Papageno y Tamino se separan, haciendo sonar sus respectivos instrumentos mágicos pueden localizarse y encontrarse.

- Capítulo 9 “¡Muerte a Sarastro!”: Capítulo de inflexión en la narración, pudiera ser el más descarnado e intenso (comprende, además una de las arias musicales más relevantes de la ópera), muestra el momento en que la Reina de la Noche se descubre como villana entregando a su propia hija un puñal para que asesine a Sarastro.

- Capítulo 14 “La hora de la verdad”: Penúltimo capítulo de la narración. En él, Pamina y Tamino, unidos por la fuerza del amor y amparados por la magia de su flauta, superan las pruebas que los conducen hacia el mundo de la luz gobernado por Sarastro.

Asimismo, los capítulos que se han decidido acompañar con ilustraciones de apoyo son:

- Capítulo 3 “¡Llega la Reina!”: Es el capítulo en el que Tamino acepta la misión que se le encomienda y en el que las Damas entregan los instrumentos mágicos a Tamino y Papageno.

- Capítulo 12 “¡Quiero una Papagena!”: Capítulo protagonizado por Papageno, quien descubre a la que será su amada pero que, por impaciente y ansioso, acaba siendo castigado por los sacerdotes a caer al vacío antes de abrazarla.

Por último, el capítulo que cuenta con una ilustración a doble página es el capítulo final, titulado “Triunfó el bien y el amor”, que narra la resolución de los diferentes hilos argumentales y cierra el relato.

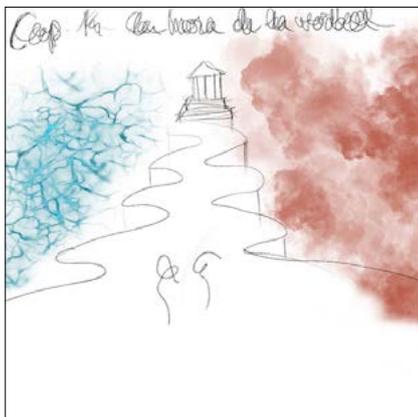

fig 20. Ejemplos de bocetos descartados.

La elección de ilustrar dichos capítulos atiende a los siguientes criterios:

que todos los personajes principales aparezcan al menos una vez y no más de cuatro, que nunca haya más de dos capítulos consecutivos acompañados de ilustración, y que la ilustración final coincida con páginas par e impar consecutivas.

Este apartado incluye el estudio de los referentes ya analizados. De ellos se estudió, en concreto en esta ocasión, la concepción del espacio, el tratamiento de los fondos y la intención de las composiciones. En este sentido, tomamos: del ilustrador Edmund Dulac, el tratamiento de la perspectiva (aéreas, contrapicadas...) la concepción del fondo (mancha con textura) y la relación fondo-figura; de la ilustradora Carmen Segovia, tomamos la idea de hacer que el material utilizado para colorear, no sólo sea visible, sino que destaque y tenga peso y el nivel de detalle de los fondos; y del estudio de animación *Cartoon Saloon*, observamos el peso de las texturas en el coloreado y las composiciones de intención cinematográfica.

3.4.2 Bocetos

A la elección de los capítulos a ilustrar, le sigue una lluvia de ideas y los consiguientes bocetos preliminares a fin de dar con la acción más expresiva, la mejor composición, y la paleta de color más acertada. Tomadas las decisiones pertinentes, se descartaron algunas ideas y se redibujaron los primeros bocetos para dar paso a los definitivos. Los bocetos se elaboraron con técnica digital, lo cual hizo la comunicación interna del grupo de trabajo más ágil e inmediata.

En las imágenes podemos ver bocetos descartados así como algunos definitivos (figs. 20, 21 y 22)

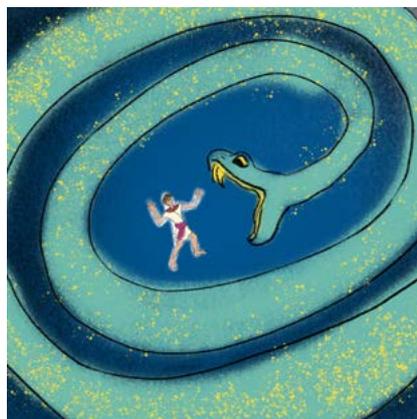

fig 21. Algunos bocetos finales.

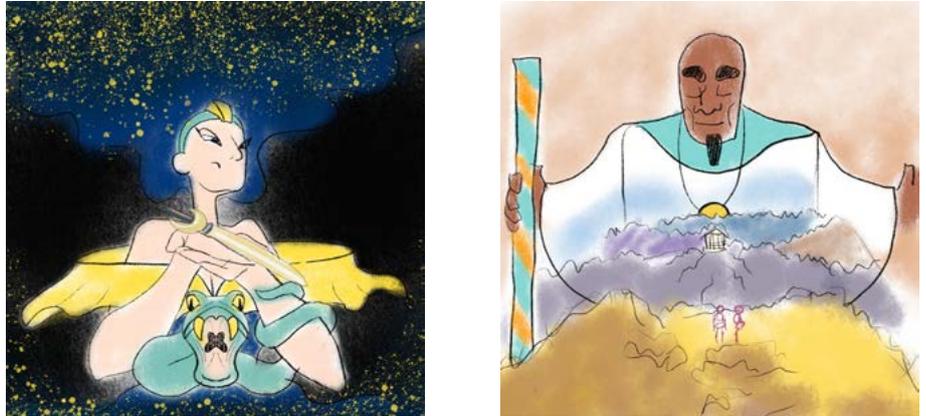

fig 22. Algunos bocetos finales..

3.4.3 Encuesta

Los bocetos finales permitieron generar un sondeo vía GoogleForms que hicimos llegar a niños de entre 9 y 12 años. El sondeo constaba de ocho preguntas: cuatro acompañadas de los bocetos en las que se pedía al lector que seleccionara la opción que respondiera más adecuadamente a la cuestión “¿Qué está pasando en esta escena?” -siendo una opción correcta, una correcta con ciertos matices, y una incorrecta-, y cuatro de respuesta libre en las que el lector podía contestar “¿Qué te hace sentir la escena anterior?” con sus propias palabras. Ambos tipos de pregunta se presentaban intercalados (una del primer tipo seguida de una del segundo tipo). A continuación, se comentan los resultados:

El primer par de preguntas eran relativas a la ilustración del capítulo 1 “La gran victoria”. La primera de ellas, presentaba las opciones: “un chico está adiestrando una serpiente malvada”, “un chico está luchando contra una serpiente malvada” y “un chico está siendo derrotado por una serpiente malvada”. Un 69,2% de la audiencia respondió “un chico está siendo derrotado por una serpiente malvada”, que era la respuesta a esperar. Nadie respondió “un chico está adiestrando una serpiente malvada”, que era la única respuesta incorrecta. Entre las respuestas a la segunda pregunta, los encuestados respondieron “miedo”, “pena” o “nervios”, entre otros. Los resultados de este primer par de preguntas dejan ver que la escena se da a entender y transmite aquello que se pretendía.

El segundo par de preguntas se refería a la ilustración del capítulo 6 “El reencuentro”. Para responder a la primera de ellas, los encuestados debían elegir entre las opciones: “los personajes están tocando y escuchando música en la misma habitación”, “los personajes están en habitaciones diferentes pero oyen la música que toca el otro” y “los personajes están en habitaciones diferentes pero no oyen la música que toca el otro”. Los resultados mostraron que los participantes no podían decidir entre la respuesta “los personajes están tocando y escuchando música en la misma habitación” y “los personajes

están en habitaciones diferentes pero oyen la música que toca el otro”, pues ambas respuestas recibieron un 46,2% de los votos. La opción incorrecta, “los personajes están en habitaciones diferentes pero no oyen la música que toca el otro”, también recibió algún voto (7,7% del total). Este resultado evidenció la urgencia de revisar la composición de la ilustración para marcar la separación entre los personajes. No obstante, la segunda pregunta del par, reveló que la audiencia identifica la ilustración con los sentimientos de “felicidad”, “armonía” y “alegría” entre otros, lo que lleva a pensar que tanto la paleta de color como la expresión de los personajes sí funcionan.

El tercer par de preguntas, relativas a la ilustración del capítulo 9 “¡Muerte a Sarastro!”, permitía escoger entre las opciones “la mujer está recibiendo un cuchillo”, “la mujer está entregando un cuchillo” y “la mujer está mostrando un cuchillo”. Nuevamente, los participantes escogieron en la misma medida las dos opciones correctas, pero la opción incorrecta “la mujer está recibiendo un cuchillo” recibió algunos votos. Por ello, se procede a revisar la ilustración en vistas de acentuar la acción del personaje principal. De todos modos, la pregunta de respuesta abierta recibió comentarios como “miedo”, “intriga” y “poderío”: se entiende que los colores y la expresión del personaje consigue transmitir los sentimientos que se pretendía.

Para finalizar, el cuarto par de preguntas, que se referían a la ilustración del capítulo 14 “La hora de la verdad”, presentaba las opciones a seleccionar: “un señor gigante amenaza a dos personas tras las montañas”, “el señor gigante está esperando a los dos personajes y los invita a seguir” y “los personajes no se han dado cuenta de que el señor gigante se encuentra tras las montañas”. La audiencia seleccionó con un 69,2% de los votos la respuesta correcta “el señor gigante está esperando a los dos personajes y los invita a seguir” y ningún participante seleccionó la opción incorrecta “un señor gigante amenaza a dos personas tras las montañas”. Además de este resultado alentador, la pregunta de respuesta abierta mostró que los participantes entendieron a la perfección el mensaje que se pensaba transmitir, respondiendo con términos como “paz”, “protección” y “amor”.

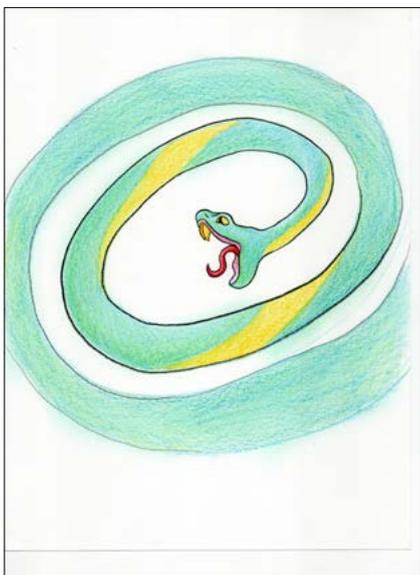

fig 23. Imagen del proceso de dibujo.

3.4.4 Proceso de dibujo y resultado final

Al sondeo antes comentado le siguió una necesaria revisión de la composición de, al menos, dos de las ilustraciones. Después, tomé la responsabilidad de llevar a cabo el dibujo, coloreado y retoque digital de las ilustraciones finales de las escenas. Para ello, perfeccioné y redibujé los bocetos, con ayuda de una mesa de luz, sobre un papel de dibujo de 130 gr/m² a fin de evitar errores o tachaduras. Fue entonces cuando inicié el proceso de coloreado tanto de las figuras de los personajes como de los fondos, que se dibujaron por separado y se combinaron posteriormente de manera digital. Para el coloreado de las figuras, se hicieron servir los lápices de colores policromos de la marca Faber-Castell y, para los fondos, pasteles blandos de la misma marca. Para terminar, escaneé los dibujos acabados de personajes y fondo y,

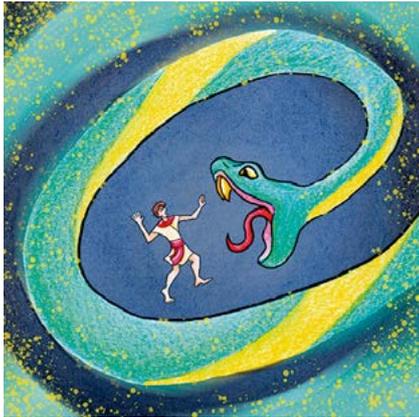

fig 24. Ilustración para el capítulo 1.

fig 25. Ilustración para el capítulo 3.

