Die Zauberflöte

Ein Sing- und Spielbuch
zur Oper von
Emanuel Schikaneder und Wolfgang Amadeus Mozart
zum Musizieren mit Kindern
arrangiert und gestaltet von Lucia Tentrop

Liebe Eltern,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Musizierende !

Mein Sing- und Spielbuch zu Mozarts „Zauberflöte“ soll Kinder und Erwachsene singend und musizierend an die Oper heranführen. Darüber hinaus ist es als Anregung zur eigenen Gestaltung von Opernmelodien gedacht. Es hat ja jedes Kind oder jede Spielgruppe einen anderen Anspruch und vielleicht auch andere Musikinstrumente, als ich sie hier vorschlage.

Die Menschen, mit denen ich musiziere, entstammen z.T. außereuropäischen Kulturen oder sind aus anderen Gründen nicht an unsere klassische Musik gewöhnt. Die melodische Natur der Singstimme ist ihnen oft fremd. Deshalb habe ich manches sehr vereinfacht.

Weil ich Kinder und Eltern gemeinsam über die Blockflöte in die Oper einführe, entspricht der Tonumfang dieses Buches dem Umfang der C-Flöte. So können Eltern und Kinder die Melodien zu Hause üben und singen. Als Einstieg eignet sich die Nr. 13 „Ein Mädchen oder Weibchen“. Auch im Klassenunterricht der Schule wird sie rasch gelernt und gern gesungen.

Die leichten Klavierstücke bilden im Klavierunterricht eine liedhafte Ergänzung. Die Orff-Begleitungen sind nur Vorschläge zur eigenen Gestaltung. Einige Sätze eignen sich als selbstständige Instrumentalstücke. Weil musizierende Laien die Noten oft noch lernen, habe ich alles im Violinschlüssel notiert, obwohl z.B. die Unterstimmen tiefer klingen sollten. Zur weiteren Erleichterung verteile ich die Begleitungen gern auf mehrere Kinder oder Spielgruppen.

Durch die verwandten Tonarten G- und C-Dur lassen sich die Melodien als Rondo zusammenstellen - mit oder ohne Gesang. Ich empfehle als Refrain die bereits genannte Nr. 13 oder die Nr. 5 „Das klinget so herrlich“. So hat man schon mit wenigen Melodien einen abgerundeten Beitrag zu einer Musikaufführung. Natürlich steht einer szenischen Darstellung mit tanzenden Mohren oder anderen Gestalten der Oper nichts im Wege !

Und wenn Sie dann mit Ihren Kindern in die Oper gehen, wird ihnen vieles vertraut sein. Sie hören, was sie sich aktiv erarbeitet haben, und gewinnen von Anfang an einen persönlichen Bezug zu einem der größten Bühnenwerke der Weltliteratur.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern viel Freude an Mozarts Musik !

Berlin 1999

Lucia Tentrop

Anregungen und Verbesserungen nehme ich gern an. Meine Telefonnummer ist : 030-325 4611

INHALTSVERZEICHNIS

1. Akt

1. „Der Vogelfänger bin ich ja“
   Auftritt des Papageno (I, 2)

2. „So nehmt die Glöckchen und die Flöte“
   Die drei Damen der Königin der Nacht (I, 8)

3. „So lebet wohl“
   Tamino und Papageno (I, 8)

4. Papagenos Glockenspiel (I, 17)

5. „Das klinget so herrlich“
   Tanzlied der Mohren (I, 17)

6. „Könnte jeder gute Mann“
   Pamina und Papageno (I, 17)

7. „Wie stark ist doch dein Zauberton“
   Taminos Flötenlied (I, 15)

2. Akt

8. „So bist du meine Tochter nimmermehr“
   Die Königin der Nacht (II, 8)

9. „Bald prangt, den Morgen zu verkünden“
   Sonnengesang der drei Knaben (II, 26)

10. „Seid uns zum zweiten Mal willkommen“
    Die drei Knaben im Reich der Sonne (II, 16)

11. „Zwei Herzen, die vor Liebe brennen“
    Pamina und die drei Knaben (II, 27)

12. „Wir wandelten durch Feuergluten“
    Tamino und Pamina wandeln durch Feuer und Wasser (II, 28)

13. „Ein Mädchen oder Weibchen“
    Lied des Papageno (II, 23)

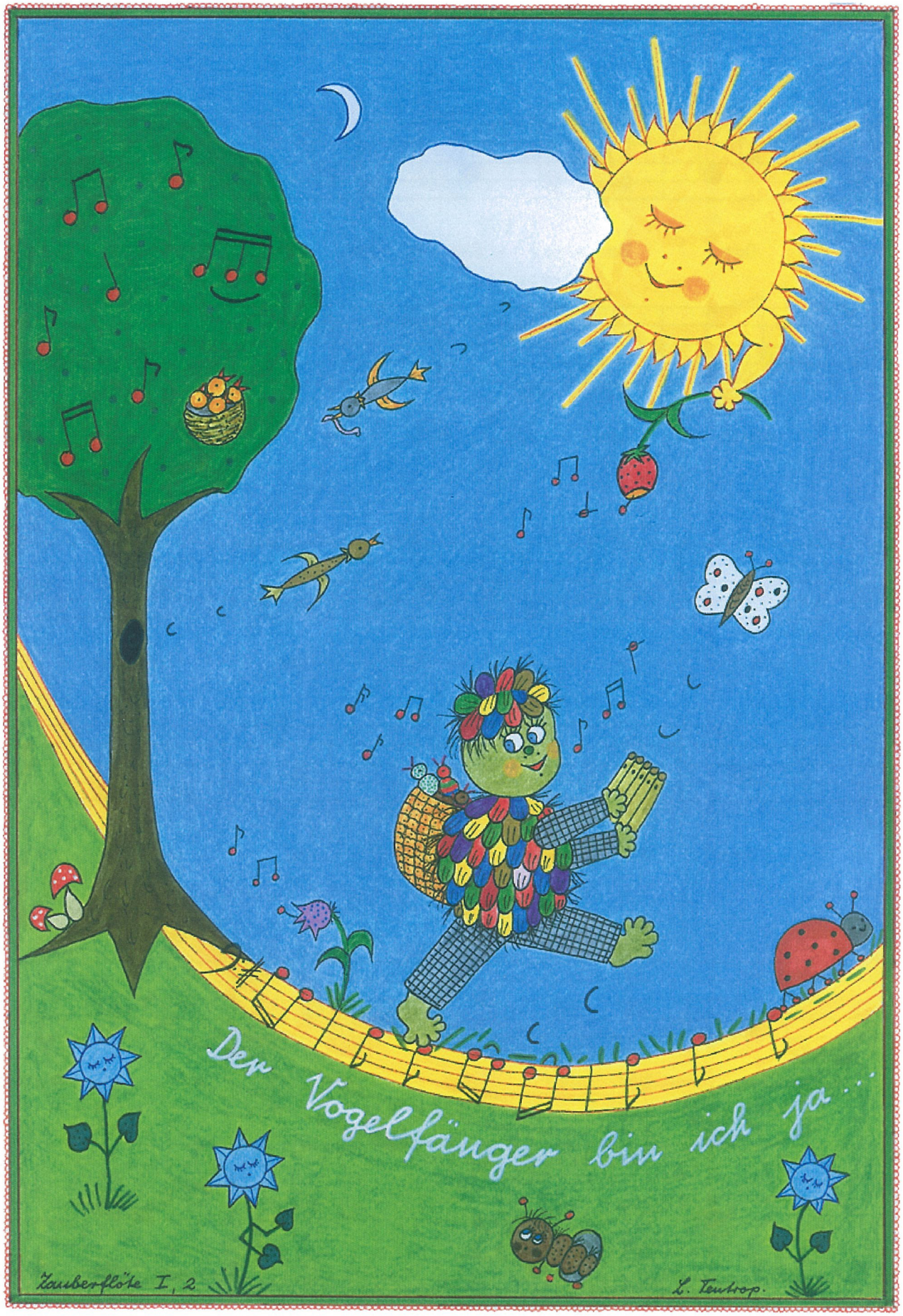
14. „Pa-pa-pa“
    Papageno und Papagena (II, 29)

Die eingeklammerten Ziffern sind die Nummern des Auftritts in der Oper.

Als Arbeitsgrundlage diente mir der Klavierauszug „Die Zauberflöte“
von Kurt Soldan/ Edition Peters

