

AMADEUS

Por Antonio Allende Felgueroso

“¿Cómo, si no, podría manifestarse la Divinidad, a no ser por la evidencia de los milagros que se producen en algunos hombres, que no hacen sino asombrarnos y desconcertarnos?”.
Goethe refiriéndose a Mozart.

La historia

FICHA TÉCNICA:

TÍTULO ORIGINAL: Amadeus.
Nacionalidad: EE UU, 1984
Director: Milos Forman.
Productor: Saul Zaentz.
Intérpretes: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Simon Callow, Roy Dotrice.
Guión: Peter Shaffer, según su propia obra.
Fotografía: Miroslav Ondricek.
Música: Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri,
Dirección Musical: Neville Marriner
Duración: 158 min.
Ganadora de ocho Oscars: mejor actor (F. Murray Abraham), dirección artística, vestuario, director, maquillaje, película, sonido y guión adaptado.

Corre el año 1781 y un joven prodigio llamado Wolfgang Amadeus Mozart es el maestro de capilla del arzobispo de Salzburgo, su ciudad natal; gracias a su talento y a la intuición de su padre que ve en su hijo un diamante por pulir logra la aprobación del emperador de Austria, José II para ser colaborador en su corte y recibe el encargo de componer una ópera en alemán. El gran éxito que obtiene el día de su estreno provocan el recelo y la envidia de los demás maestros musicales de la Corte, especialmente por parte del italiano Antonio Salieri, maestro de cámara que ve proyectado en Mozart la inspiración musical y la brillantez que siempre había rogado a Dios. A partir de entonces comienza una feroz lucha entre ambos por convertirse en el mejor de los compositores pero las zancadillas de Salieri, unidas a la muerte de su padre y el cansancio acumulado a lo largo de varios años de frenético ritmo de trabajo y descuido de su salud provocan la muerte del genial compositor.

La película está adaptada de una obra teatral por su mismo autor Peter Schaffer, que se inspiró en los rumores que circularon en el siglo XIX sobre la muerte de Mozart y que apuntaban al compositor Salieri como el causante de la misma.

Antes de ver la película

Será conveniente saber algunos datos de la biografía de Mozart: año de nacimiento, su precocidad en la música, y su temprana muerte. Es muy interesante conocer algo sobre las ciudades a las que estuvo más unida su vida: Viena y Salzburgo, sobre todo en el siglo XVIII, bajo el reinado de José II.

Mozart es uno de los autores de música clásica más populares. Se podría hacer una miniaudición antes de ver la película de algunos fragmentos de sus obras más conocidas.

¿Qué sabes de la ópera? Es un género musical muy desconocido. ¿Cómo lo definirías? ¿Conoces alguna ópera? ¿Y cantantes de ópera? En la película es muy importante la ópera “Don Juan”. ¿Qué sabes de Don Juan Tenorio y de cómo acaba su historia?

En esta película sobresale por su calidad la banda sonora. ¿Qué función crees que cumple la música en una película?. Pon ejemplos de cómo la música ayuda a la historia que se cuenta en el cine. ¿Cómo es la música en una película de terror y para que sirve? ¿Qué instrumentos musicales asocias con escenas de miedo o tensión? ¿Y en una película romántica? ¿Y en una de acción?

Otros dos elementos fundamentales en la película son el “flash back” y la voz en “off”. ¿Sabes en qué consisten estos recursos?. ¿Qué ventajas pueden tener para contar una historia?