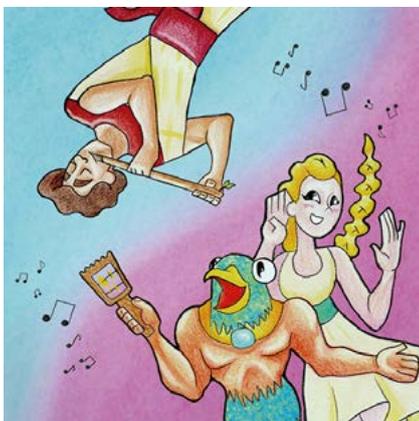

fig 26. Ilustración para el capítulo 6.

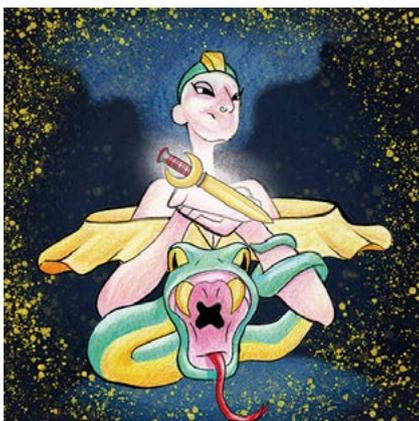

fig 27. Ilustración para el capítulo 9.

utilizando la herramienta Adobe PhotoShop, los desprendí del fondo blanco del papel y redondeé los contornos para, finalmente, combinar fondos y figuras. Se añade, también, algún elemento especial como el brillo de los ojos o los detalles del vestido de la Reina de la Noche. A través de la herramienta “capas”, se procura armonizar los colores de cada ilustración con intenciones diferentes (acentuando una luz más cálida, fuerte...). A continuación, vemos las ilustraciones finales de cada escena y un breve comentario sobre el diseño de cada una.

Ilustración para el capítulo 1 “La gran victoria”: la ilustración representa el momento en el que Tamino pierde la batalla contra un monstruo colosal, la serpiente; en una composición circular claustrofóbica y agónica. Esta composición, aunque le cede protagonismo al personaje Tamino por encontrarse en el centro, lo relega a un segundo lugar al verse comparado con la serpiente, que multiplica su tamaño y poder. La línea visual diagonal que se genera entre las miradas de los personajes aporta la tensión inevitable en una escena de esta naturaleza. Por otra parte, los colores del fondo y la serpiente están pensados estratégicamente para recordar a la maldad: se emplea una paleta de color igual a la de la Reina de la Noche: azul rojizo, verde vivo y amarillo oscuro. De este modo, los colores que luce Tamino brillan y destacan. (Fig. 24)

Ilustración para el capítulo 3 “¡Llega la Reina!”: se trata de una ilustración de apoyo, sin fondo, que escenifica el momento en que las Damas entregan a Tamino y Papageno los instrumentos mágicos. Las Damas, por su naturaleza fantasmagórica y líquida, emergen del suelo y adoptan una posición en escalera ascendente. Mantienen una expresión expectante mientras dos de ellas sostienen en sus manos abiertas la flauta y el sistro. (Fig. 25)

Ilustración para el capítulo 6 “El reencuentro”: la ilustración representa a Tamino escuchando la música que toca Papageno y viceversa. Es el momento previo a que los enamorados se encuentren por primera vez, momento en que se palpa la emoción y la alegría. La composición está pensada para entenderse tal como se muestra o volteada 180°, de esta manera se acentúa la reciprocidad de la acción representada y también se invita al lector a interactuar con el libro físico, tomándolo y haciéndolo girar. Por otro lado, los colores del fondo y la relación que se genera con las paletas propias de los personajes protagonistas da paso a una combinación vibrante y llamativa, que transmite energía y felicidad. (Fig. 26)

Ilustración para el capítulo 9 “¡Muerte a Sarastro!”: la ilustración muestra el momento en que la Reina de la Noche entrega a Pamina un puñal para que asesine a Sarastro. Persiguiendo el fin de acentuar el poder y la superioridad de la Reina, además del dramatismo de la escena, se hace servir un plano y una iluminación contrapicados y una composición centrada, además

fig 28. Ilustración para el capítulo 12.

de emplear los colores propios de la Reina, asociados con la maldad. (Fig. 27)

Ilustración para el capítulo 12 “¡Quiero una Papagena!”: se trata de una ilustración de apoyo que muestra el momento en que Papageno, por impaciente, cae al vacío. Se busca indagar en la naturaleza cómica del personaje. (Fig. 28)

Ilustración para el capítulo 14 “La hora de la verdad”: en la ilustración se muestra el momento en el que Tamino y Pamina superan las pruebas y son dignos de entrar al templo de la Sabiduría. Se presenta a Sarastro entrelazado con las montañas escarpadas que separan a los protagonistas de su última meta. El Sol corresponde con el pecho del sacerdote. Sarastro se muestra pacífico, sereno, y esperando a la pareja con los brazos abiertos. (Fig. 29)

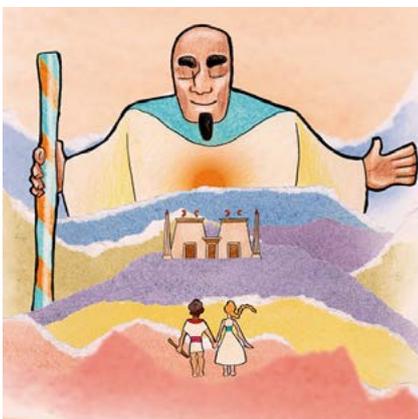

fig 29. Ilustración para el capítulo 14.

Ilustración de cierre: esta ilustración apaisada de doble página muestra al conjunto de personajes abrazados de manera informal y divertida. Cada uno de los representados adopta una expresión facial que concuerda con su personalidad. Hace referencia al momento final de las óperas en que los actores y actrices se desprenden de sus papeles para saludar al público. Atrás, queda el telón. (Fig. 30)

fig 30. Ilustración para el capítulo final.

3.5. DISEÑO EDITORIAL Y ARTE FINAL

El siguiente escalón en la elaboración del trabajo fue el diseño editorial. La maquetación estaba sujeta a ciertas limitaciones especificadas en el *briefing* tales como: que el formato fuera manejable y adecuado para los niños -es decir, del ancho de un folio estándar aproximadamente-, que la tipografía escogida gozara de una alta legibilidad sin caer en las caligráficas escolares y que el resultado final (acabados, cubiertas, encuadernación...) encarecieran el producto lo mínimo posible.

Para desarrollar el diseño editorial, se siguieron estos pasos: esquema

inicial de la maqueta, pruebas tipográficas, diseño de cubiertas, prueba de impresión, arte final e impresión de la maqueta.

3.5.1 Esquema inicial de la maqueta

Como las ilustraciones se elaboraron con la intención de generar una dinámica imagen/texto concreta, la maqueta vino dada por esta condición. Se llevó a cabo un esquema inicial de la maqueta utilizando los bocetos en lugar de las ilustraciones finales, el texto a falta de revisar y una tipografía pre-determinada. De esta manera, se dio con la distribución casi definitiva de los textos y las imágenes.

3.5.2 Pruebas tipográficas

La tipografía se escogió buscando la máxima legibilidad para los niños de entre 9 y 11 años: debía ser clara, limpia y redondeada, preferiblemente sin remates y sin ligaduras. “Ruluko” es una tipografía de libre uso diseñada por las tipógrafas y diseñadoras gráficas Ana Sanfelippo, Angélica Díaz y Meme Hernández, que cumple todas las condiciones. Además, en palabras de las creadoras para GoogleFont: *“Ruluko es un tipo de letra diseñado para ayudar a quienes aprenden a leer. Las formas de las letras están relacionadas con la escritura a mano que se usa típicamente en las escuelas. La intención es que aquellos que han aprendido a leer este estilo de escritura a mano pueden reconocer este estilo de letra más fácilmente que otros tipos de letra que se utilizan a menudo en este contexto. No obstante, como tipo de texto sans serif cálido y elegante, Ruluko puede usarse para cualquier propósito.”*

La tipografía se ajustó en peso regular, a 11 puntos, con un espaciado de 13,2 puntos y una justificación en bandera a la izquierda para los bloques de texto. Siempre que fuera posible, se ha procurado esponjar el texto de manera que los renglones no excedan las 16 palabras para así facilitar la lectura. Para los títulos de los capítulos, Ruluko se ajustó a 22 puntos, haciendo servir la tipografía tipo *display* Ruge Boogie para la letra capitular “C”.

3.5.3 Diseño de cubiertas

A petición del *briefing*, la portada debía contrastar con respecto a los interiores y no tener una apariencia demasiado infantil que pudiera generar rechazo a priori entre los lectores.

El diseño de la portada y contraportada se elaboró, en pro de ello, a una tinta con predominio de la tipografía por encima de la ilustración. Además, el título y subtítulo del libro aparecen en el centro de una composición circular, acompañados de ornamentos florales y abstractos y las siluetas de los protagonistas y los instrumentos mágicos a pequeña escala. Para el título, se

Capítulo 1: La gran victoria

fig 31. Pruebas tipográficas con Ruge Boogie y Ruluko.

fig 32. Título del librito antes y después de ser retocada con Adobe Illustrator .

ha empleado la fuente Ruge Boogie, una tipografía caligráfica *display* de libre uso diseñada por el tipógrafo Rob Leuschke, retocada por vectores en Adobe Illustrator. El subtítulo está escrito con la misma fuente que los textos del interior de la publicación, Ruluko, así como el pequeño resumen que aparece en la contraportada.

La guarda delantera forma, junto con la primera página del interior, una doble página que combina ilustración y texto que sirve como presentación de los personajes.

La guarda posterior, por su parte, se ha mantenido austera adornada por un detalle ilustrativo que representa a los dos protagonistas enamorados bailando. En las imágenes, el antes y el después del título, boceto y resultado final de las cubiertas (fig. 32, 33 y 34).

fig 33. Cubierta y guardas.

3.5.4 Arte final e impresión

Una vez cerrado el diseño de los interiores y de las cubiertas, tuvo lugar una prueba de impresión en blanco y negro que permitió corroborar la legibilidad de la letra, la efectividad de la relación texto-imagen y evidenció la necesidad de llevar a cabo ciertos retoques.

Subsanados los fallos, se preparó el arte final: el archivo original, trabajado con el programa Adobe InDesign, se exportó a PDF en páginas, con un valor de [PDF/X-1a:2001], en espacio de color CMYK y marcas de recorte y sangrado. Se tuvo en cuenta que el número final de páginas fuera múltiple de 4 para favorecer la encuadernación en pliegos y que ninguna página quedara en blanco. Antes de enviar el archivo a imprenta, se especificó que los interiores fueran impresos a color en un papel satinado de 90 gr/m², un papel de calidad que resiste relativamente bien los desgarros y reproduce bien el color de las ilustraciones y que las cubiertas fueran, de igual manera, impresas a color pero en un papel satinado de 200 gr/m² cubierto por una capa de glasofonado mate que pretende sumar perdurabilidad y protección a las cubiertas. Se pidió también que la encuadernación fuera grapada, ya que es un procedimiento barato y funcional además de apropiado para el número de páginas resultante.

3.6. RESULTADO

Después de muchas reuniones, búsquedas, trazos y tachones, la publicación estaba lista.

El resultado impreso es un librito manejable, ligero, de apariencia distinguida y de interiores legibles y atractivos. A continuación, imágenes de la maqueta impresa (fig.34).

fig 34. Imágenes de la maqueta impresa.