1. Akt

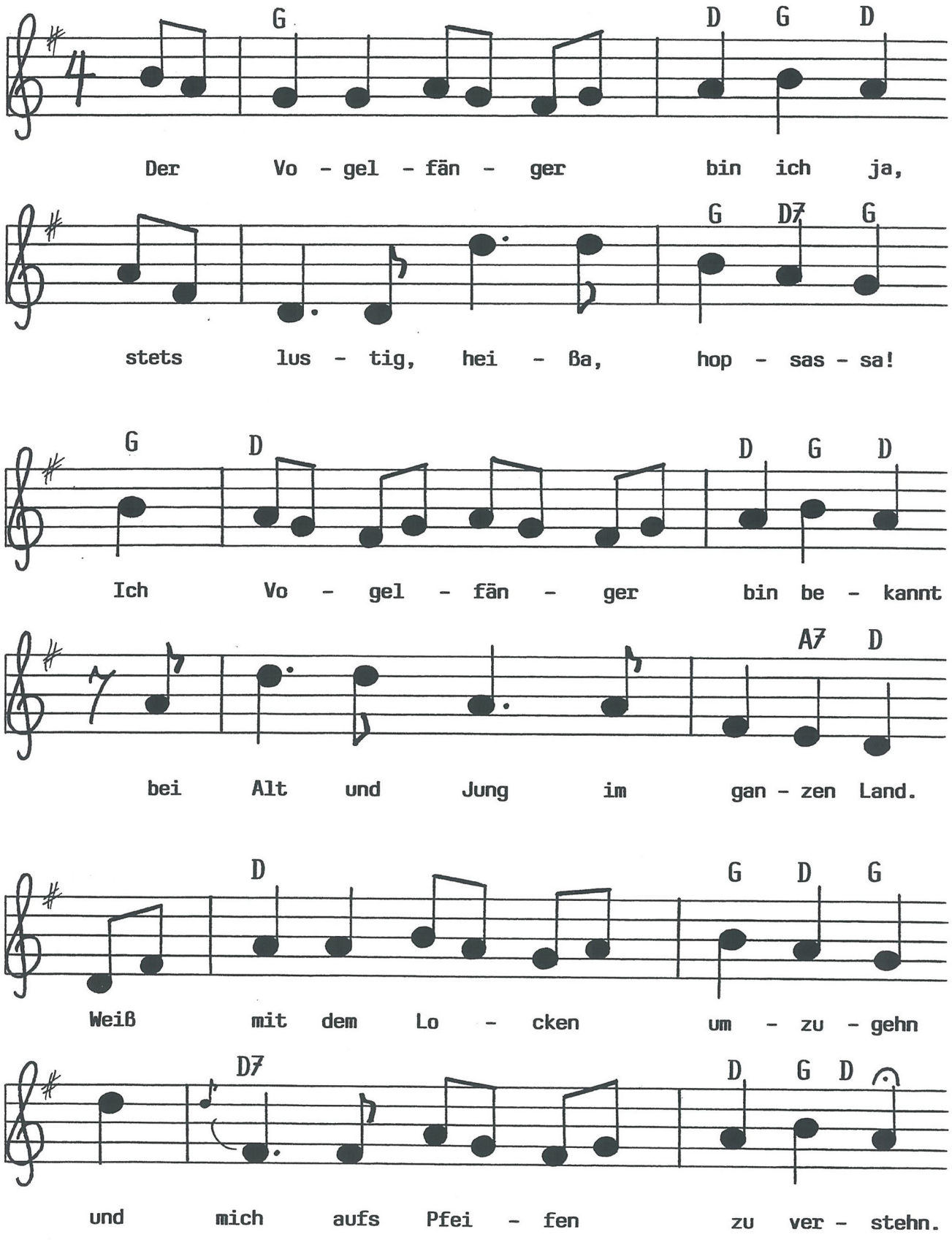
Die Reise im Sonnenkreis

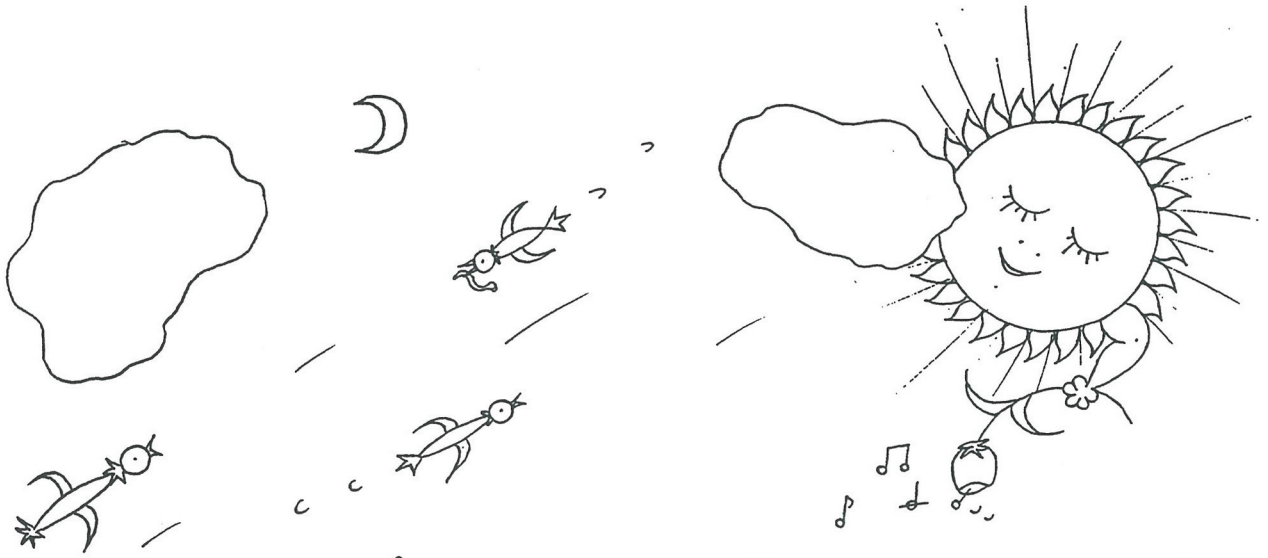

Der Vogelfänger bin ich ja...
Zauberflöte I, 2
L. Teutrop.

Auftritt des Papageno

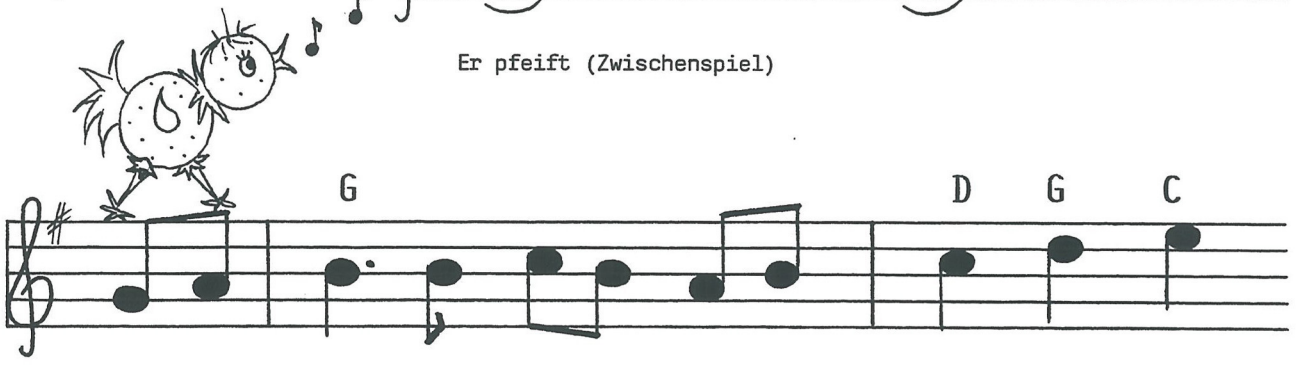
1

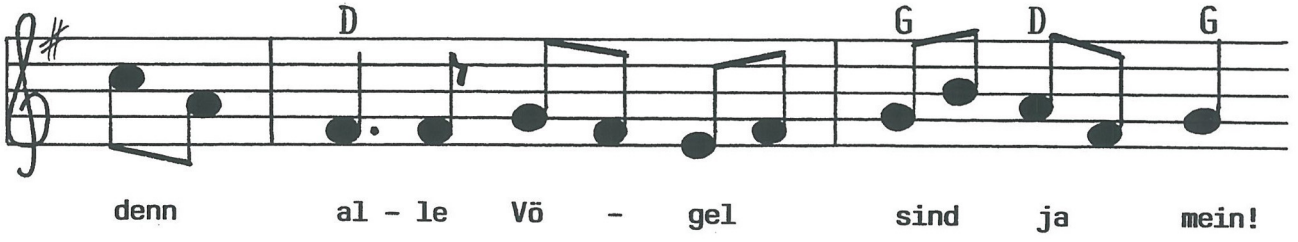
Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.

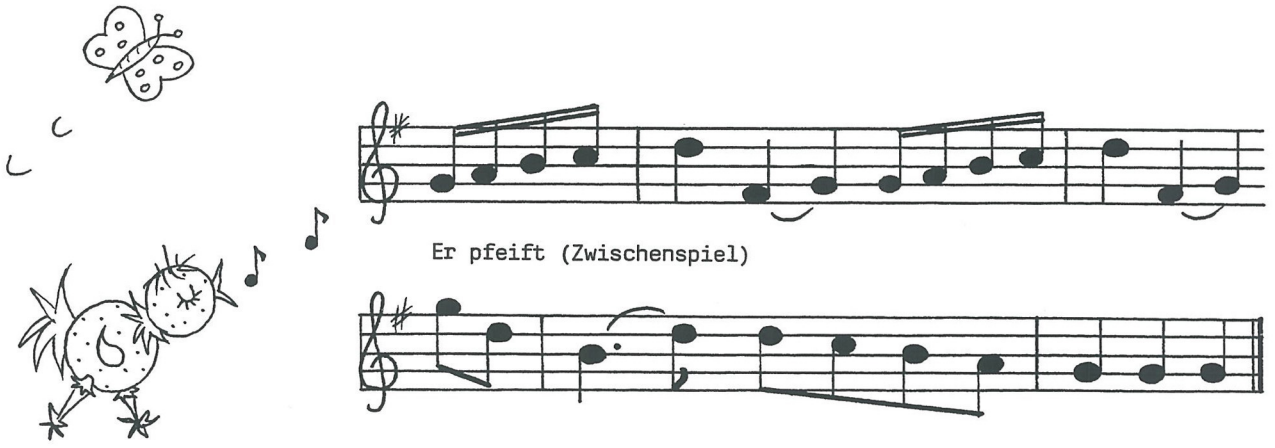




Er pfeift (Zwischenspiel)







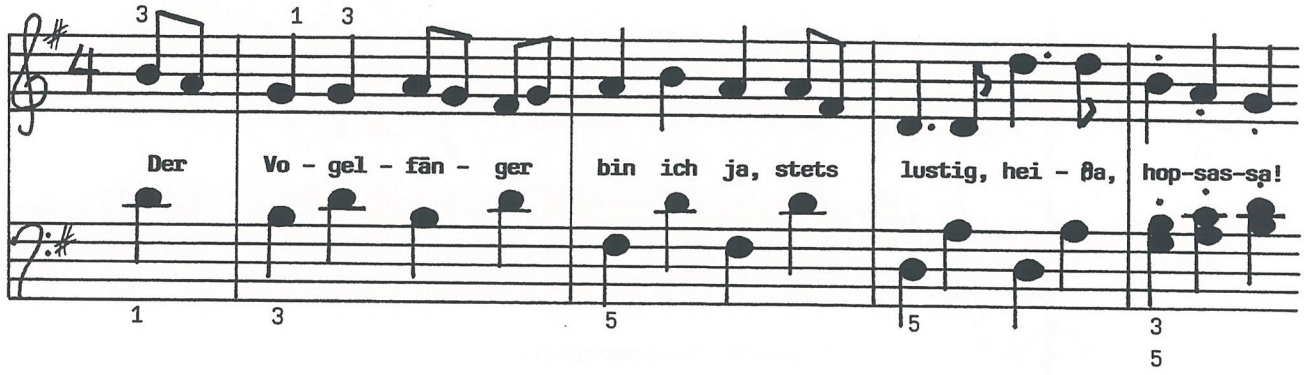
Er pfeift (Zwischenspiel)

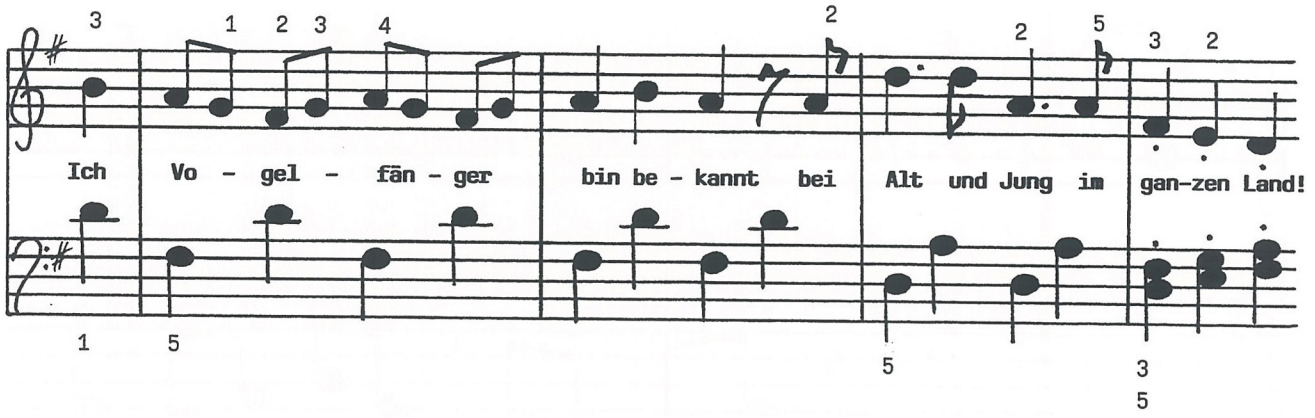
Papageno ist ein Diener der Königin der Nacht. Täglich fängt er für sie Vögel. Dafür bringen ihm die drei Damen der sternflammenden Königin Speise und Trank.