Secuencias	Preguntas
<p>Planos del comienzo de la película. Banda sonora. Se oye un grito: “¡Mozart, Mozart!”. No hay música. El intento de suicidio de Salieri. Música. Planos de las calles de Viena intercalados con recuerdos de Salieri. Llevan a Salieri al Manicomio. Llega un sacerdote. Salieri se confiesa.</p>	<p>Este comienzo da las claves para interpretar la historia. ¿Desde qué personaje se va a interpretar la historia que nos van a contar? Fíjate en los cambios de iluminación. Cuando se narra el presente las escenas y planos son oscuros. Cuando es el pasado, hay mucha más luz y color. ¿Qué puede querer decir eso sobre Salieri cuando está al final de su vida?.</p>
<p>Salieri narra su vida de niño: “<i>¡Mozart! ... No recuerdo un sólo día sin conocer su nombre. Cuando yo no pensaba más que en jugar, él tocaba ya para reyes y emperadores, hasta para el Papa en Roma. ¡Qué envidia sentía al oír los halagos que le prodigaban! No de su genio prodigioso, sino de su padre que le enseñaba todo. Al mío nunca le interesó la música ... ¿Cómo podía explicarle lo que la música significaba para mí? Mientras mi padre le suplicaba a Dios que protegiera sus negocios yo elevaba en secreto la más orgullosa plegaria concebida en un niño: Señor haz de mí un gran compositor. Permíteme honrar tu gloria con la música y que por ella me honren a mí. Dame fama en todo el mundo, Señor, hazme inmortal. Que cuando muera sigan pronunciando siempre mi nombre por amor a la música que deje escrita. A cambio te ofrezco mi castidad, mi trabajo, mi profunda humildad, todas las horas de mi vida.</i>”</p>	<p>En esta secuencia se van sucediendo recuerdos de su infancia con la infancia de Mozart. ¿Cuál es el contraste entre ambas vidas?</p> <p>¿Cómo cree Salieri que una persona puede ser un genio creador? ¿De dónde le viene la inspiración?</p> <p>¿En realidad qué es lo que quiere Salieri: servir a Dios o ser famoso para siempre?</p> <p>Ya que Salieri no se considera un genio, ¿qué cree que va a poder permitirle escribir la música que le hará famoso?.</p>
<p>Viena. Casa del Arzobispo de Salzburgo. Salieri ve a Mozart retozando con una joven. Luego le escucha dirigiendo su música ante el arzobispo. “<i>¡Ese era Mozart! Aquella criatura soez y medio tonta que se arrastraba por los suelos.</i>” Salieri describe la música de Mozart: “<i>Era una música que yo no había oído: “El insaciable anhelo”. A mí me parecía oír con ella la voz de Dios. Pero ¿por qué, por qué Dios había elegido a tan obscuro ser como instrumento suyo?</i>”.</p>	<p>En estas escenas se pretende escenificar un contraste entre la apariencia externa y el interior de una persona. ¿Cómo nos muestra ese contraste el director al presentar a Mozart? (Rasgos físicos, su manera de hablar al revés, su modo de andar, ...)</p> <p>Salieri se siente traicionado por Dios, por primera vez en la película. ¿Por qué? ¿Qué ve en Mozart que no tiene él, y que tiene él que no tiene Mozart?</p>
<p>La mujer de Mozart, Constance, visita a Salieri para decirle que están sin dinero. Salieri habla de la música de Mozart “<i>Sorprendente. Más aún, totalmente increíble. El primer borrador de su música. A pesar de ello, ni una sola corrección. Ni una. Se limitaba a transcribir la música que surgía de su cabeza como si estuviera escribiendo al dictado... tan acabada como yo jamás podría imaginar. Cambias una nota y empeora sensiblemente. Cambias una frase y la estructura se desploma. Esto evidenciaba que aquel sonido ... de nuevo era la voz de Dios que surgía en el entramado de aquellos meticulosos trazos. ¡La más absoluta belleza!. Es milagrosa.</i>”.</p>	<p>¿Qué siente Salieri al leer la música de Mozart? Fíjate en la coordinación de Música e imagen: ¿Cómo ayuda una a la otra para explicarnos esos sentimientos?</p> <p>¿Cómo se imagina Salieri que Mozart compone? Y por contraste, cómo componía Salieri su música. (Fíjate en la escena en la que compone una marcha a Mozart cuando va a conocer al emperador)</p>