3.7 PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto se elabora con la finalidad de ofrecer una aproximación mayor a una propuesta de publicación y comercialización del libro. Cabe recordar que éste refleja tan solo la parte del proyecto perteneciente a la ilustración, diseño editorial e impresión, comentada en esta memoria. Para una mayor verosimilitud, se han consultado con la empresa Multicopia los presupuestos correspondientes a una tirada de 300 ejemplares, que abastecería unas 10 aulas de 30 alumnos en diferentes colegios.

Sara del Arco, diseño e ilustración		 	
Factura #2020-001			
Fecha de factura 1/11/2020			
Descripción		Importe	
<hr/>			
Ilustración			
<i>Diseño de personajes, accesorios y escenas</i>			500€
<i>Desarrollo de 8 ilustraciones finales sin fondo</i>			600€
<i>Desarrollo de 5 ilustraciones finales con fondo</i>			500€
<hr/>			
Diseño editorial			
<i>Maquetación</i>			1000€
<i>Diseño de cubiertas y guardas</i>			500€
<i>Arte final</i>			100€
<hr/>			
Impresión y encuadernación			
<i>Impresión en papel satinado de 90 gr/m²</i>			
<i>Cubiertas en papel satinado de 200 gr/m²</i>			
<i>Cubierta laminada mate a dos caras</i>			
<i>Doblado y grapado de revista</i>			580€
<hr/>			
		Subtotal sin IVA	3780 €
		IVA (21%)	793.8€
		TOTAL	4573.8€
<hr/>			
Sara del Arco, diseño e ilustración	-	46020 Valencia	-
			sadelart@gmail.com

fig 35. Factura del proyecto.

4. CONCLUSIONES

A modo de cierre, es pertinente sopesar el nivel de alcance de cada objetivo propuesto al inicio del proyecto.

El objetivo principal de este trabajo, que era aplicar los conocimientos adquiridos en el Grado en Diseño y Tecnologías Creativas en el diseño de una publicación editorial ilustrada y llegar, así, a una conclusión funcional, se considera logrado: en el plazo propuesto, se ha obtenido una publicación editorial completa lista para imprimir.

El primero de los objetivos secundarios era ofrecer a los profesionales de la enseñanza una herramienta didáctica. Consideramos que nuestro "libro enriquecido" es una herramienta didáctica eficaz, pues cumple con los siguientes requisitos que, según José Bernardo Carrasco (1991)⁴, debe cumplir el material que se facilita en las aulas: aproxima al alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar, ofreciéndole una noción más exacta de lo que se estudia; motiva a la clase; facilita la comprensión de los hechos y conceptos y contribuye a la fijación del aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que produce. Yendo más allá, podemos decir que nuestro libro aúna las ventajas de un libro ilustrado de lectura (aprendizaje mediante la lectura sin la pesadumbre o la obligación de leer, ampliación de la enseñanza) y de una reproducción de material audiovisual (hacer sensibles ciertos datos imposibles por la palabra, se permite la dramatización), haciendo de éste una herramienta doblemente ventajosa y útil.

La visión a futuro del trabajo es muy positiva: se espera implementar el producto final acabado (publicación editorial y animaciones) en las aulas y, más adelante, completar una colección de hasta tres ejemplares. Esta colección podría presentarse como proyecto viable a diferentes editoriales especializadas en libros de texto e infantiles. Dado el carácter innovador y actual de las publicaciones enriquecidas, adaptadas a los nuevos métodos de enseñanza, creemos posible esta vía. De este modo, nuestro producto podría llegar al mayor número de aulas y alumnos posible y daríamos así por logrado el último objetivo: fomentar la divulgación del arte y la cultura musical en las aulas.

En definitiva, este trabajo no solo ha alcanzado los objetivos propuestos, sino que ha puesto a prueba nuestras capacidades como profesionales de la industria creativa, nos ha conectado como miembros de un grupo de trabajo y nos ha dado un último empujón para encaminarnos en nuestro futuro laboral: toda una recompensa a nivel personal y profesional.

---

4. CARRASCO, J.B. *Técnicas y recursos para el desarrollo de las clases*, p. 156.

5. BIBLIOGRAFÍA

Libros

BERGER, J. (2000). *Modos de ver*. Barcelona: Gustavo Gili.

CAMPOS, C. Y FERNÁNDEZ, P. (2019). *Reinas de la Ilustración española del siglo XXI*. Barcelona: Norma Editorial.

CARRASCO, J.B. (1991) *Técnicas y Recursos para el desarrollo de las clases*. Madrid: Rialp.

CRAIG RUSSELL, P. (1990). *The Magic Flute* (Vol. 1). Eclipse Books.

DULAC, E. (1906). *Edumnd’s Dulac Picture Book for the French Red Cross*. Londres: The Daily Telegraph. <<http://www.gutenberg.org/files/25513/25513-h/25513-h.htm>> [Consulta: 5 de agosto 2020]

MATTESI, M. (2006). *Force, the key to captuing life through drawing*. Burlington: Gocal Press Taylor&Francis Group.

MOZART, A. W. Y SCHIKANEDER, E. (1791). *Die Zauberflote*. Traducción de Anselmo Alonso Soriano (2018). <https://www.lesarts.com/wp-content/uploads/2018/12/La-flauta-m%C3%A1gica_libreto.pdf> [Consulta: 5 de julio 2020]

SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU (1972). *Programa de mano de la temporada 1972-1973*. Barcelona: editorial Forum musical.

VARIOS AUTORES (1996). *Enciclopedia Salvat* (Vol. 19). Barcelona: Salvat Editores.

Artículos de revista

COTELLO, B. (2005): “Zauberflote o La Flauta Mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Una aproximación a su contenido mitológico y simbólico” en *Circe*, 2005-2006, número 10, páginas 97-123.

DELORS, J. (1996): “Los cuatro pilares de la educación” en *La educación encierra un tesoro*. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, Madrid: Santillana/UNESCO. Páginas 91-103.

SANSONE, V. (2017). “Nuevas formas de llevar una ópera al teatro. Un caso

de estudio. La flauta mágica de la compañía 1927 y de Kosky: animación 2D, nuevas tecnologías digitales y estilo vintage” en *Con A de Animación*, 2017, número 7, páginas 108-125.

Paginas web

1927 PRODUCTIONS LIMITED. *The Magic Flute 1927*. <<https://www.19-27.co.uk/the-magic-flute>> [Consulta: 9 de agosto de 2020]

BAU, CENTRO UNIVERSITARIO DE DISEÑO EN BARCELONA. *Carmen Segovia, Ilustradora especializada en narrativa y prensa*. <<https://www.baued.es/profesores/carmen-segovia>> [Consulta: 9 de agosto de 2020]

CARMEN SEGOVIA. *Carmen Segovia Portfolio*. <<http://www.carmensegovia.net/>> [Consulta: 9 de agosto de 2020]

CARTOON SALOON. *About: Cartoon Saloon*. <<https://www.cartoonsaloon.ie/about-irish-animation-studio/>> [Consulta: 31 de agosto de 2020]

CRAIG RUSSELL, P. *The Art of P. Craig Russell*. <<https://www.artofpcraigrussell.com/>> [Consulta: 31 de agosto de 2020]

FILMAFFINITY. *La flauta mágica (TV) (1995)*. <<https://www.filmaffinity.com/es/film575249.html>> [Consulta: 31 de agosto de 2020]

GOOGLE FONTS. *Ruluko: About*. <<https://fonts.google.com/specimen/Ruluko#glyphs>> [Consulta: 19 de octubre de 2020]

IMDB. «Operavox» *The Magic Flute (TV Episode 1995)*. <https://www.imdb.com/title/tt0759224/fullcredits/?ref_=tt_ov_st_sm> [Consulta: 2 de septiembre de 2020]

THE BRITISH MUSEUM. *Collections Online*. <<https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG25857>> [Consulta: 2 de septiembre de 2020]

Blogs

VÁZQUEZ, M. (2016). “No es país para viejos” en *El ojo en el cielo*. <https://elojoenelcielo.com/2014/07/06/no-es-pais-para-viejos/#comments> [Consulta: 4 de agosto de 2020]

VILLACORTA, A. (2017). “Reseña La Flauta Mágica de P. Craig Russell” en *ELHDLT*. <http://www.eslahoradelastrortas.com/resena-la-flauta-magica-de-p-craig-russell/> [Consulta: 4 de agosto de 2020]

Audiovisuales

YOUTUBE, “The Magic Flute by W A Mozart BBC Animation (Full 30 mins)” en *Youtube*. <<https://www.youtube.com/watch?v=gxvyaapBcq4&t=111s>> [Consulta: 15 de julio de 2020]

Song of the Sea (La canción del Mar. Dir. Tomm Moore). Big Farm, Cartoon Saloon, Digital Graphics. 2014.

6. ÍNDICE DE IMÁGENES

- Fig.1. Cartel original del estreno, 30 de septiembre de 1971
- Fig.2. Cartel promocional del metraje (1995)
- Fig.3. Portada del cómic (1990)
- Fig.4. Cartel promocional de la función en Auckland (2019)
- Fig.5. Ilustración para el cuento “Laylá y Manjún”, incluida en el libro “Edmund Dulac’s picture-book for the French Red Cross” (1906)
- Fig.6. Ilustración para el cuento “La princesa real”, incluida en el libro “Edmund Dulac’s picture-book for the French Red Cross” (1906)
- Fig.7. Ilustración para la revista Green Garten Magazine (2020)
- Fig.8. Cartel promocional de la película “Song of the Sea” (2014)
- Fig.9. Personajes caricaturizados del metraje “The Magic Flute” (1995)
- Fig.10. Personajes del cómic “The Magic Flute” (1990)
- Fig.11. Personajes caracterizados para la función de la compañía 1927 (2012)
- Fig.12. Bocetos primarios de los personajes.
- Fig.13. Bocetos definitivos de los personajes. De izq. a der.: Sarastro, Tamino, Pamina, Astriflamante, Damas, Papageno.
- Fig.14. Imagen del proceso de coloreado de una de las ilustraciones finales.
- Fig.15. Ilustraciones definitivas de cada personaje. De izq. a der.: Tamino, Pamina, Papageno, Sarastro, Astriflamante y Damas.
- Fig.16. Daga de bronce del período arcaico. (3100 a. C.-2686 a. C.)
- Fig.17. Logotipo Oleoestepa.
- Fig.17. Flauta de longitud moderada (~35 cm) con cuatro orificios laterales espaciados irregularmente. (323 a. C.- 30 a.C)
- Fig.18. Sistro de bronce. El gato sentado encima del sistro se asocia con la adoración de la diosa egipcia Isis. (30 a. C.-640 d. C.)
- Fig.19. Ilustraciones definitivas de los accesorios. De izq. a der.: daga de Astriflamante, sistro de Papageno y flauta de Tamino.
- Fig. 20. Ejemplos de bocetos descartados.
- Fig. 21. Algunos bocetos finales.
- Fig. 22. Algunos bocetos finales.

Fig. 23. Imagen del proceso de dibujo.

Fig. 24. Ilustración para el capítulo 1.

Fig. 25. Ilustración para el capítulo 3.

Fig. 26. Ilustración para el capítulo 6.

Fig. 27. Ilustración para el capítulo 9.

Fig. 28. Ilustración para el capítulo 12.

Fig. 29. Ilustración para el capítulo 14.

Fig. 30. Ilustración para el capítulo final.

Fig. 31. Pruebas tipográficas con Ruge Boogie y Ruluko.

Fig. 32. Título del librito antes y después de ser retocado con Adobe Illustrator.