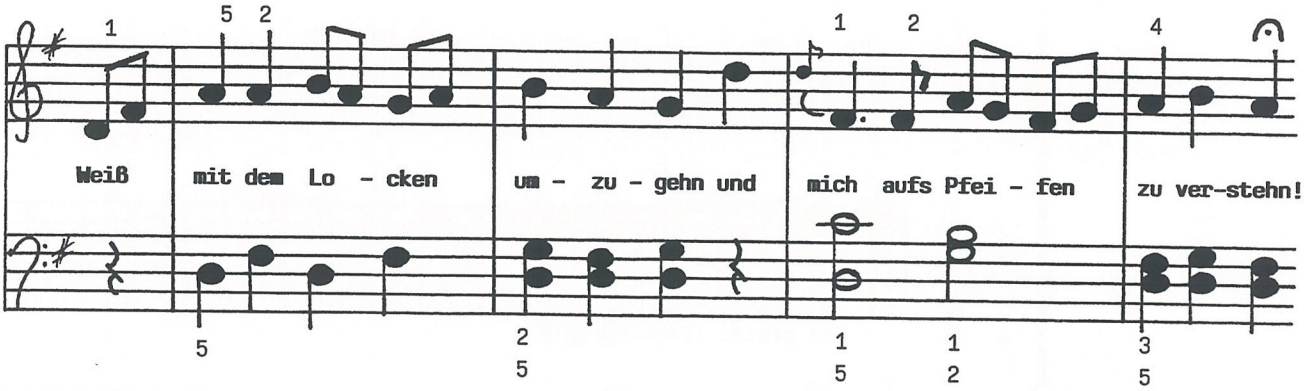
Auftritt des Papageno

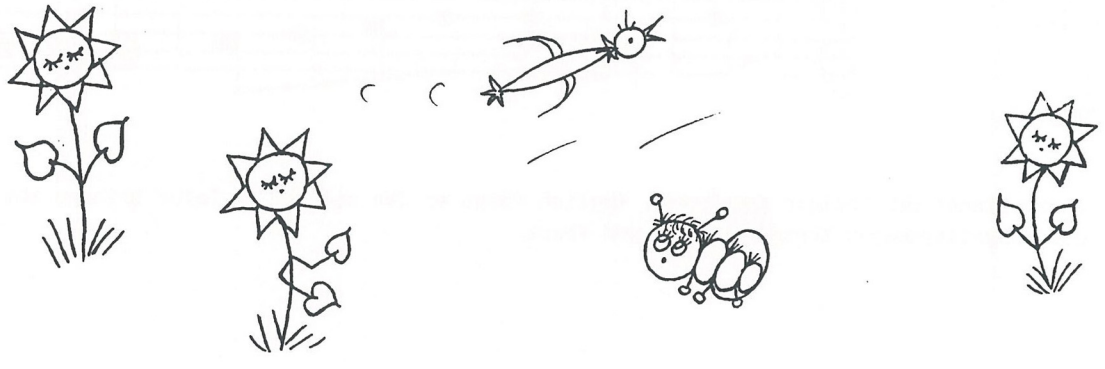
1

Klavier
Keyboard
Cembalo

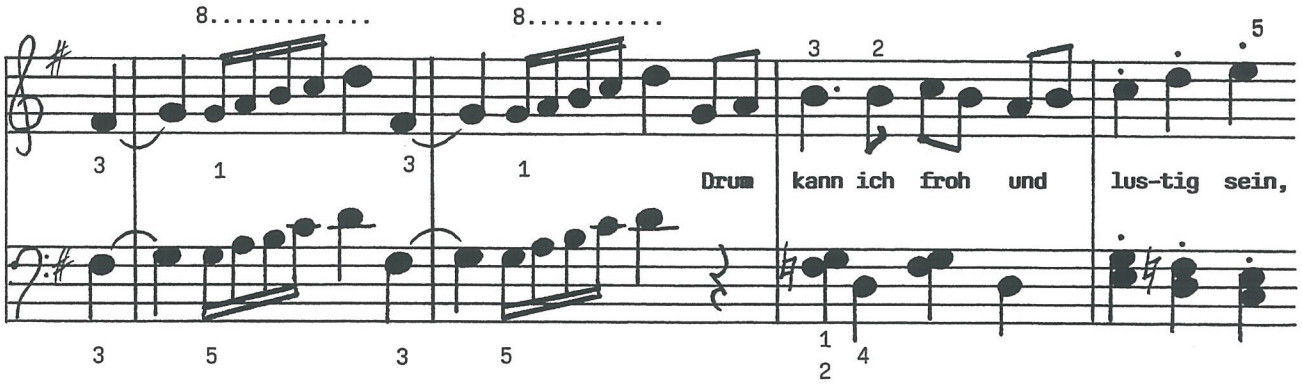


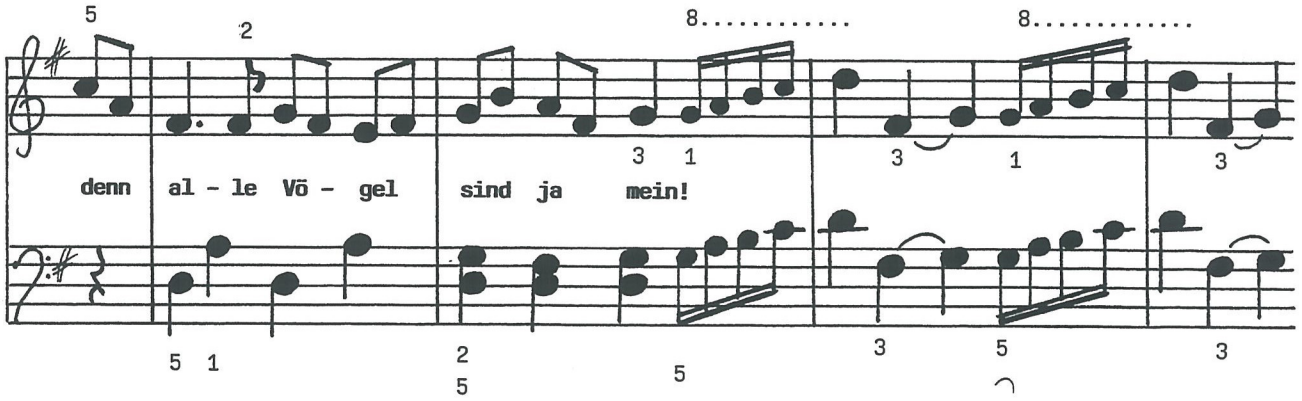


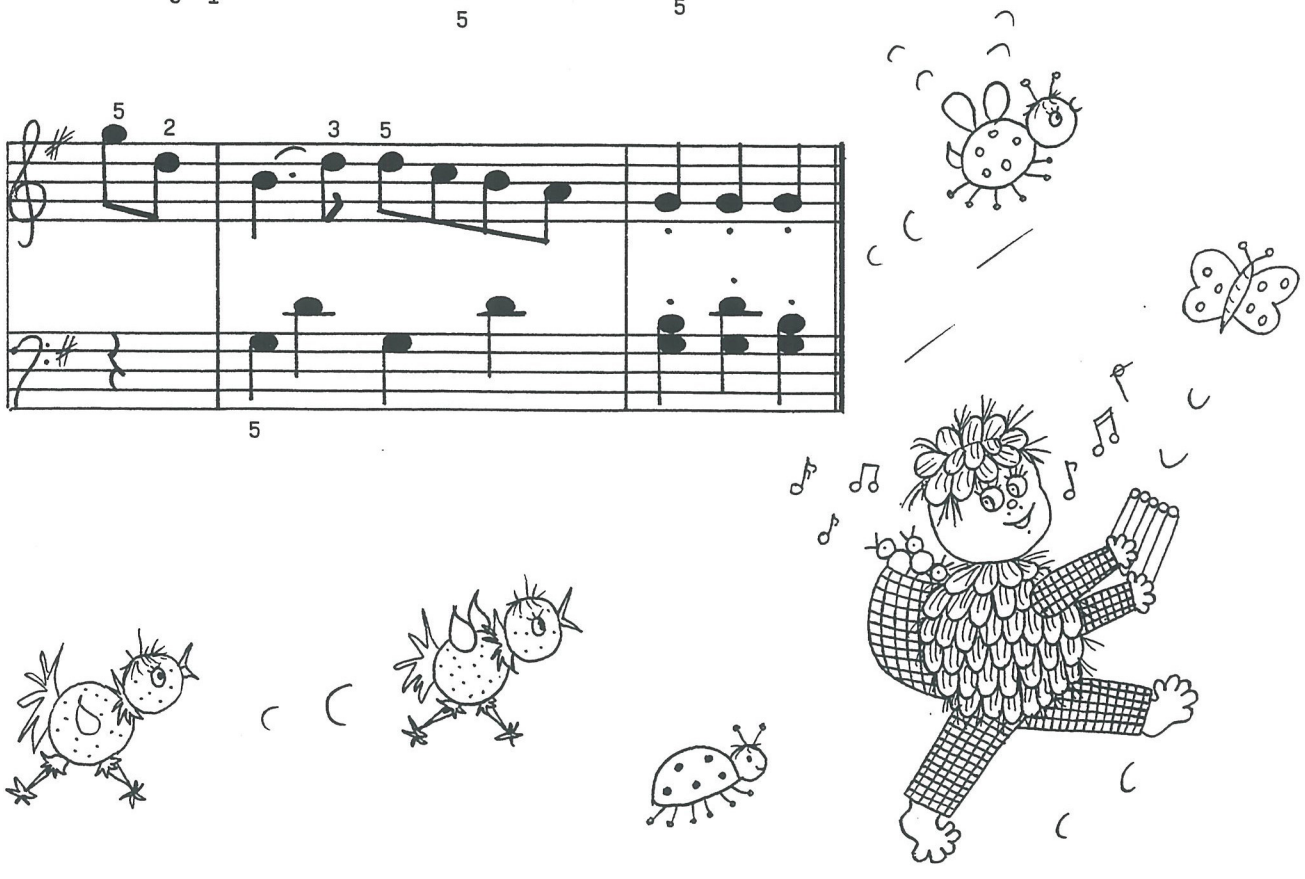




Papageno spielt auf seiner Panflöte. Er ist ein Naturmensch, der in Feldern und Wiesen zu Hause ist. Leider hat er es schwer, eine Papagena zu finden...