Secuencias	Preguntas
<p>Salieri quema el crucifijo: <i>"A partir de ahora somos enemigos. Tu y yo...Porque has elegido como instrumento tuyo un muchacho infantil, lujurioso, obsceno y jactancioso ... Me enfrentaré a ti, te lo juro. En la tierra haré a esa criatura tuya todo el daño que me sea posible. Destruiré a tu encarnación"</i></p>	<p>Algo se rompe definitivamente en el interior de Salieri. ¿Por qué? ¿Cómo describirías los sentimientos de Salieri en ese momento? ¿Cuáles son las diferencias en el modo de vida de Salieri y de Mozart? ¿Cómo se comportan cada uno?</p>
<p>Estreno de la opera Fígaro. Es una música extraordinaria. Los músicos del emperador están presentes. Y, de repente, "un milagro". El emperador bosteza.</p>	<p>Una vez más, la técnica que emplea el director para narrarnos la idea es el contraste. Antes del bostezo ¿Cuáles son los gestos, las miradas, de los músicos? ¿Y después? ¿Puedes nombrar los sentimientos de los personajes?</p>
<p>Salieri invita a Mozart al estreno de una ópera suya. Salieri recibe la felicitación del emperador.</p>	<p>Contrasta esta escena con la anterior. ¿Cuál es la reacción de Mozart? ¿Y la de Salieri? ¿De quién está más pendiente? ¿Del público? ¿Del emperador? Qué Crees que Mozart quiere decir cuando le dice a Salieri <i>"No creí que esta música fuera posible. Uno la oye y simplemente dice: Salieri"</i></p>
<p>Ópera de Don Giovanni (Don Juan). Sale el fantasma. Atormentando al protagonista. A Salieri se le ocurre el modo de vengarse. Mozart compone por encargo de Salieri disfrazado.</p>	<p>A partir de aquí cambia la vida de Mozart y el tono de la película. ¿Puedes señalar algunos elementos que cambian? (Cambios en los personajes, los colores, la luz, la música...) ¿En qué consiste la venganza de Salieri? ¿Cómo se imagina el final de la historia? ¿A partir de ahora cómo compone Mozart? ¿Qué elemento aparece siempre?</p>
<p>Mozart enfermo dicta a Salieri su misa de Réquiem.</p>	<p>¿Cuáles son los sentimientos de Salieri? ¿Está contento porque siente que su venganza se cumple o se admira de Mozart?</p>
<p>El entierro de Mozart. Rostros de personas: su mujer, su hijo, Salieri. Llevan su cuerpo a una tumba común.</p>	<p>¿A través de qué elementos transmite el director el dramatismo de la escena (Luz, tiempo atmosférico, música)? ¿Por qué llora la criada? ¿Cómo nos indica el director que Mozart muere pobre y sin fama?</p>
<p>Secuencia final. Llevan a Salieri al baño mientras dice: <i>"Yo soy el santo patrón de los mediocres. Mediocres de todo el mundo. Yo os absuelvo,"</i> dirigiéndose a los locos del manicomio.</p>	<p>¿Qué crees que quiere decir Salieri con estas palabras? Teniendo en cuenta que son las últimas de la película, ¿cuál es la idea que la película quiere transmitir? ¿Se cumple la venganza de Salieri o triunfa Mozart?</p>

Actividades de experiencia, reflexión y acción en común

1.- Uno de los temas fundamentales de la película es la oposición genialidad-trabajo en el proceso creativo. Gustavo Martín Garzo afirma que *“la inspiración es un don que recibimos, pero que en gran medida, como todos los verdaderos dones, debemos darnos a nosotros mismos.”* Tomas A. Edison, además de sus inventos, nos dejó un aforismo: *“el genio consiste en un 1% de inspiración y un 99% de sudoración”*. ¿Qué pensáis vosotros, que el genio nace o se hace? ¿Podéis recoger testimonios de personas creativas (escritores, pintores, compositores) que expliquen cómo crean, de dónde les vienen las ideas y si tiene método para crear? Si usáis internet podéis usar las palabras clave “autor, inspiración, trabajo, escritor...”

2.- Pensad en la vida de una persona creativa genial admirada por todos, siempre teniendo que producir obras maestras. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? ¿Conocéis caso de personas famosas así, que hayan acabado mal, autodestruyéndose, solos? ¿Y de otros que no, que lleven vidas felices? ¿Qué rasgos o características pueden diferenciar una vida de otra?

3.- Hoy en día hay muchas clases de personas famosas. Unas porque han hecho algo importante, o llevan vidas dignas de admiración. Otras, no. ¿Podrías diferenciar y poner ejemplos de unas y de otras?

¿Para ser “famoso” vale todo, como en el caso de Salieri? ¿Qué puede tener la fama tan importante que nos hace desearla a toda costa?

4.- Mozart abusó de la bebida y del rape, lo que posiblemente le condujo a una muerte prematura sin necesidad de que nadie le envenenara. ¿Qué relación puede haber entre creatividad y consumo de sustancias estupefacientes? ¿Os parece que es un buen modo de ayudarse a crear?. Haced una lista de ventajas y desventajas de sus uso para crear y discutidlas.

5.- En la película hay una serie de sentimientos muy bien explicados. Los más destacados son la envidia, la admiración, el deseo de venganza, el odio, ... ¿Podéis identificar algunos más en los personajes principales? (culpabilidad, por ejemplo) ¿Puedes explicar cómo funcionan, según se nos muestran en Salieri: qué procesos mentales, imaginaciones, obsesiones se le producen? Pensad en vuestros propios sentimientos y comparadlos con los de los personajes en la película, haciendo un “esquema” de cómo operan en nosotros.