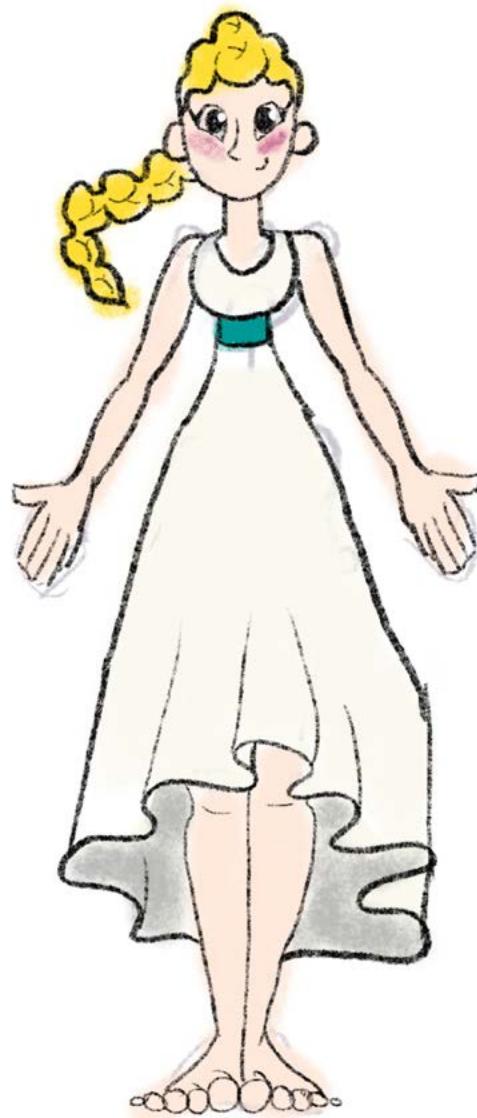
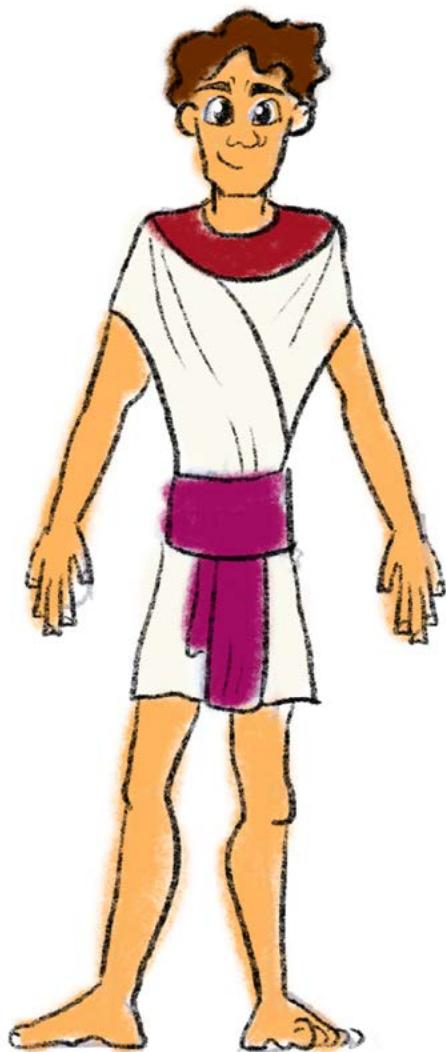
Fig. 33. Cubierta y guardas.

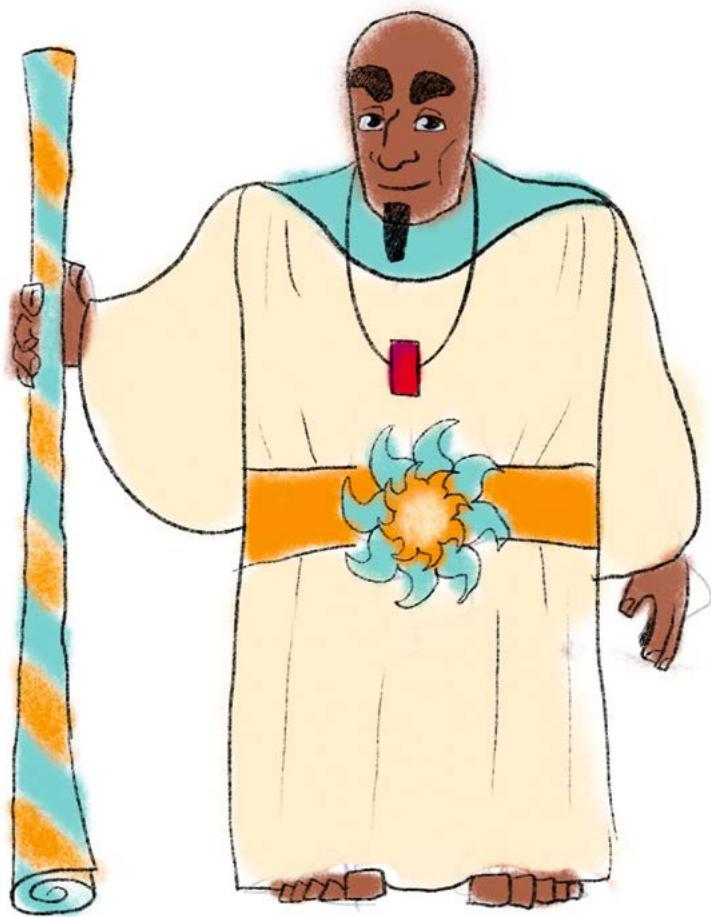
Fig. 34. Factura del proyecto.

7. ANEXOS

7.1. ANEXO I: BOCETOS DE LOS PERSONAJES, ACCESORIOS Y ESCENAS

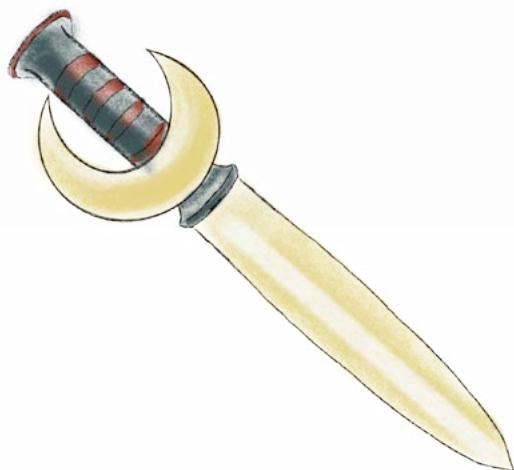
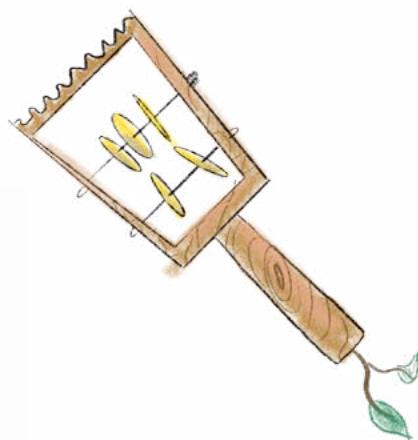
Este anexo incluye la totalidad de los bocetos de los personajes, accesorios, escenas y portada.