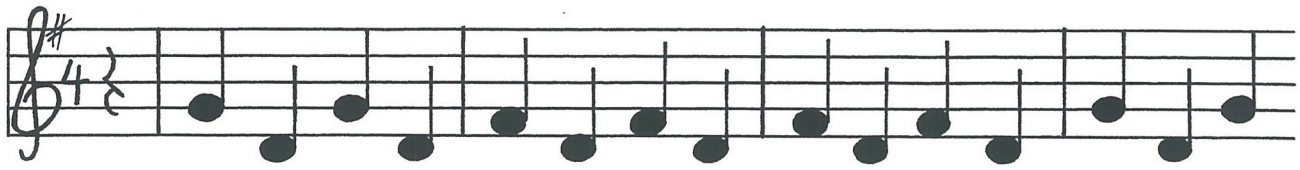




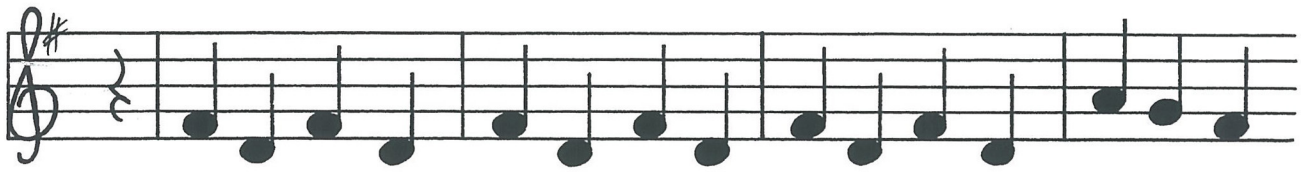
Auftritt des Papageno

1

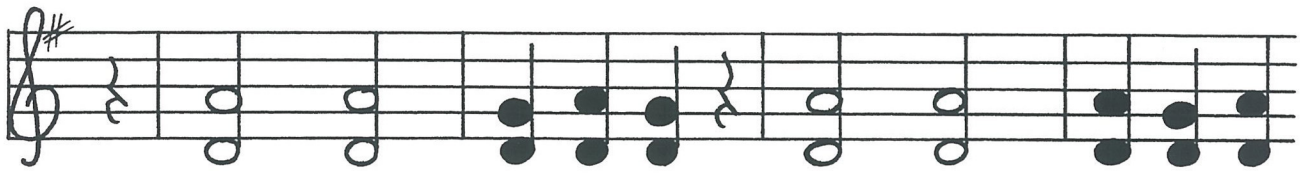
Orff-Instrumente



Der Vo - gel-fän-ger bin ich ja, stets lus-tig, hei-Ba, hop-sas-sa!

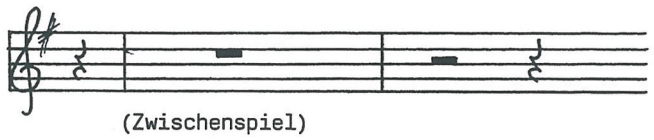


Ich Vo-gel-fän- ger bin be -kannt bei Alt und Jung im ganzen Land.

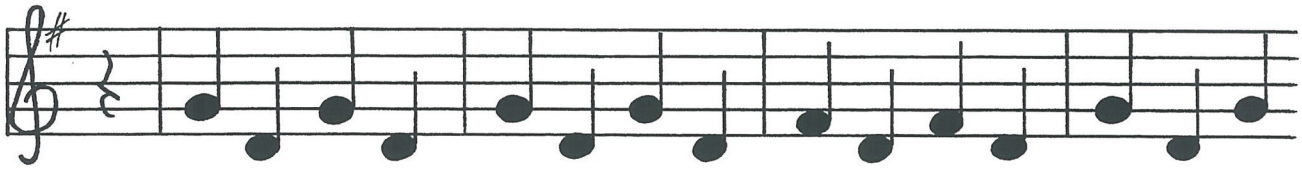


Weiß mit dem Locken um - zu -gehn und mich aufs Pfeifen zu verstehn.

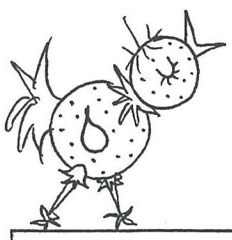
Es empfiehlt sich manchmal, die Orff-Sätze auf mehrere Kinder/Gruppen aufzuteilen.

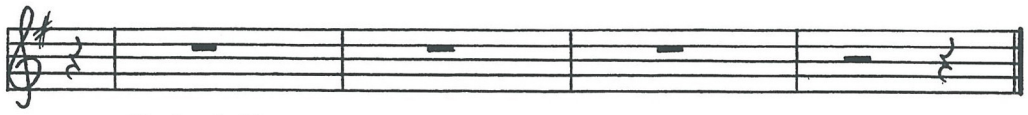


(Zwischenspiel)

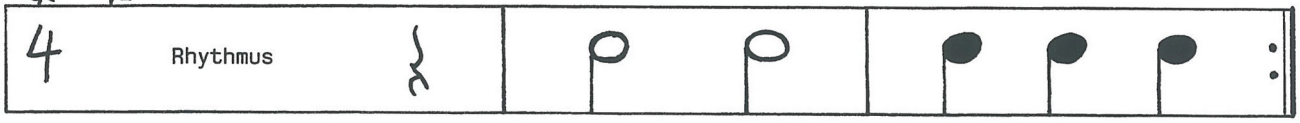


Drum kann ich froh und lustig sein, denn al - le Vö- gel sind ja mein!





(Nachspiel)



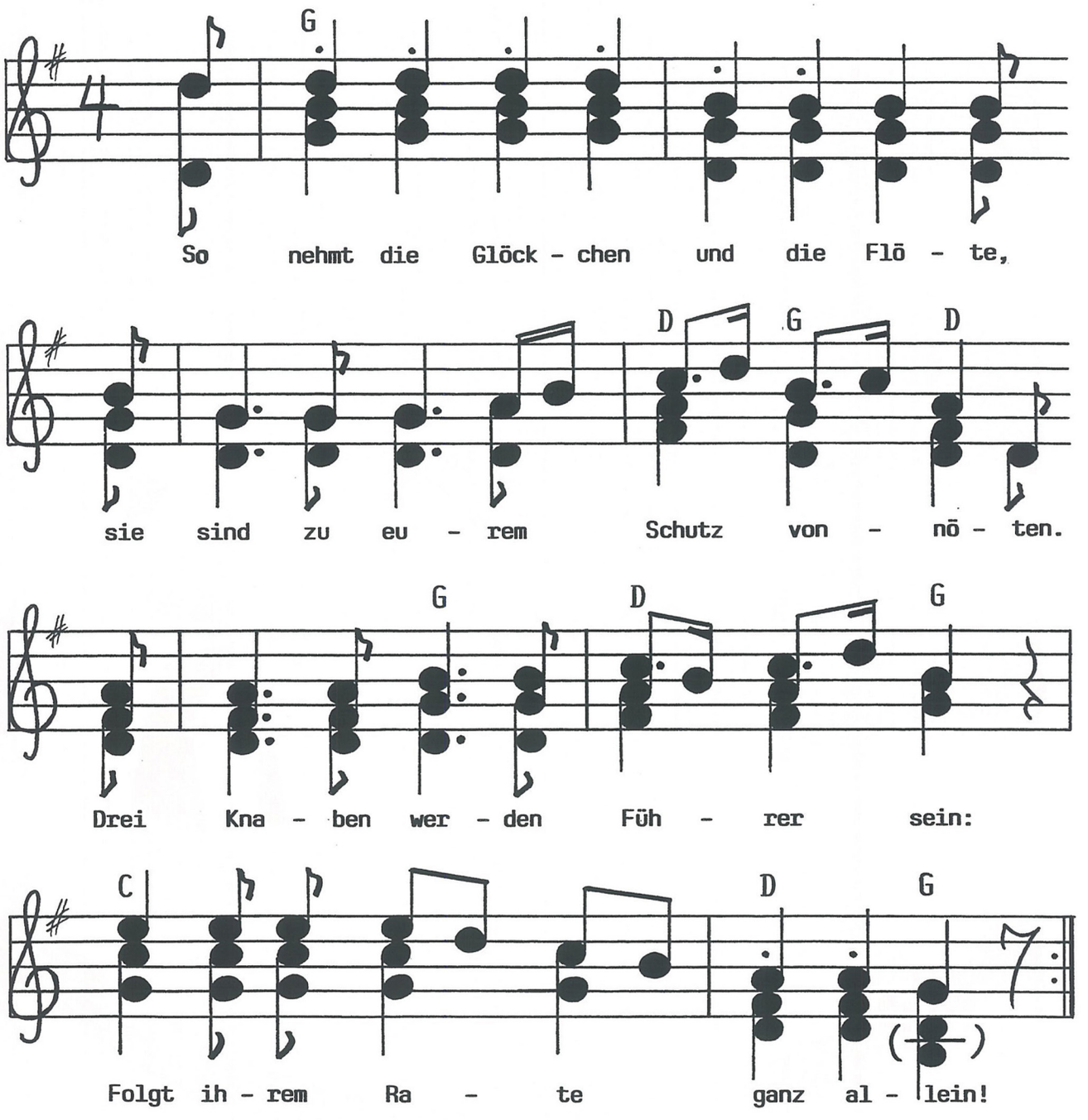
Der Vogel - fänger bin ich ja,
stets lustig, heißa, hop - sas - sa usw.

O Prinz, nimm dies Geschenk von mir!
Zauberflöte I, 8.
L. Tenhop.

Die drei Damen
der
Königin der Nacht

2

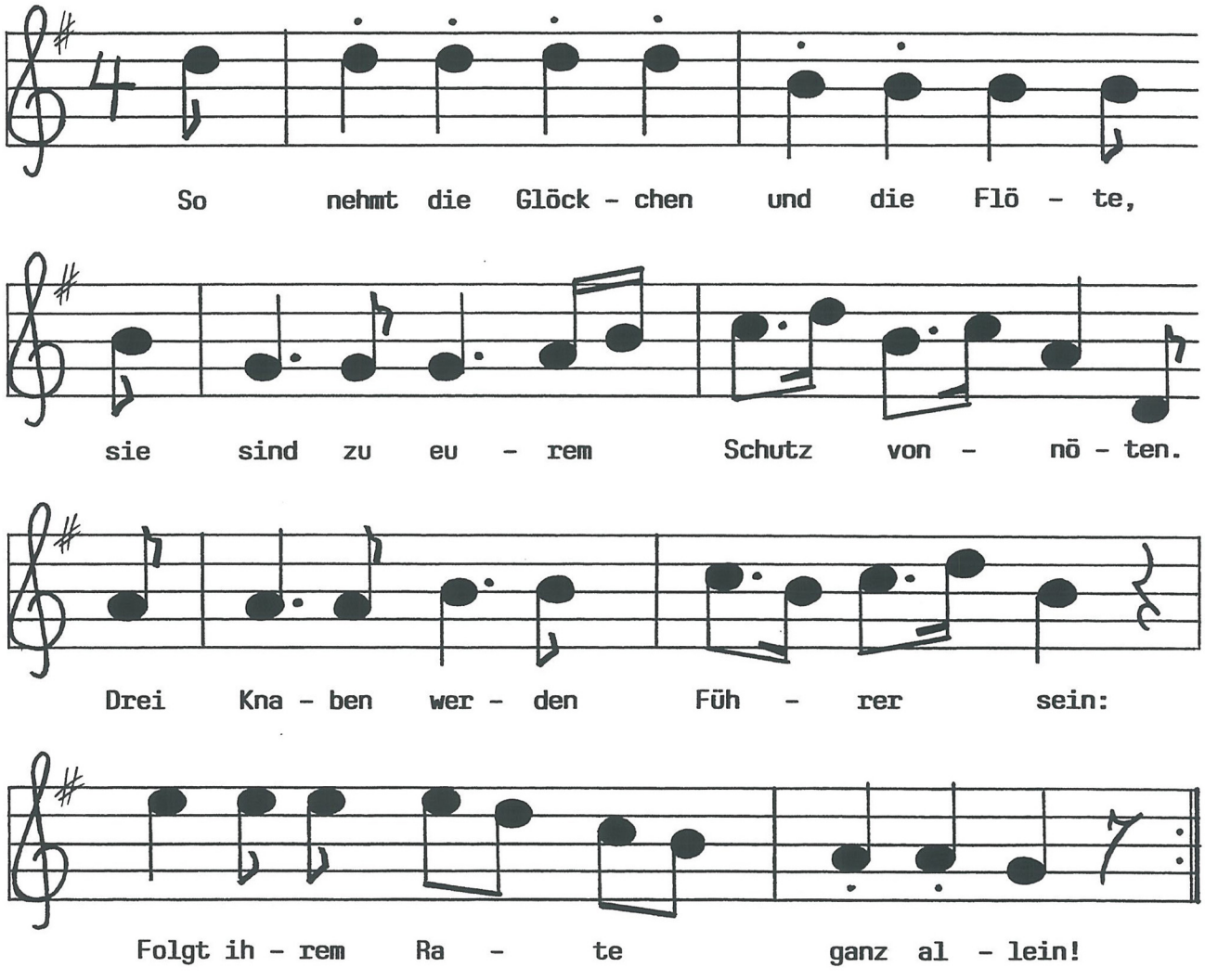
Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.



Die drei Damen der Königin der Nacht

2

Melodie-instrumente 1. Stimme

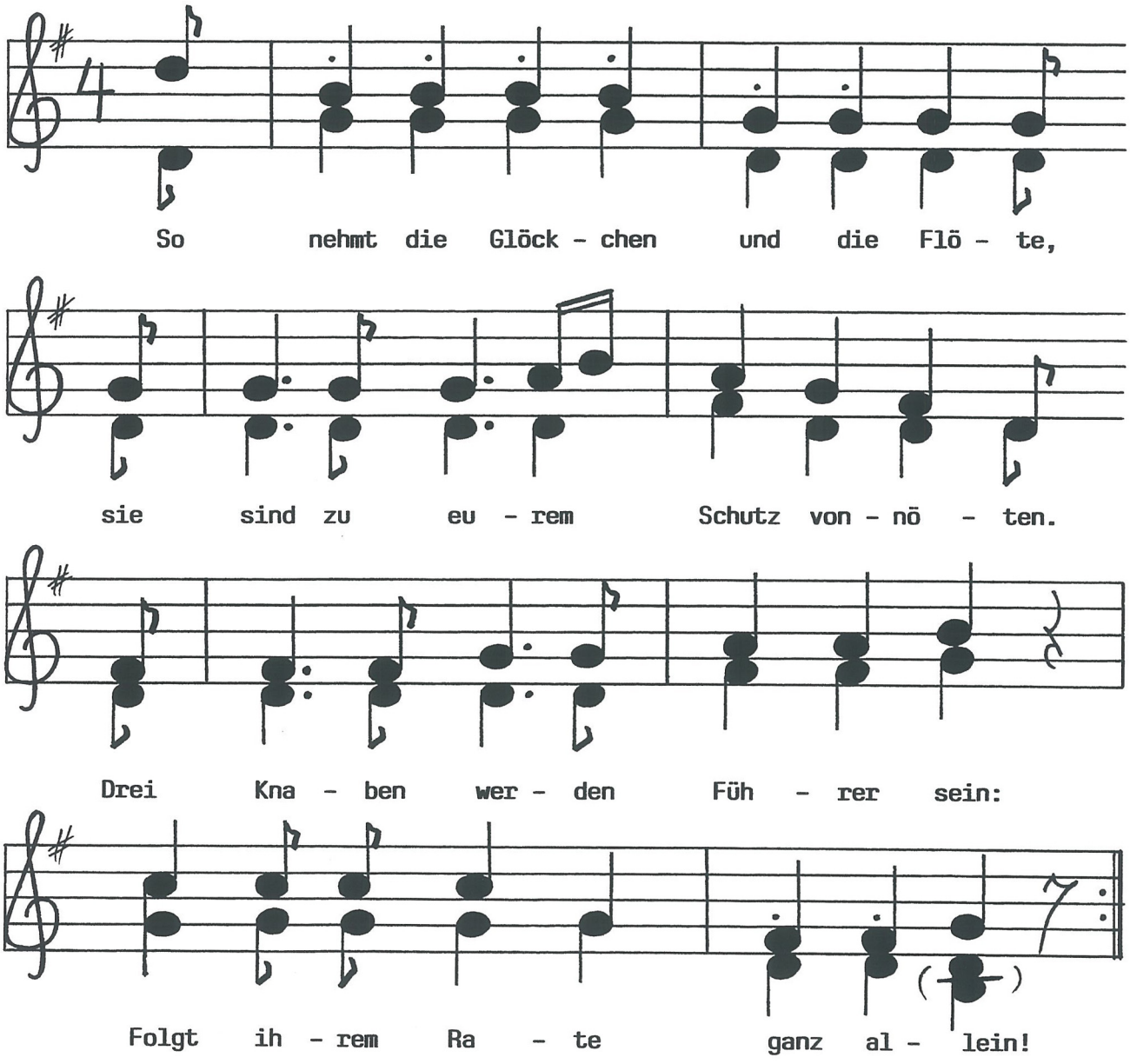


Der Prinz Tamino geht mit seinem Freund Papageno auf die Reise. Er will Pamina, die schöne Tochter der Königin der Nacht, aus der Macht des Bösen befreien. Zum Schutz vor den Gefahren der Unterwelt geben ihnen die drei Dienerinnen der Nacht zwei Zauberinstrumente, ein Geschenk der sternflammenden Königin.

Die drei Damen der Königin der Nacht

2

Melodie-instrumente 2./3. Stimme

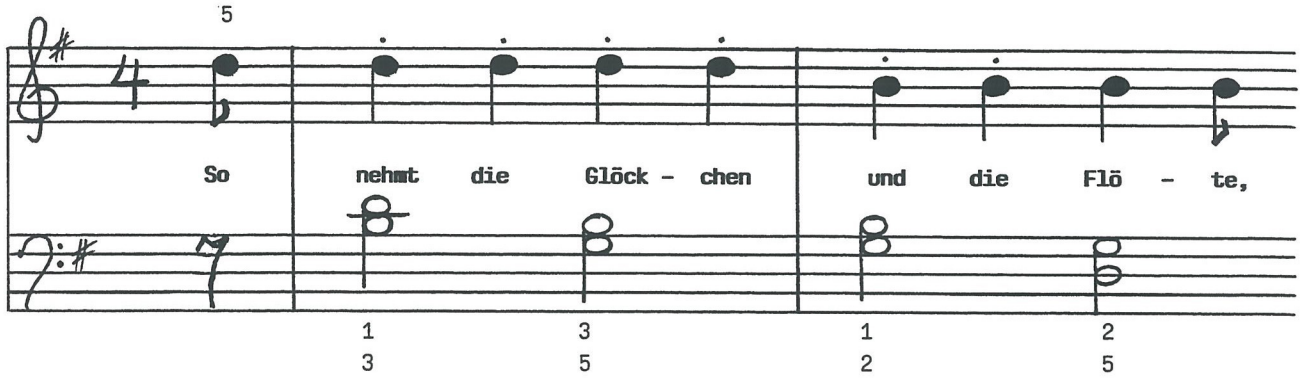


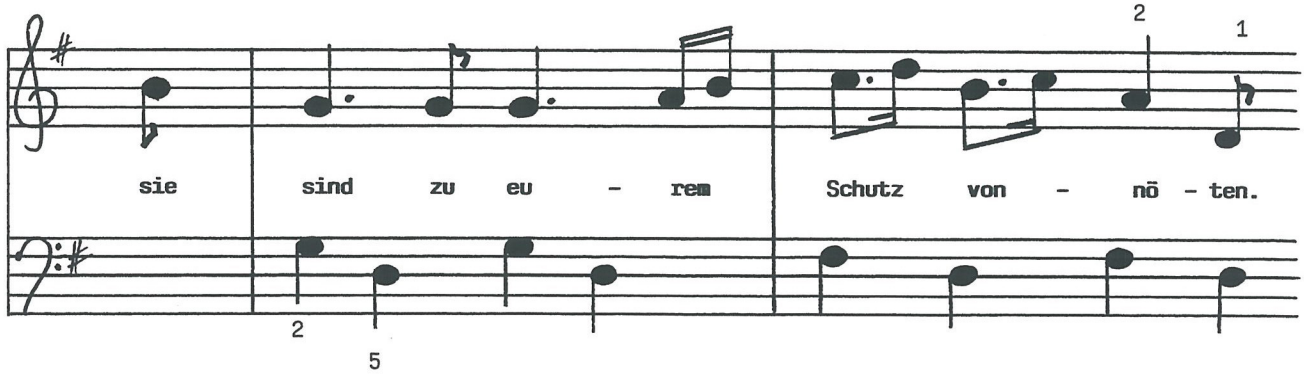
Tamino erhält von den drei Damen die Zauberflöte. Papageno bekommt ein wunderbares Glockenspiel. So hat die Königin der Nacht die beiden Freunde für ihre gefahrvolle Reise gut ausgerüstet: Die Macht der Musik ist ein geheimnisvoller Schutz. Sie kann Böses verwandeln und die Herzen der Menschen verzaubern und zur Liebe umstimmen.