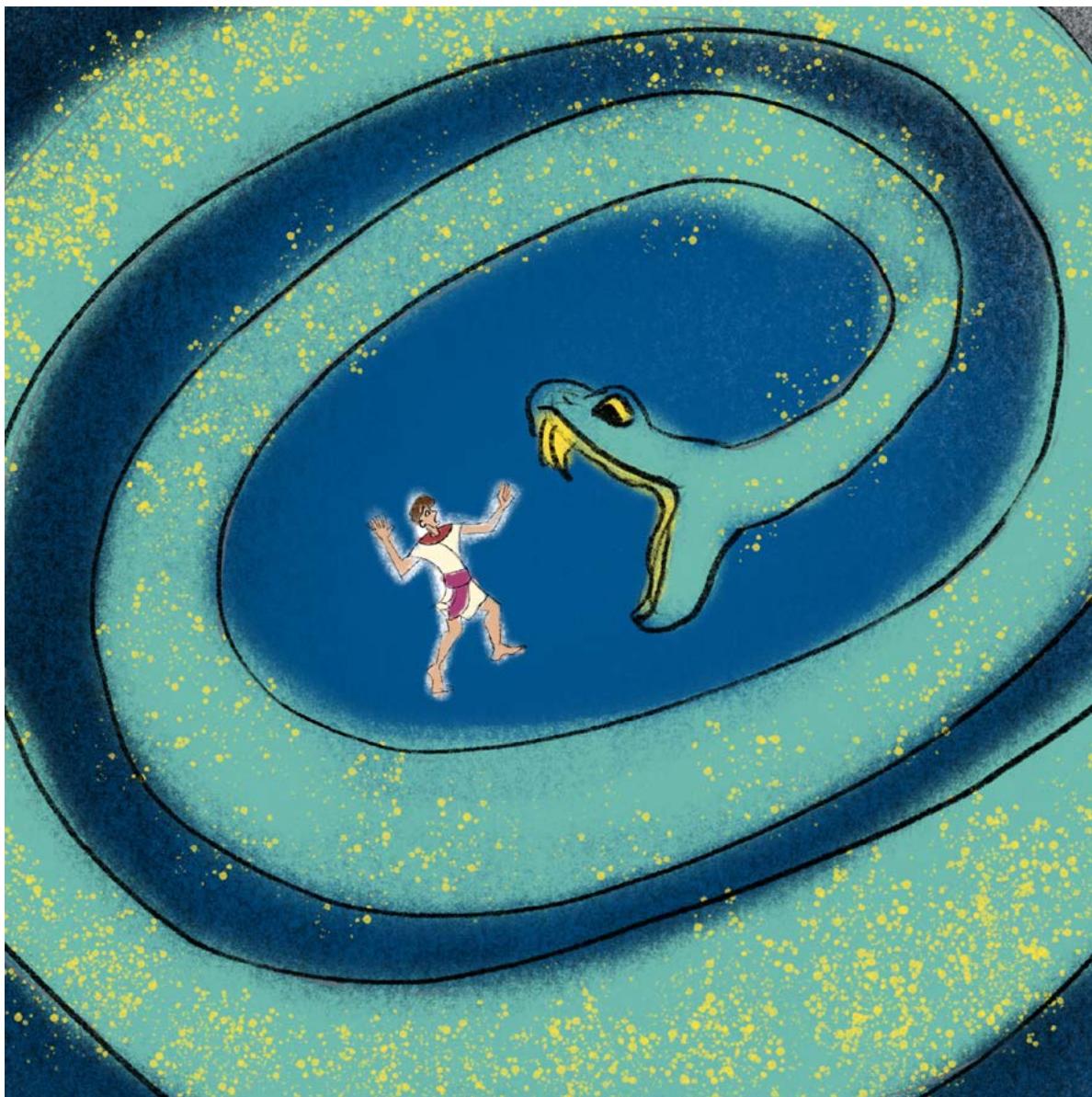

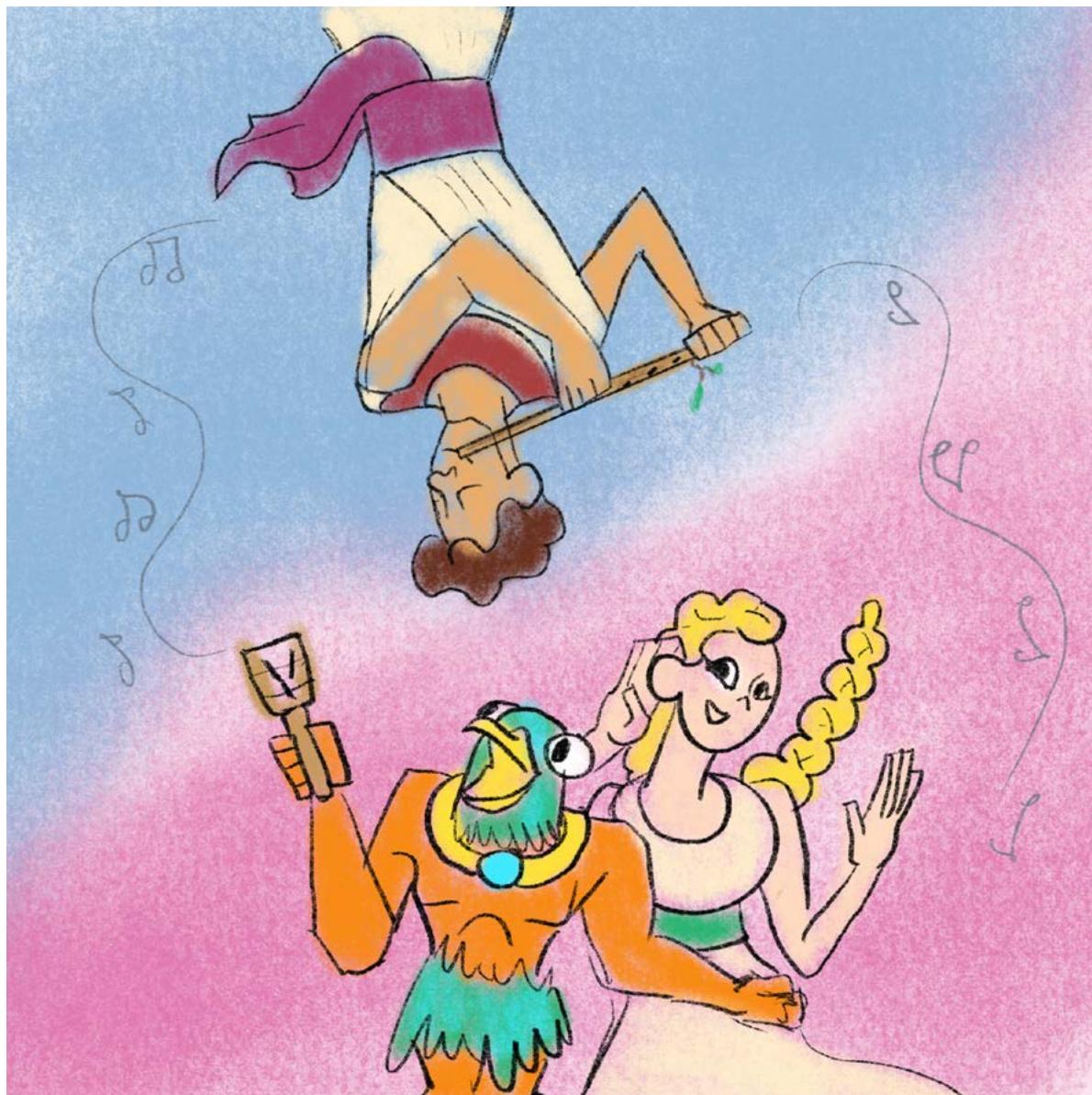

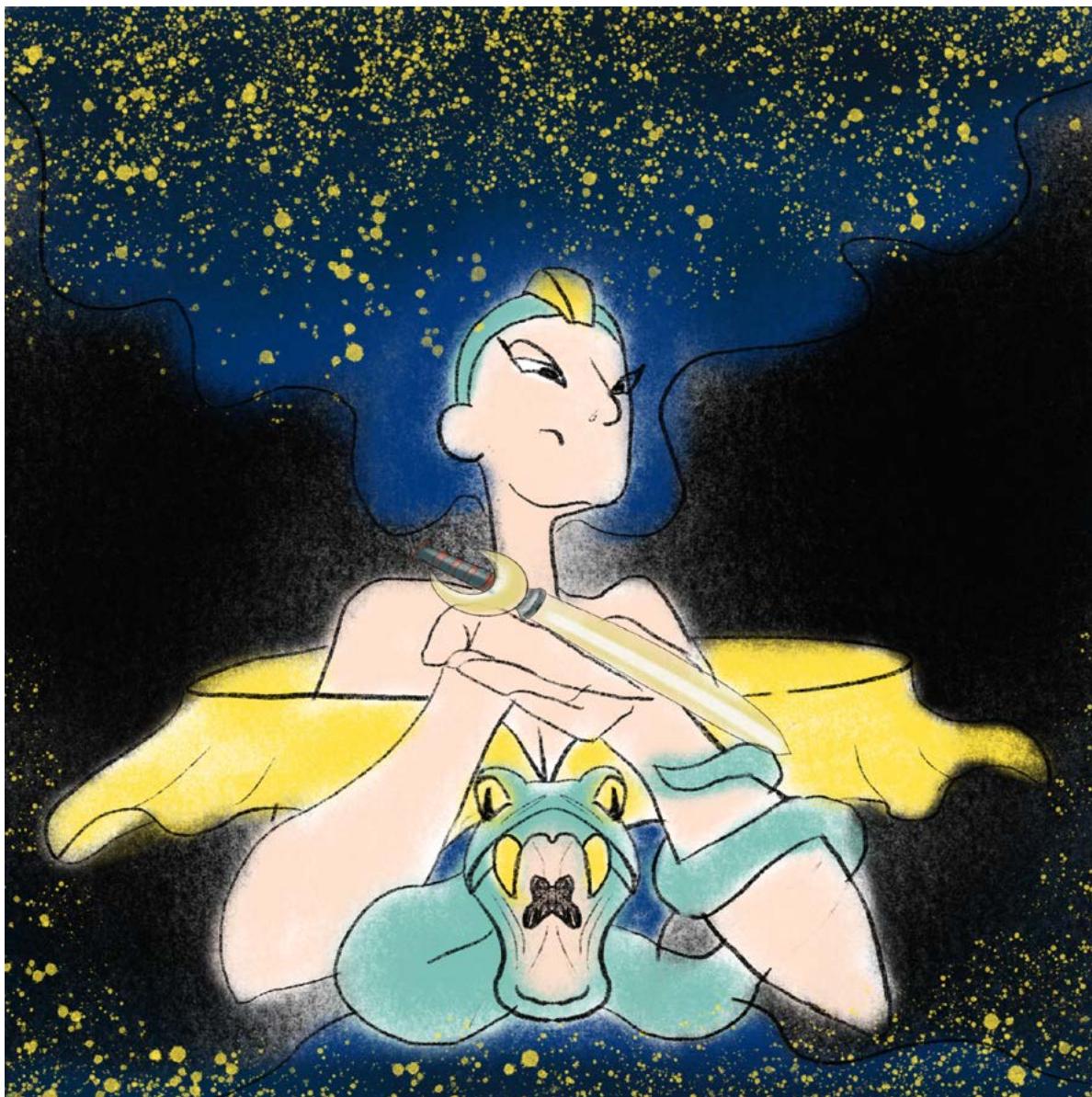
Anexo I: Bocetos

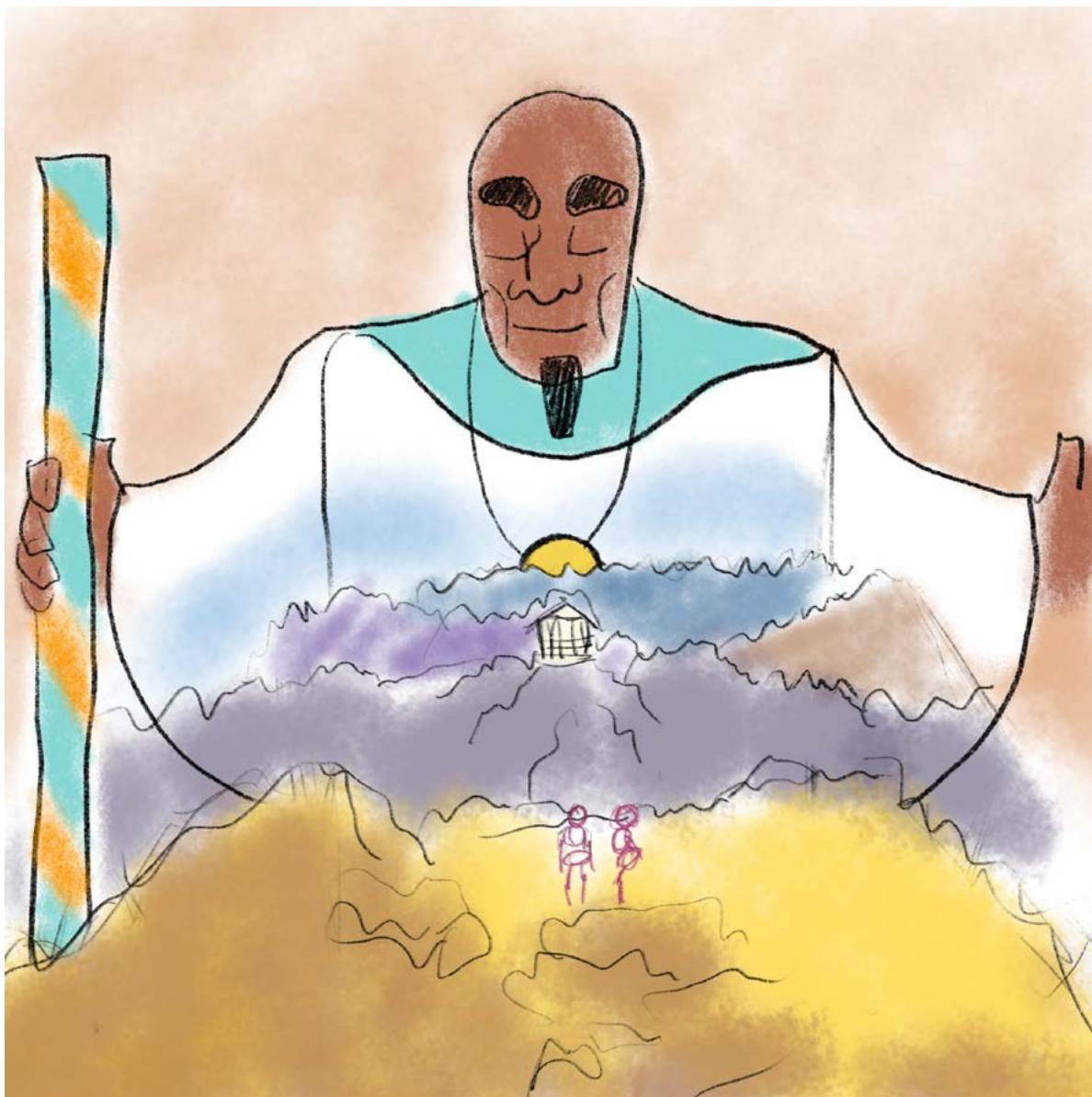

7.2. ANEXO II: PUBLICACIÓN EDITORIAL ILUSTRADA

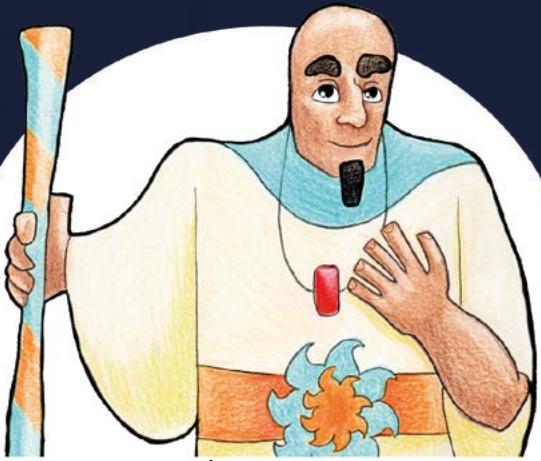
Este anexo incluye la previsualización de las cubiertas, guardas y páginas del libro ilustrado.

La flauta mágica

Un cuento ilustrado para los niños
Texto adaptado de Beatriz Fuentes Garcés
con ilustraciones de Sara del Arco

¡Conoce a los personajes!

Sarastro

El Rey del Amor y del bien, sabio y pacífico.
Su voz es la de un bajo.

Astriflamante

La Reina de la Noche, perseverante y poderosa.
Su voz es la de una soprano.

Tamino

El valiente príncipe, lleno de coraje y valor.
Su voz es la de un tenor.

Pamina

La dulce princesa, bella y delicada.
Su voz es la de una soprano.