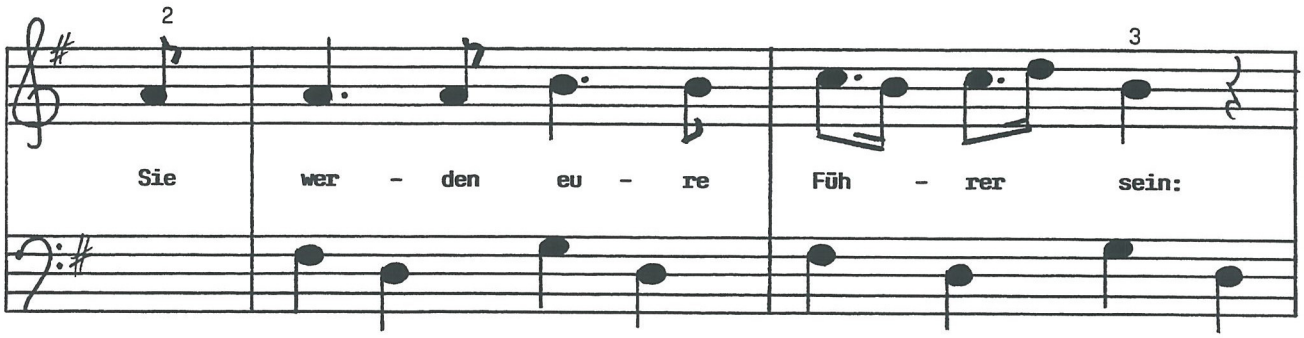
Die drei Damen
der
Königin der Nacht

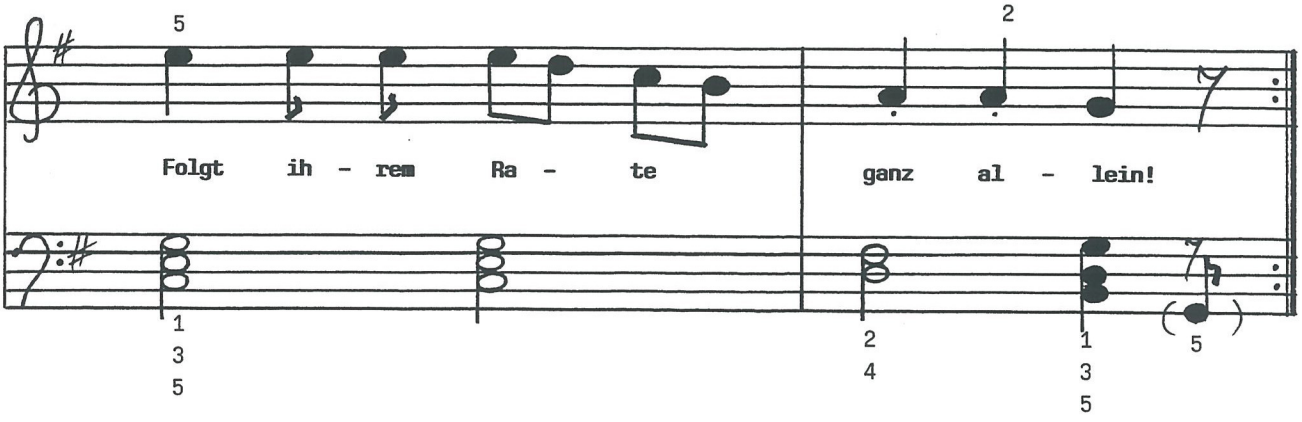
2

Klavier
Keyboard
Cembalo





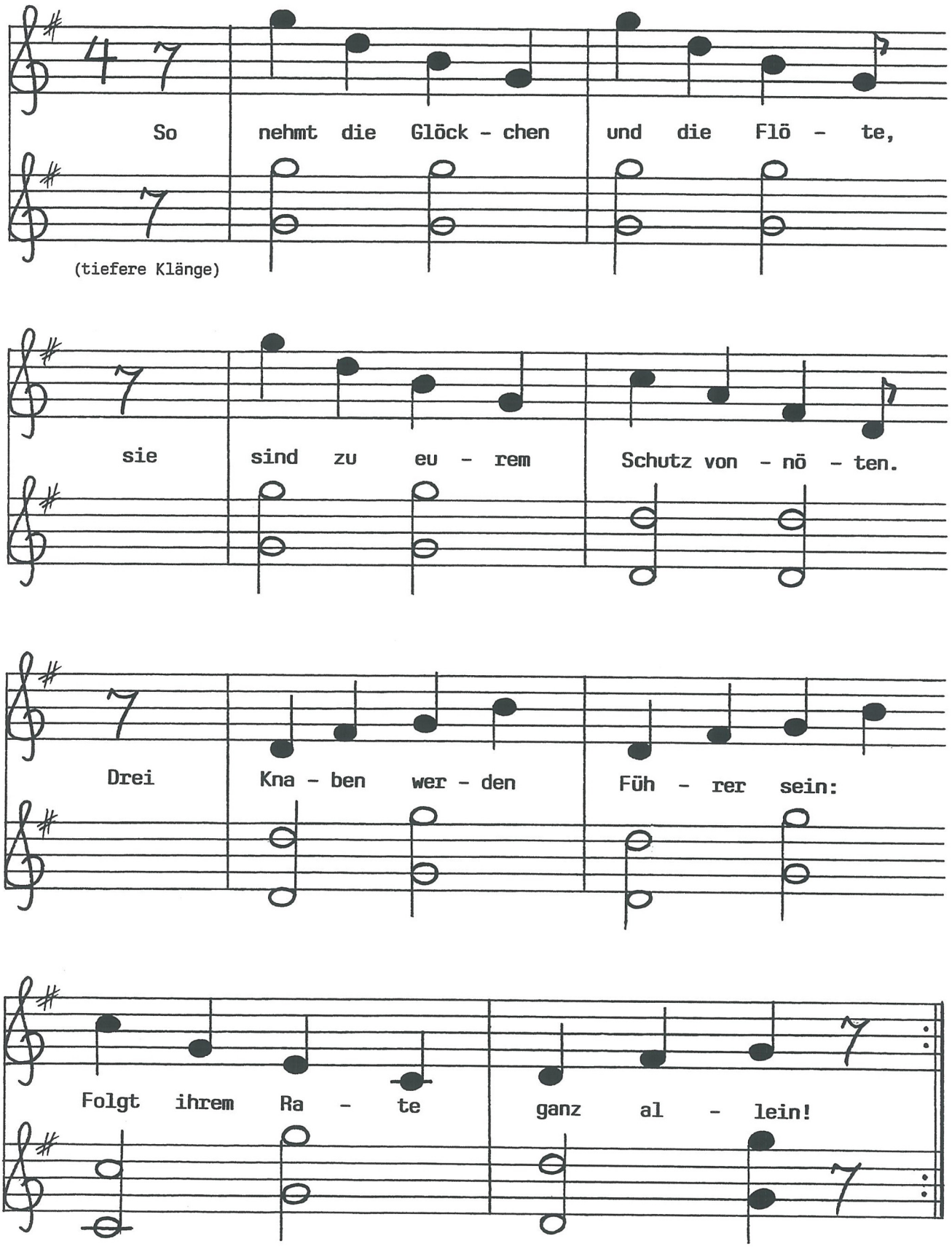




Die drei Damen der Königin der Nacht

2

Orff-Instrumente

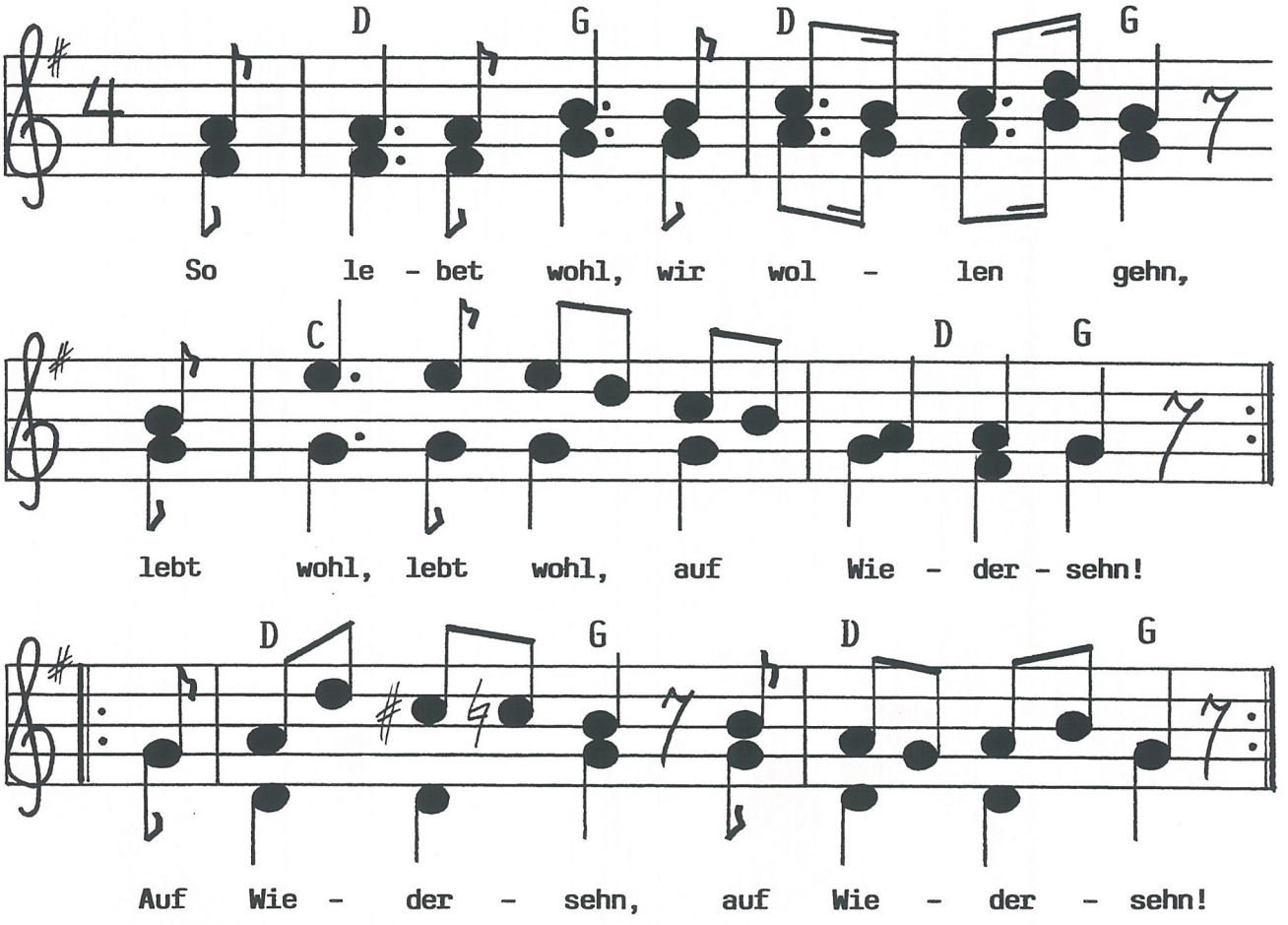


Lebt wohl! Auf Wiedersehn!
Zauberflöte I, 8
L. Tentrop.

Tamino und Papageno

3

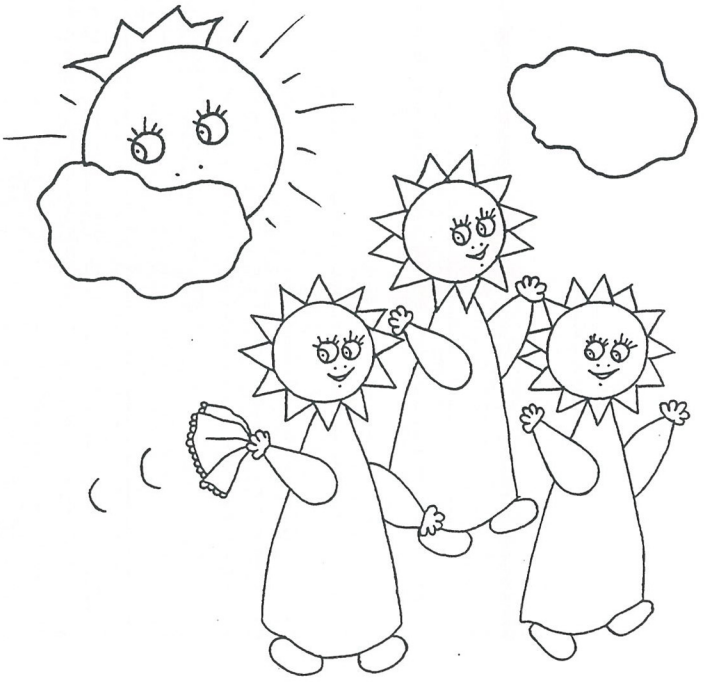
Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.



Der Prinz Tamino
und sein Freund Papageno
verabschieden sich
von den drei Damen der
Königin der Nacht.

Tamino will die Prinzessin
Pamina befreien
und zur Frau gewinnen.
Papageno hofft,
auf dieser Reise endlich
eine Papagena zu finden.

Lebt wohl, Tamino und Papageno!
Gute Reise!