Las tres damas

Las sirvientas de la Reina, fieles y obedientes.
Sus voces son de soprano y mezzosoprano.

Papageno

El escudero de Tamino, alocado y extrovertido.
Su voz es la de un barítono.

Capítulo 1: La gran victoria

En un lugar muy lejano y misterioso, el príncipe Tamino estaba siendo atacado por una enorme serpiente. Vencido por el cansancio y el miedo, Tamino cayó desmayado.

En ese preciso momento, tres damas que servían a la Reina de la Noche, que era la reina de aquellas tierras, salieron para defender al príncipe y mataron a la serpiente. Al ver a Tamino en el suelo, tan guapo y tan delicado, se enamoraron enseguida de él. Todas querían cuidarlo y protegerlo, pero sabían que alguna de ellas tendría que marcharse para contar a su Reina todo lo que había ocurrido.

–¡Ay, es tan mono! ¡Lo que daría yo por quedarme aquí con él!– comentó una de ellas.

–Pues alguna tendrá que ir a informar a Astriflamante, porque si no... nos la cargamos.

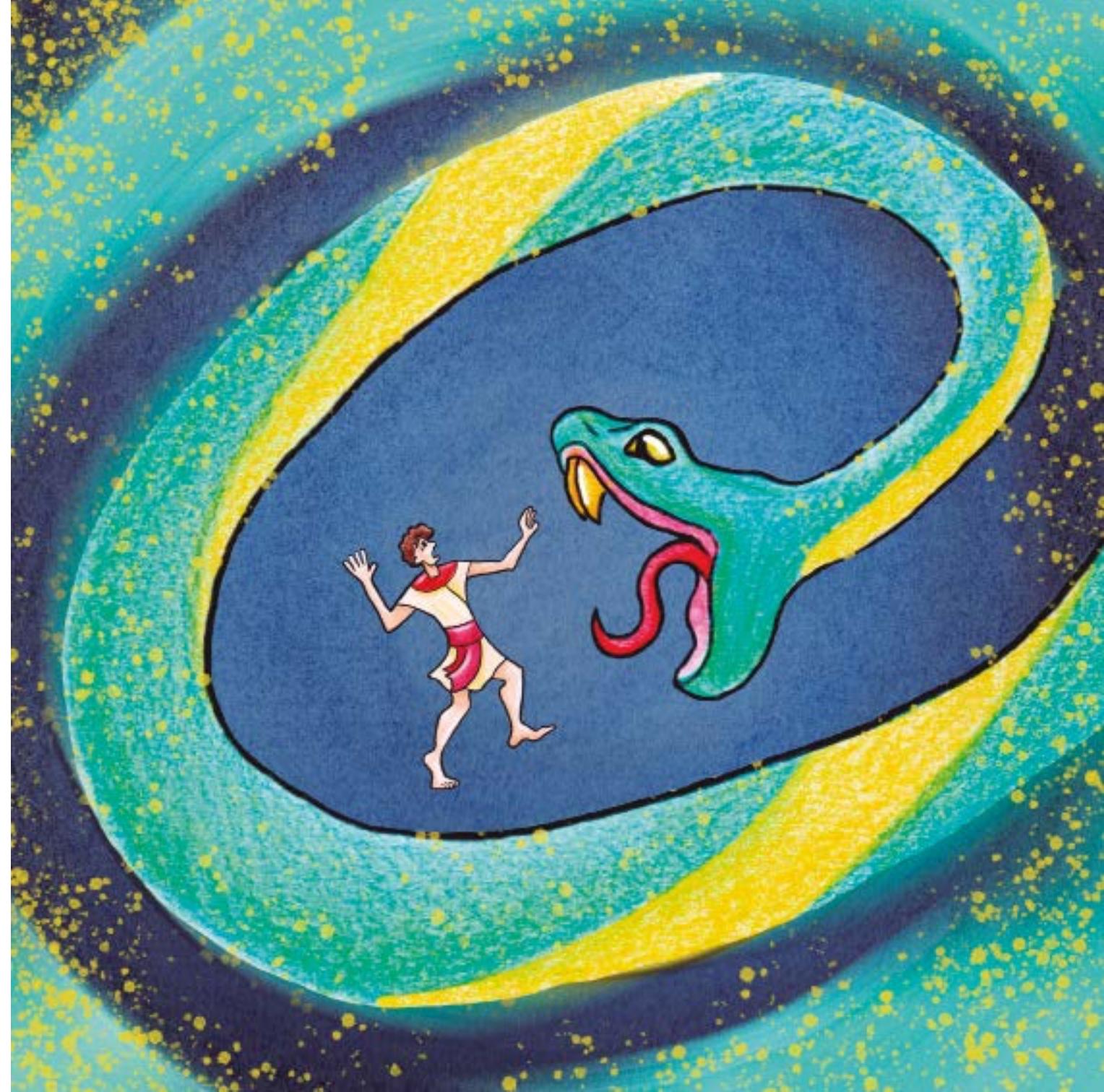
¡Está histérica perdida! Puede que este chico sea quien le resuelva el papelón que tiene encima y le devuelva la calma– advirtió la segunda.

–¡Sí, claro, lo que quieres es quedarte al príncipe para ti sola! ¿No te fastidia?– dijo la tercera.

–¡Bueno, a la de tres nos vamos todas a contárselo! Pero ni se os ocurra hacerme el lío, que os conozco– propuso de nuevo la segunda.

–¿Es que no confías en nosotras?– preguntaron a la vez enfadadas las otras damas.

Como ninguna quería moverse de allí, las tres decidieron marcharse con el pensamiento y la promesa de volver a verle de nuevo.

Capítulo 2: Las mentiras tienen las patas muy cortas

Cuando el príncipe Tamino se despertó, vio que se acercaba un extraño personaje cubierto de plumas. Llevaba una gran jaula con pájaros a la espalda, y en las manos sostenía un flauta. ¡Era Papageno, el pajarero de la Reina de la Noche! Mientras caminaba, iba cantando y silbando una divertida canción.

–¡Eh, tú! ¿quién está ahí?– preguntó el príncipe Tamino.

–¿Qué quién soy yo? Mi nombre es Papageno y cazo pájaros para la reina Astriflamante, la Reina de la Noche, a cambio ella me da cada día comida y bebida– explicó Papageno al príncipe.

–¿Y la has visto alguna vez?– quiso saber Tamino.

–¿Verla? ¿Ver a la reina? ¡Nadie la ha visto nunca!– gritó muy enfadado el pajarero.

De repente, vieron volar un pájaro, y Papageno se preparó para cazarlo con sus propias manos, ya que aseguraba que tenía una fuerza de gigante.

–¿Una fuerza de gigante?– dijo el príncipe mirando a la serpiente muerta– ¡Entonces tú has sido sin duda el que has matado a este bicho! Pero ¿cómo has vencido a este monstruo? ¡No llevas armas!

–¡No las necesito!– contestó Papageno presumiendo de su fuerza.

En ese momento regresaron las tres damas que servían a la Reina de la Noche y, furiosas, fueron corriendo hasta donde estaba Papageno.

–¡Papageno!– gritaron. – Hoy, en vez de vino, la Reina te envía agua– dijo la primera de ellas.

–Y, en vez de pan de azúcar, esta piedra. ¡Que te aproveche!– añadió la segunda.

–¡Y en vez de darte los higos, te cierro la boca con este candado! ¡Todo por mentiroso!– exclamó la tercera.

Después hablaron con Tamino para contarle la verdad y enseñarle algo que traían de parte de la Reina:

–Nosotras fuimos las que te salvamos– confesó la segunda. Entonces, la primera de las damas le enseñó un retrato de la princesa Pamina. Le contaron que había sido secuestrada por Sarastro, un demonio muy poderoso y malvado, y que la Reina Astriflamante las había enviado para pedirle que fuese a liberar a la princesa. Sin dudarle un momento, el príncipe accedió a salir a buscar a Pamina. Pero, de repente...

–¡Llega la Reina!– gritaron a la vez las tres damas.

Capítulo 3: ¡Llega la Reina!

Sonó un trueno, se hizo de noche y las montañas se separaron dejando ver en una gran sala iluminada a la Reina de la Noche, sentada en su trono de estrellas. Al ver al príncipe Tamino, se dirigió hacia él para decirle en persona que le había elegido para liberar a su hija Pamina. Acto seguido, la Reina se retiró con sus tres damas.

Al poco tiempo, las damas regresaron de nuevo junto a Tamino y Papageno, enviadas por la Reina Astriflamante.

–La Reina te perdona el castigo– informó la primera de ellas al pajarero, mientras le quitaba el molesto candado.

–¡Y como vuelvas a mentir, prepárate para el castigo que te espera, Pinocho!– le advirtieron las tres.

Después, la primera de las damas le dio a Tamino una flauta de parte de la Reina.

–Esta flauta mágica te protegerá en tu viaje. Tiene el poder de transformar las emociones: el triste se pondrá alegre, otros se enamorarán...

– le explicaron.

La Reina de la Noche había ordenado también que Papageno acompañara al príncipe Tamino al castillo del demonio Sarastro. Pero, como el pajarero tenía mucho miedo, las tres damas le regalaron unas campanillas mágicas para que también estuviera protegido. Antes de que se marchasen, Tamino les preguntó cómo podrían llegar hasta el castillo de Sarastro, a lo que todas juntas respondieron:

–Tres muchachos que conocen bien el lugar os acompañarán, serán vuestros guías. Son muy sabios y buenos, seguid sólo sus consejos.

Capítulo 4: Pamina

Mientras tanto, en una habitación del palacio del demonio Sarastro, el sirviente Monostatos no paraba de molestar a la princesa Pamina. Estaba siendo muy insistente y pesado con ella porque quería conseguir su amor.

En ese momento, entró el pajarero Papageno, que había logrado llegar al castillo, y asustó con su extraña apariencia a todos los sirvientes de Sarastro. El pajarero habló de Tamino a la princesa. Le dijo que su madre, la Reina, le había pedido a Tamino que viniera a liberarla y que, al enamorarse al instante de ella cuando vio su retrato, no había dudado ni un momento en tomar la decisión de ir a buscarla.

Llena de esperanza por lo que acababa de contarle Papageno, Pamina le pidió al pajarero que regresara junto a su mujer, porque ya se había expuesto a grandes peligros entrando en el castillo.

–¡Pero si no estoy casado, princesa! ¡Ni siquiera tengo aún una Papagena que me quiera!– se quejó Papageno.

Juntos se marcharon intercambiando palabras de ánimo y hablando del amor.

Capítulo 5: Los tres templos

En medio de un bosquecillo podían verse tres impresionantes templos. El que estaba situado en el centro, era el Templo de la Sabiduría; a su derecha, el Templo de la Razón; y a su izquierda, el Templo de la Naturaleza.

Los Tres Muchachos llevaron al príncipe Tamino hacia los templos, como habían dicho las damas de la Reina. Antes de despedirse, le aconsejaron que fuera firme, paciente y callado. Lleno de valor, el príncipe fue directo hacia la puerta del Templo de la Razón, pero la encontró cerrada.

–¡Atrás!– le gritó un sacerdote desde dentro.

Probó, entonces, con el templo de la izquierda: el Templo de la Naturaleza. Pero volvió a ocurrirle lo mismo.

Tamino decidió llamar por último a la puerta del templo del centro, el Templo de la Sabiduría.

–¿Dónde quieres ir? ¿Qué buscas aquí?– le preguntó el hombre que había abierto la puerta del templo.

–El Reino del Amor y del Bien– respondió el príncipe.

–¿Y cómo vas a llegar hasta allí? Tú lo que quieres es muerte y venganza– añadió el sabio.

–¡Solo para Sarastro! ¿No es el rey de este lugar?– quiso saber Tamino.

Al recibir un sí por respuesta, el joven príncipe confesó que odiaba a Sarastro por todo lo que le estaba haciendo a Pamina.

–¿Y tú te has creído lo que te han dicho? ¡Ay, si supieras el verdadero motivo por el que Sarastro tiene a la princesa...!– le dijo el hombre.

–¡Está clarísimo, blanco y en botella! ¿Dónde está ahora? ¿La ha matado ya?– preguntó Tamino con tono exigente.

–No me está permitido decírtelo aún. Lo sabrás en su momento– anunció el hombre desapareciendo en el interior del templo.

Capítulo 6: El reencuentro

Delante de aquel templo tan grande, y al verse completamente solo, el príncipe Tamino preguntó a los Dioses si Pamina seguía viva. Al recibir la respuesta y estar seguro de que la princesa no había sufrido ningún daño, quiso agradecerlo con el sonido de su flauta. Sacó el mágico instrumento, y tocó una dulce melodía que llevó hasta allí a una gran cantidad de animales de toda clase.
– ¡Esta flauta es la caña!– exclamó sorprendido–. Pero la única que no aparece es Pamina.
¿Dónde estará?

De repente, desde dentro del Templo, Papageno respondió tocando sus campanitas al escuchar el sonido de la flauta. Pero mientras el pajarero y la princesa Pamina trataban de reunirse con Tamino, el sirviente Monostatos corría para atraparles.
–Veníais a uniros a la fiesta, ¿verdad, muermos? Nos falta la música. ¡Un segundito, que ya va!– dijo Papageno tocando de nuevo su instrumento mágico.

Acto seguido, Monostatos y el resto de sirvientes de Sarastro se pusieron a cantar y bailar.
–¡Con campanillas como esas no hay enemigo que se resista!– añadió Pamina.
En ese momento, unas voces anunciaron la llegada de Sarastro, que llegó montado sobre un carro arrastrado por seis leones.
–Lo siento, ha sido culpa mía– dijo la princesa arrepentida. –Es verdad que quería escaparme, pero es que Monostatos no paraba de molestarme: que si soy muy guapa, que si me quiere mucho...¡a mí ese tío no me gusta nada!
–Tranquila, Pamina, no dejaré que vuelva a ocurrir. Pero no puedo darte la libertad– respondió Sarastro convencido de que, si llevaba a la princesa con su madre, Pamina no podría ser feliz nunca.

En ese momento, Monostatos, que ya había dejado de cantar y bailar, llevó al príncipe Tamino hasta donde se encontraban Sarastro y Pamina:
–¡Señor, menos mal que los he atrapado! Éste tipo y su pajarraco querían quitarnos a la princesa.
¡Deles su merecido!– exigió muy enfadado.
Pero el rey Sarastro no hizo lo que le pedía su sirviente. En vez de castigar al príncipe Tamino, ordenó que castigarán a Monostatos.

Capítulo 7: ¿Estarán preparados?

Antes de marcharse, indicó que los dos visitantes fueran introducidos en el templo de las pruebas. Sarastro y los sacerdotes acudieron a un bosque lleno de palmeras para debatir si debían acoger entre ellos al príncipe Tamino y al pajarero Papageno.

–¡Servidores de los dioses Osiris e Isis! Nuestra reunión es una de las más importantes de nuestra época: Tamino, hijo de rey, está en la puerta norte del templo y quiere entrar a formar parte del Reino del Amor y del Bien. Hoy, nuestro deber es ofrecerle amistosamente la mano– comunicó Sarastro a los sacerdotes.

–¿Es respetuoso, discreto, bueno?– preguntaron ellos.

–¡Confíad! Pamina ha sido destinada por los dioses a ese joven. Esa es la razón por la que se la quitó a su madre. La Reina Astriflamante tiene la esperanza de volver loca a la gente con engaños y quiere destruir nuestro templo. ¡Pero no lo conseguirá gracias a Tamino!– les respondió Sarastro.

–¿Conseguirá superar las duras pruebas que le esperan?– volvieron a preguntar dudosos los sacerdotes.

–¡Estoy seguro! Que lleven a Tamino y a su compañero a la puerta del templo.

Allí les quitaron los sacos que llevaban en la cabeza. Seguidamente, entraron los sacerdotes con antorchas.

–Extranjeros, ¿por qué queréis atravesar estos muros? Tamino, ¿te someterás a cada una de las pruebas? Y tú, Papageno, ¿quieres también luchar por conquistar el amor y la sabiduría?– les preguntaron los sacerdotes.

Papageno tenía miedo, pero se mostró muy interesado al escuchar que Sarastro le presentaría a una mujer igualita a él llamada Papagena, si superaba las pruebas.

–¿Papagena? Ja, ja. Me gustaría verla por pura curiosidad...– dijo el pajarero.

–Podrás verla, pero ¿tendrás suficiente fortaleza como para no cruzar con ella ni una sola palabra? También a ti, príncipe, te obligan a guardar silencio los dioses. ¡Verás a Pamina, pero no te estará permitido hablar con ella! Ni con ella ni con nadie, porque podría estar bajo la influencia de los engaños de la Reina de la Noche. Así empieza vuestro tiempo de prueba– les comunicaron los sacerdotes a Papageno y Tamino. Inmediatamente, salieron del templo.

Capítulo 8: Guardando silencio

Las tres damas surgieron inesperadamente del suelo

–¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vosotros en este lugar horrible? ¡Nunca, nunca, nunca saldréis felizmente de él! ¡Tamino, tu muerte es segura! ¡Papageno, estás perdido! La reina está muy cerca de aquí, ha entrado a escondidas en el templo– les advirtieron las muchachas.

Papageno no conseguía mantenerse en silencio, y Tamino le recordaba continuamente la promesa de no hablar con ellas.

– ¡Tamino, escucha! ¡Estás perdido! ¡Piensa en la Reina! Se comenta mucho sobre la falsedad de estos sacerdotes. Se dice que, quien se une a ellos, va al infierno– volvieron a advertir las tres damas al príncipe.

Tamino se negaba a creerlas, porque estaba convencido de que todo era cosa de Astriflamante. El príncipe siguió entonces tratando de evitar que Papageno rompiera la promesa. De repente, se oyó decir a los sacerdotes desde dentro:

–¡El templo ha sido invadido!

Las tres damas desaparecieron, Papageno cayó al suelo, y dos de los sacerdotes fueron hacia allí de inmediato con sus antorchas.

–Tamino, tu comportamiento ha vencido. ¡Pero aún te seguirás encontrando situaciones difíciles y peligrosas en el camino!– dijeron ambos al príncipe.

–¡Levántate, Papageno! ¡Levántate!– ordenaron después al pajarero.

Entre quejas y lamentos por lo que tendría que aguantar antes de estar junto a Papagena, los dos sacerdotes pusieron el saco en la cabeza a Papageno y se lo llevaron para continuar guiándole.

Capítulo 9: ¡Muerte a Sarastro!

Mientras tanto, Pamina se había quedado dormida en un jardín, iluminada solamente por la luz de la luna. De repente, la Reina de la Noche salió del suelo entre truenos.

–¡Madre!– exclamó la princesa asustada.

–¿Dónde está el muchacho que envié a salvarte?– preguntó Astriflamante.

–Está intentando superar las pruebas para unirse a Sarastro y los Sacerdotes– respondió Pamina.

–¡Ahora sí que Sarastro está perdido! ¿Ves este puñal? ¡Mátalo!– le ordenó la Reina.

–¡Pero madre!– gritó Pamina.

–¡Mi corazón está lleno de deseos de venganza, de muerte y de desesperación! Si no matas a Sarastro con tus propias manos, jamás volverás a ser mi hija, serás abandonada para siempre. ¡Escuchad, Dioses de la venganza, esta es la promesa de una madre!

Al instante, la Reina entregó el puñal a Pamina y volvió a hundirse en el suelo.

–¡No puedo matarle!– dijo la princesa llorando.

En ese momento, Sarastro, que lo había visto y escuchado todo, fue hasta donde estaba Pamina.

–¡Por favor, no castigues a mi madre! Tiene miedo de perderme, de que nunca vuelva con ella– le pidió al Rey.

–Cálmate, aquí no existe la venganza. En el Reino del Amor y del Bien se perdonan los errores y a quienes nos hacen daño. Es nuestro deber querer a esa persona, caminar junto a ella y enseñarle un camino mejor– añadió Sarastro tratando de tranquilizar a Pamina, al tiempo que salían del jardín.

Capítulo 10: Una extraña mujer y un amor perdido

En el templo de las pruebas, un Sacerdote había conducido a Tamino y Papageno hasta una sala donde les dijo que estarían solos. Antes de marcharse, les recordó también que habían prometido mantenerse en silencio.

–Tamino– dijo Papageno llamándole.

–¡Shhhhh!– respondió el príncipe con el dedo índice sobre sus labios mandándole callar.

–¡Ay, qué feliz sería en mi casita de paja o en el bosque escuchando cantar a los pájaros!– suspiró el pajarero.

–¡Shhhhh!– volvió a regañarle Tamino.

–¿Qué pasa? Conmigo mismo sí puedo hablar ¿no?– se quejó Papageno.

–¡SHHHH!

–¿Y aquí nadie me va dar ni siquiera una gota de agua?– gritó el pajarero enfadado.

En ese instante salió del suelo una mujer muy anciana y muy fea que llevaba en la mano una copa de agua.

–¡Vieja! ¿Esa agua es para mí?– preguntó Papageno.

–Así es, mi ángel– respondió la mujer.

–Ven, siéntate aquí conmigo, que me aburro. ¿Cuántos años tienes?– quiso saber el pajarero.

–Dieciocho años y dos minutos.

–¡Jajaja! ¡Sí, claro...!– rió Papageno–. ¿Y tienes novio y todo?

–¡Por supuesto que sí! Es diez años mayor que yo y se llama Papageno– respondió ella.

–¿Cómo? ¿Es que soy yo tu novio?

–Eso es.

–¡Dime cómo te llamas!– dijo asombrado el pajarero.

Pero justo entonces sonó un fuerte trueno y la anciana se marchó rápidamente cojeando.

–¡Uf, ya se ha ido! ¡No volveré a decir ni una sola palabra!– prometió Papageno.

Los tres muchachos que les habían guiado hasta el templo, volvieron junto a ellos para devolverles de parte de Sarastro la flauta y las campanillas que les habían quitado al llegar. También les dieron alimentos y bebida, les animaron (porque el final del tiempo de prueba ya estaba cerca) y pidieron de nuevo a Papageno que mantuviera el pico cerrado.

–¡Bueno, qué! ¿Comemos ya?– preguntó el pajarero impaciente. Como respuesta, Tamino comenzó a tocar su flauta.

–Tú toca, que yo ya me dedico a llenar el estómago. ¡Qué vino tan bueno!– exclamó muy contento.

Atraída por el sonido del instrumento, apareció Pamina aliviada por haberles encontrado.

–¡Menos mal que estás aquí! Vine corriendo al escuchar la melodía de tu flauta. ¿Qué te ocurre, estás triste? ¿Por qué no me hablas? ¿No me dices nada? ¿Es que ya no me quieres?–

preguntó la princesa a Tamino, mientras el príncipe le hacía señas para que se marchase.

–¡Papageno, dime algo!

Pero Papageno tenía la boca llena y le contestó con los mismos gestos que Tamino.

–¿Tú también? ¡Me quiero morir!– lloró la princesa.

Capítulo 11: Se acerca el final

Los sacerdotes volvieron a llevarse a Tamino y Papageno hasta otra sala del templo donde estaba Sarastro. Pronto, Tamino tendría una vida nueva. Pronto demostraría que era respetuoso, valiente, discreto y podría formar parte de ellos.

–Hasta ahora tu comportamiento ha sido ejemplar, pero todavía te quedan por recorrer dos caminos muy peligrosos. ¡Que los Dioses te protejan! ¡Traed a Pamina!– ordenó el rey.