Tamino
und
Papageno

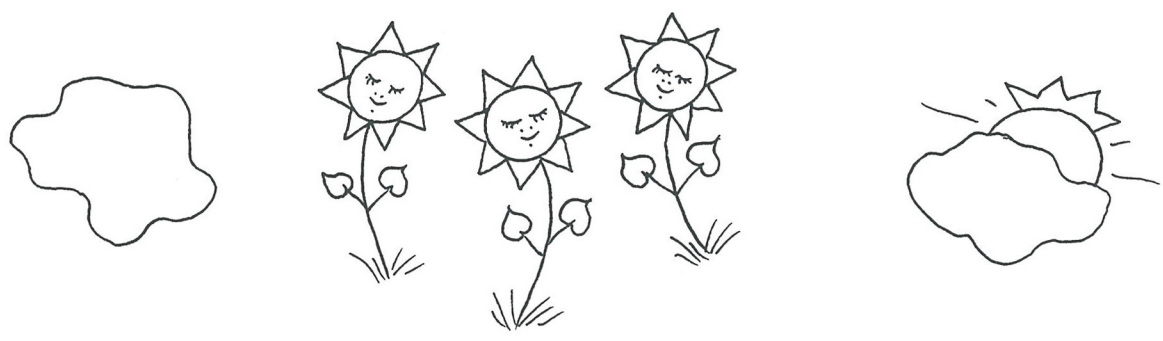
3

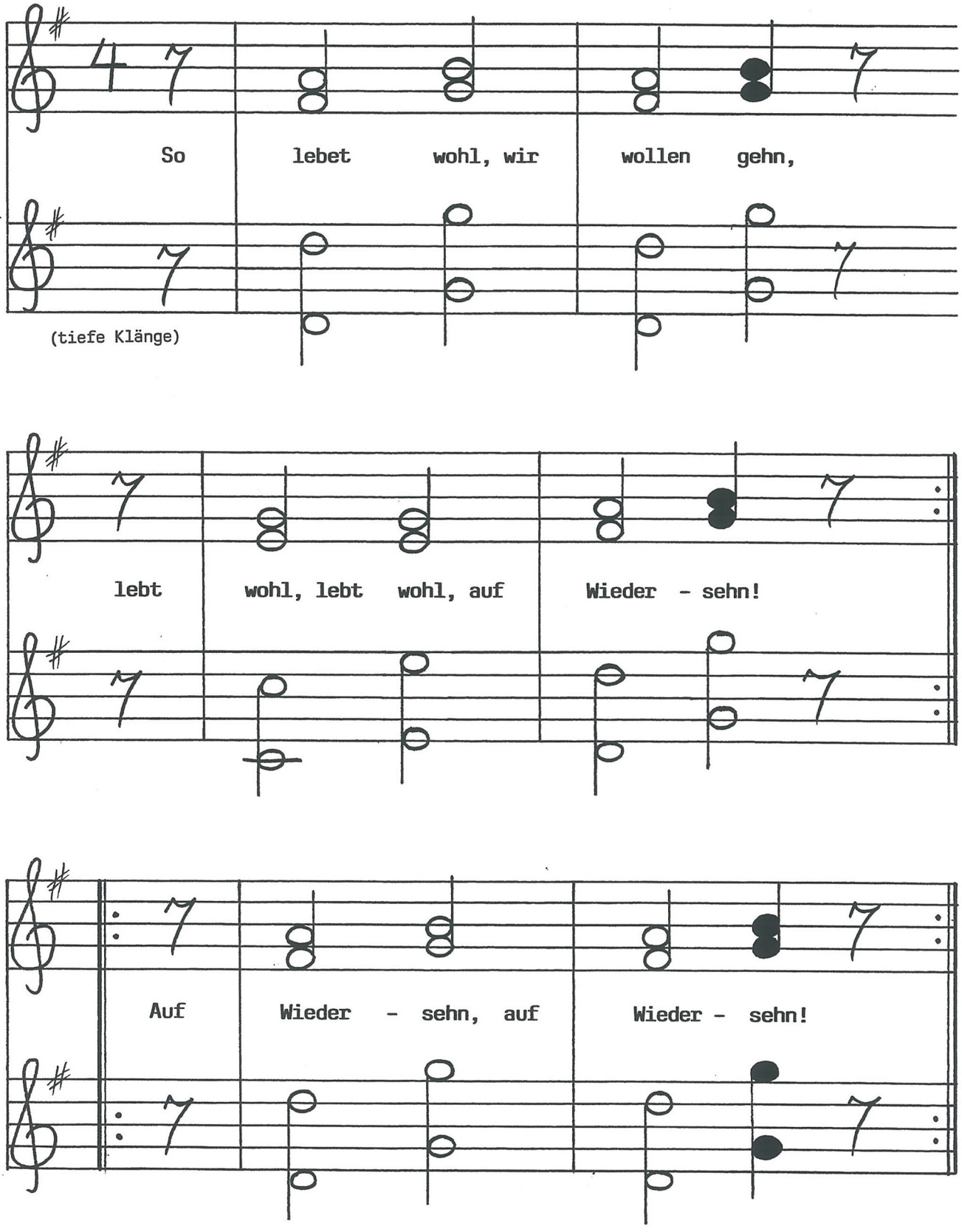
Klavier
Keyboard
Cembalo

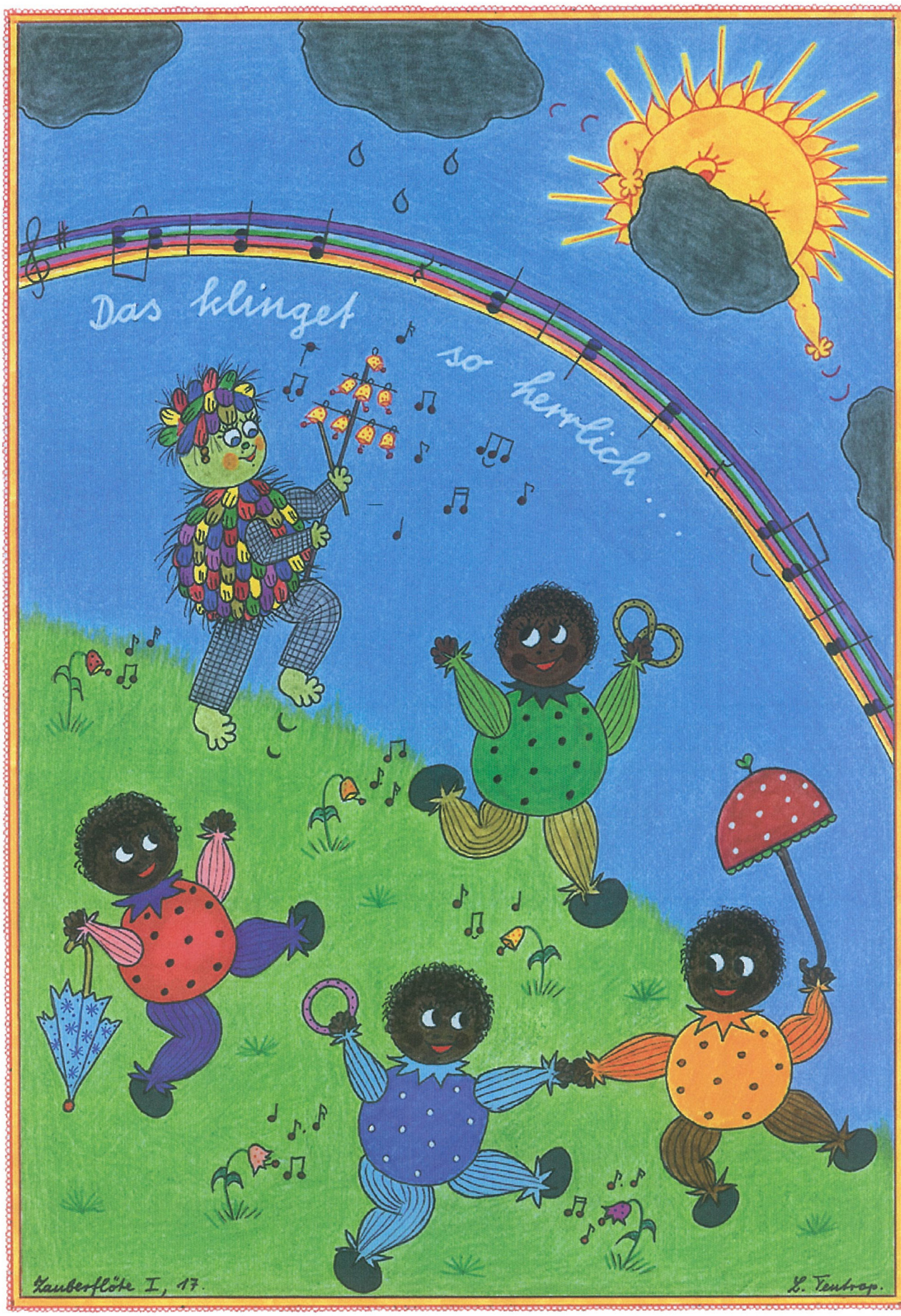
So le - bet wohl, wir wol - len gehn,

lebt wohl, lebt wohl, auf Wie - der - sehn!

Auf Wie - der - sehn, auf Wie - der - sehn!




So lebet wohl, wir wollen gehn,
(tiefe Klänge)
lebt wohl, lebt wohl, auf Wieder - sehn!
Auf Wieder - sehn, auf Wieder - sehn!

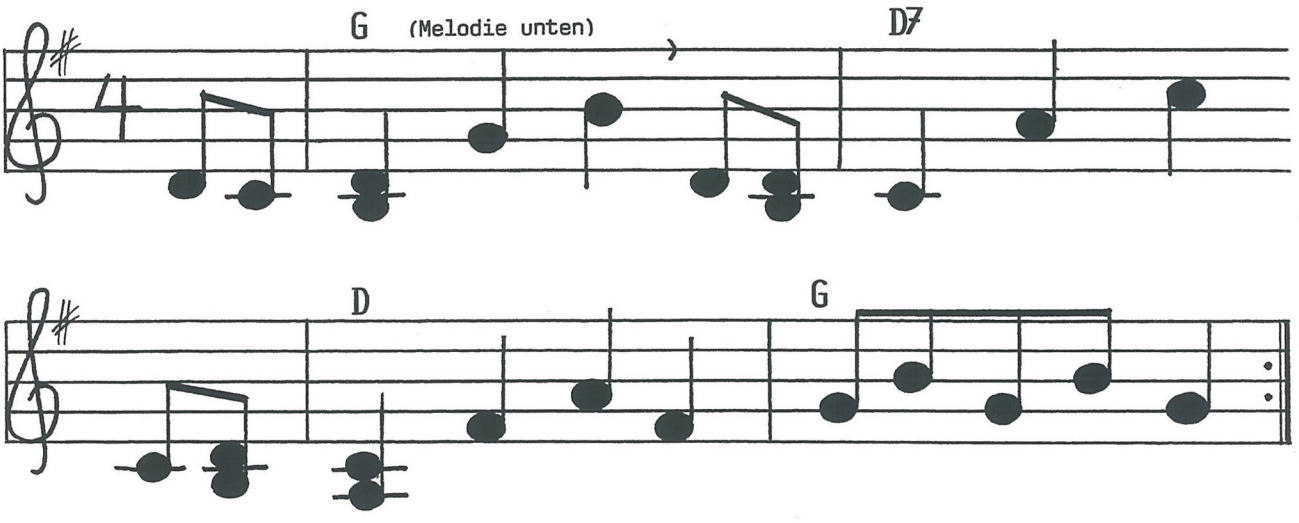

Das klinget so herrlich...
Zauberflöte I, 17.
L. Feuerop.