Los sacerdotes guiaron a la princesa hasta la sala con la cabeza cubierta por un saco, que Sarastro le retiró nada más entrar.

–¿Qué lugar es éste? ¿Dónde está Tamino?– preguntó angustiada Pamina.

–Está aquí, esperando para despedirse de ti– contestó el rey.

–¿No voy a volver a verte, Tamino?

–Os volveréis a ver muy pronto– aseguró Sarastro a la princesa.

–Tengo el presentimiento de que morirás.

–Si así lo quieren los Dioses que así sea– añadió Tamino.

–¡Si me quisieras como te amo yo, no estarías tan tranquilo!

–Créeme, él siente lo mismo que tú, está enamorado de ti y lo estará siempre– intentó tranquilizarla Sarastro–. ¡Es la hora, Tamino! ¡Tienes que irte!

Capítulo 12: ¡Quiero una Papagena!

Mientras se alejaban, Papageno fue corriendo hasta la puerta por donde se estaban llevando a Tamino, pero uno de los sacerdotes no le permitió continuar.

–¡Por el comportamiento que has tenido hasta ahora, nunca podrás unirme a nosotros!– le dijo enfadado al pajarero.

–Bueno, no me importa, yo lo que quiero de verdad es algo de beber y una Papagena con quien compartir mi vida.

Al instante, llegó de nuevo bailando la anciana mujer que decía ser su novia.

–¡Aquí estoy, mi ángel!

–¿Me has perdonado por cómo te traté antes?– preguntó arrepentido Papageno.

–Sí, y si prometes casarte conmigo, verás cuánto te voy a cuidar y a querer. Si no aceptas, nunca encontrarás una Papagena y tampoco saldrás jamás de este templo.

–Está bien, de acuerdo, no tengo otra opción...– accedió el pajarero pensando que mejor sería quedarse con aquella anciana que estar encerrado allí para siempre.

En ese momento, la mujer se transformó en una chica muy joven igualita a Papageno.

–¡Pa- Papagena!– exclamó Papageno deseando darle un abrazo.

–¡Atrás todavía no mereces que estéis juntos!– ordenó el sacerdote.

–¡Ni hablar, antes preferiría que me tragase la tierra!

Y así sucedió, acto seguido el pajarero desapareció bajo el suelo.

Capítulo 13: Si no lo veo, no lo creo

En un jardín en el que se encontraba Pamina, los tres muchachos cantaban alegres, con la esperanza de que Tamino venciera.

–¡Mirad, es la princesa! Qué triste está...– comentó uno de ellos.

Los tres decidieron ir a consolarla convencidos que se encontraba así debido al príncipe.

–Tamino me ha abandonado, ya no me ama– dijo Pamina llorando.

–Princesa, ¿quieres venir con nosotros?– le ofrecieron los tres jóvenes sabios.

–¡No, no hay solución, no hay nada que podáis hacer para ayudarme a conseguir que me sienta mejor!

–¡Pero mira que eres cabezota! Si el príncipe te viera así... ¡Está loco por ti, enamoradísimo!

–¡Sí, claro! Entonces, ¿por qué no me habla?– preguntó Pamina.

–Eso no podemos decírtelo, pero sí que podemos llevarte con él y demostrarte que te quiere y que no tiene miedo a enfrentarse a ningún peligro por ti.

–¡Quiero verle de nuevo!– exigió la princesa.

–Los dos os amáis, los Dioses os protegerán.

Entonces los tres muchachos salieron con Pamina para guiarla hasta donde se habían llevado al príncipe.

Capítulo 14: La hora de la verdad

Tamino había sido conducido por dos hombres, que llevaban puesta una armadura negra, hasta dos grandes montañas. En una de ellas, se podía ver una cascada y la otra echaba una enorme cantidad de fuego.

–Quien recorra este camino lleno de peligros y se enfrente al miedo a la muerte, será acogido en el Reino del Amor y del Bien– le explicaron.

–Yo no temo a la muerte, me atrevo a llegar hasta el final.

–¡Tamino, espera, tengo que verte!– le llamó la princesa, que acababa de llegar a aquel lugar.

–¿Es esa la voz Pamina? ¡Qué alegría! Ahora podrá venir conmigo, ya nada nos va a separar. ¿Puedo hablar con ella?– preguntó el príncipe a aquellos hombres.

–Sí, ya te está permitido.

–¡Pamina, qué feliz soy! Estoy a punto de comenzar el camino. ¿Vendrías conmigo?– pidió Tamino a la princesa.

–Estaré a tu lado allí donde vayas. El amor nos guiará a los dos y si tú tocas la flauta estaremos protegidos– respondió ella.

–¡Gracias al poder del amor y de la música venceremos!– exclamaron juntos.

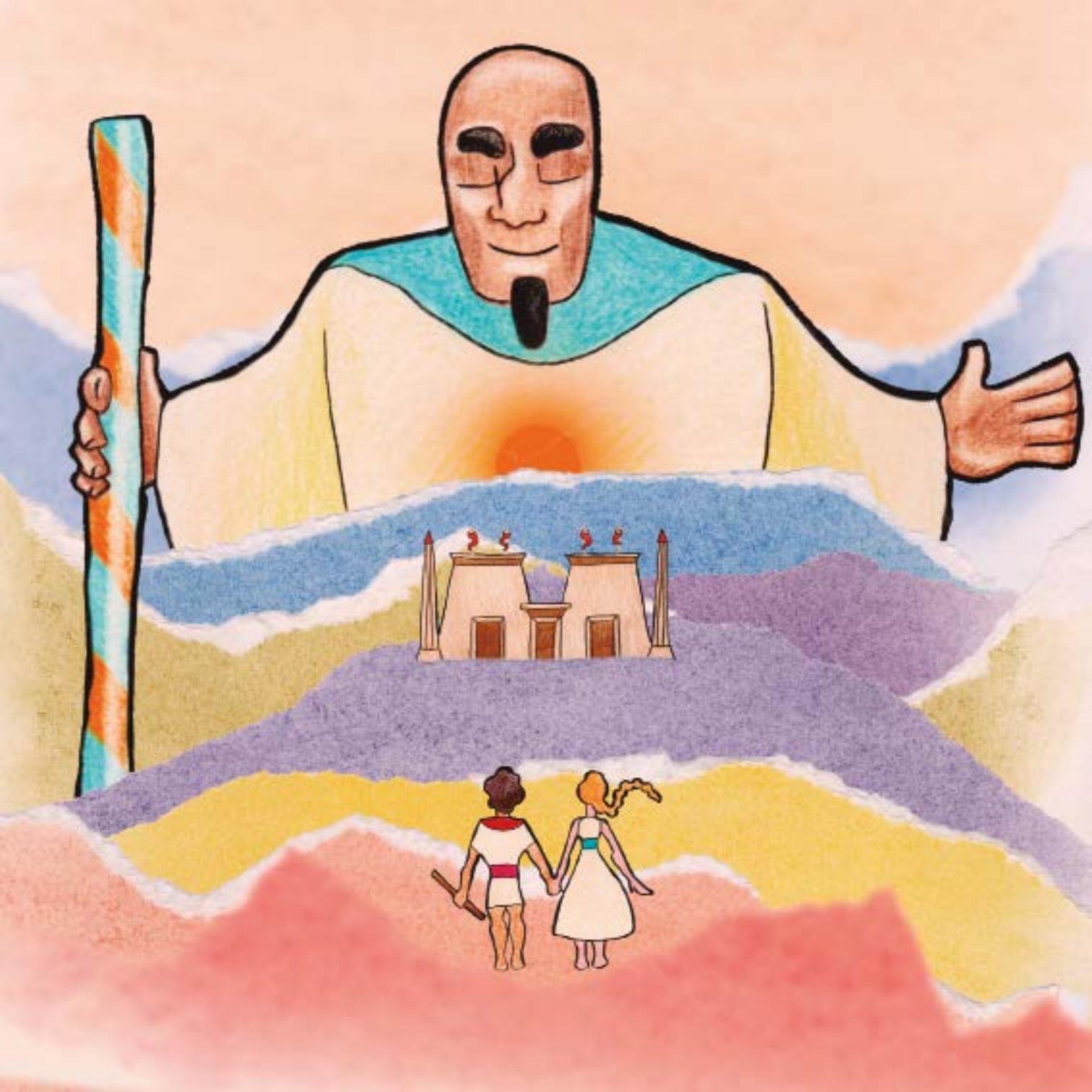
Tamino y Pamina fueron hacia la montaña que arrojaba fuego. Cruzaron las llamas mientras Tamino tocaba su flauta, salieron del fuego y se abrazaron muy fuerte.

–Hemos sido valientes atravesando las llamas, que tu música nos proteja también frente al agua– añadió la princesa.

Tamino tocó la flauta de nuevo mientras se dirigían hacia la montaña de la cascada, bajaron, y al poco tiempo volvieron a subir. Enseguida apareció la entrada de un templo que brillaba muchísimo.

–¡Gracias a los Dioses!– exclamaron los dos.

–Habéis vencido el peligro. ¡Venid, entrad en el templo, sois bienvenidos en el Reino del Amor y del Bien!– anunciaron los sacerdotes.

Capítulo 15: Triunfó el Amor y el Bien

Mientras tanto, Papageno, muy triste, se lamentaba en un jardín.

–¡Papagena, Papagena! La he perdido. ¡Si es que soy un desgraciado! Claro, he hablado y eso ha estado fatal, lo tengo bien merecido. ¡Papagena, Papagena!– gritaba desesperado el pajarero.

Viendo lo que ocurría, los tres muchachos corrieron a tranquilizar a Papageno.

–¡Anda y toca tus campanitas, seguro que viene!

–Sonad, campanitas, ¡traédmela, por favor!

Los tres jóvenes se marcharon pidiendo al pajarero que mirase a su alrededor.

–¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papagena!– exclamó muy contento.

–¡Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Pa, Papageno!

–Por fin podremos estar juntos, casarnos y tener muchos papagenos y papagenas pequeñitos que serán nuestra alegría– dijo muy emocionado.

Claro que no todos estaban tan felices. Cuando Papageno y Papagena se fueron, aparecieron la Reina de la Noche, las tres damas y Monostatos, que querían entrar a escondidas en el templo.

–¡Silencio, ya casi hemos llegado! Pero recuerda tu promesa: si os ayudo a entrar, la princesa Pamina se casa conmigo– advirtió el sirviente, que había hecho un trato con la Reina.

–Cumpliré mi palabra, no tengas duda– aseguró Astriflamante.

–¡Silencio, oigo ruidos!– dijo Monostatos.

–Suenan como si fueran truenos lejanos– añadieron las tres damas.

–Ya estamos en el templo. ¡Vamos a sorprenderlos!– propuso el sirviente.

De repente, los truenos cayeron sobre ellos, y una tempestad enorme hizo que todo su poder desapareciera. Todos se hundieron de nuevo en la noche.

–¡Gracias a los Dioses, el Sol ha vencido la oscuridad! Como recompensa, os entregamos las coronas del Amor y del Bien, de la Belleza y la Sabiduría– anunciaron a la joven pareja Sarastro y los sacerdotes.

Nadie en el mundo vivió más feliz, con más armonía y más paz que ellos.

La flauta mágica: un cuento ilustrado para los niños.

Textos adaptados del libreto en alemán de Emanuel Schikaneder de la ópera homónima de Wolfgang A. Mozart por Beatriz Fuentes Garcés.

Maquetación y cubierta por Sara del Arco.

Ilustraciones por Sara del Arco.

1ª edición: noviembre 2020, Valencia.

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial sin el permiso previo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual.

"La flauta mágica" es una ópera del siglo XVIII compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, que fue un famoso pianista, compositor y director de orquesta austríaco. Descubre, en estas páginas, las aventuras del príncipe Tamino y la princesa Pamina. ¿Conseguirán, con la ayuda de la mágica flauta, vencer el mal?