Papagenos Glockenspiel

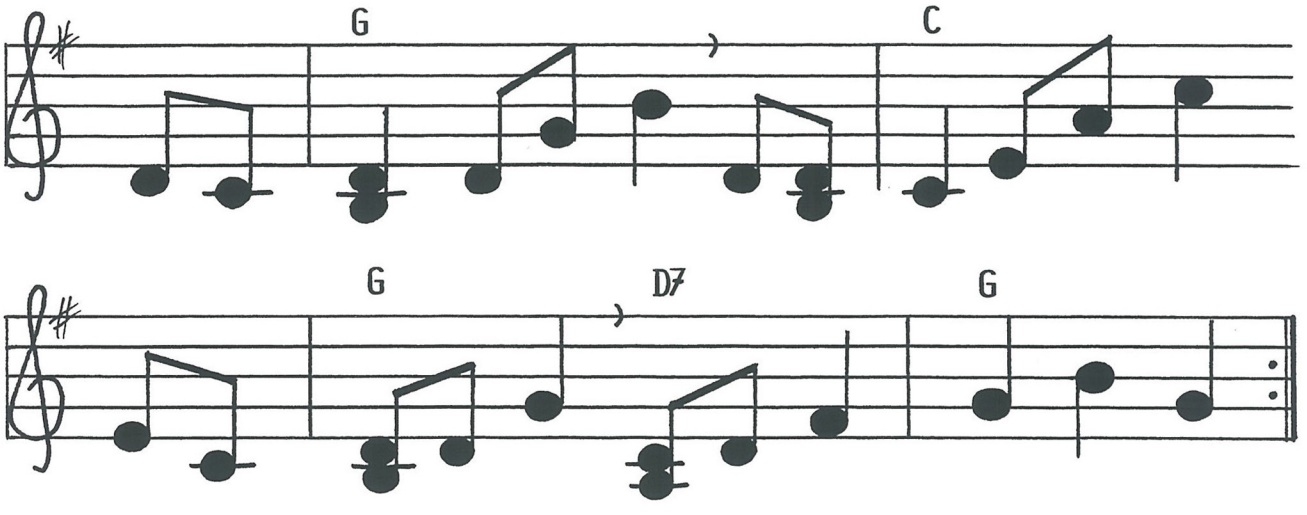
4

Melodie-
instrument
mit Akkord-
begleitung

Teil 1



Teil 2



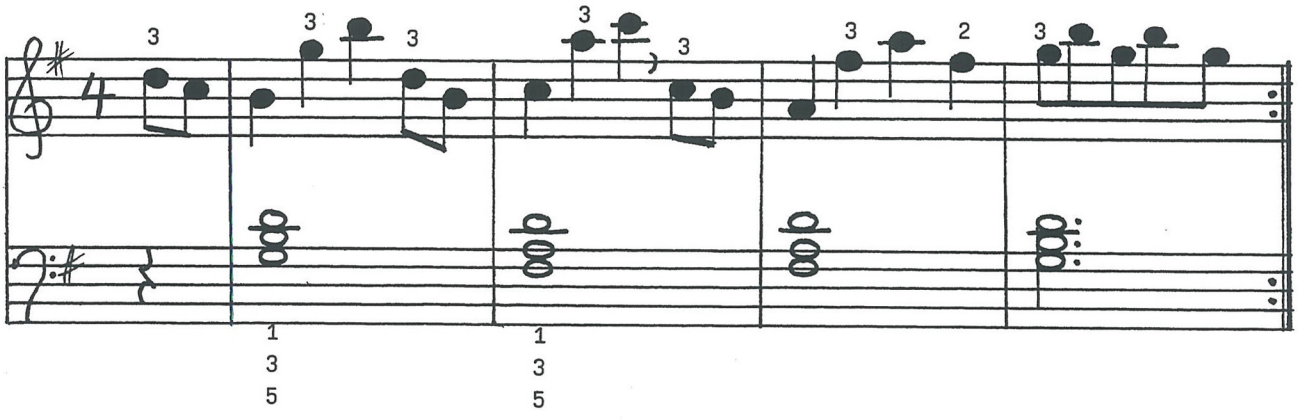
In einem ägyptischen Haus hat Papageno die schöne Prinzessin gefunden. Nun will er mit Pamina fliehen. Aber die dunklen Wächter, die sie beschatten, haben die Flucht bemerkt und nehmen die beiden gefangen. Papageno ist in Lebensgefahr! In seiner höchsten Not erinnert er sich an das Glockenspiel, das ihm die drei Damen geschenkt haben. Er beginnt zu spielen.

Papagenos Glockenspiel

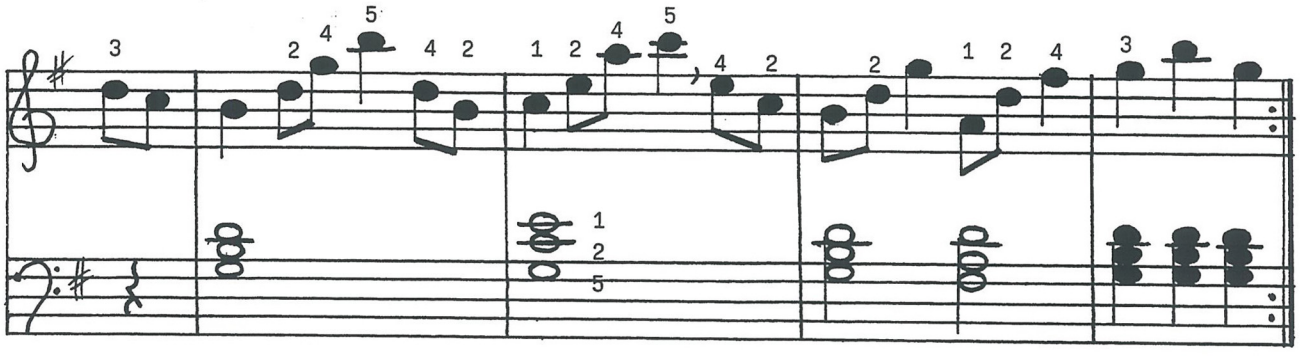
4

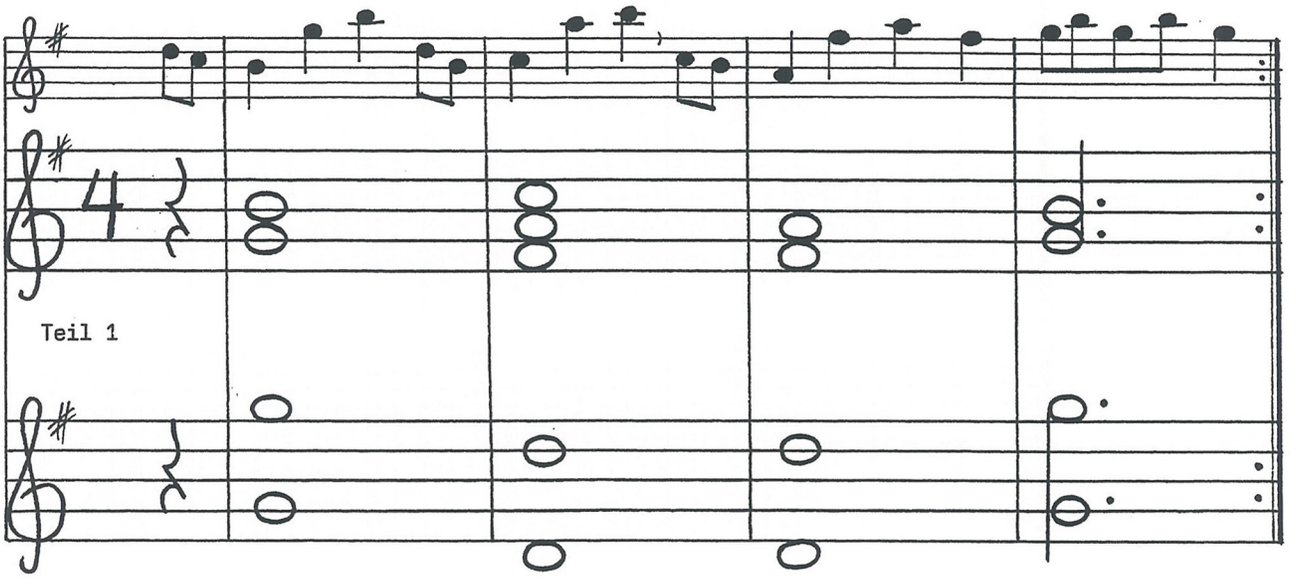
Klavier
Keyboard
Cembalo

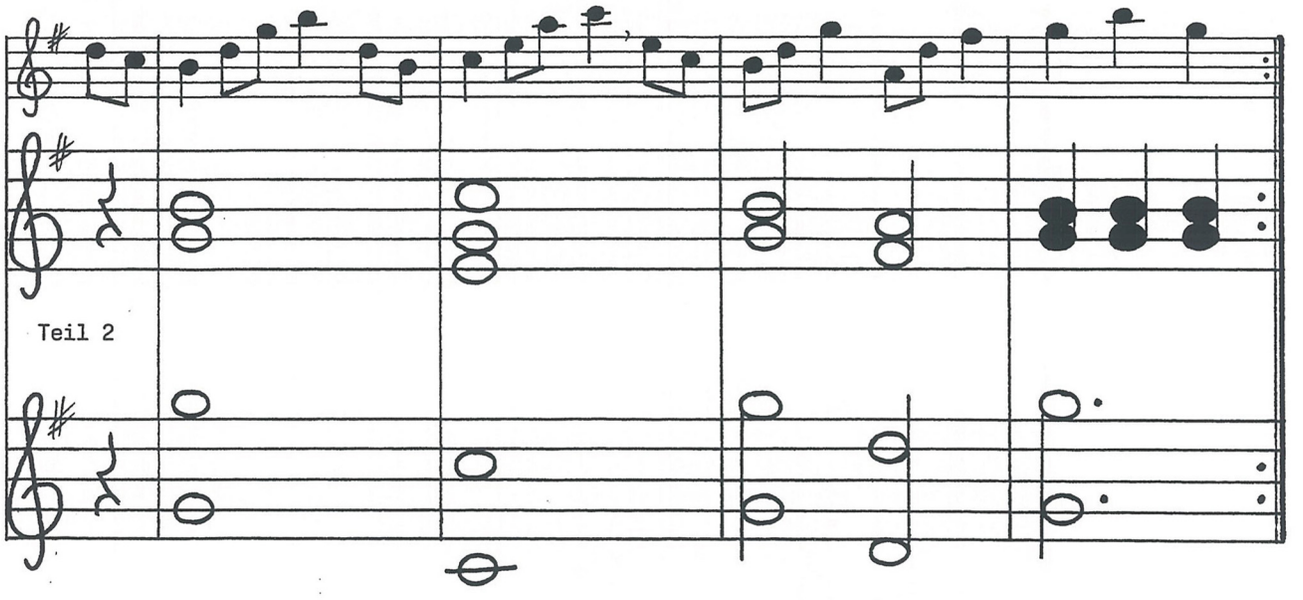
Teil 1



Teil 2





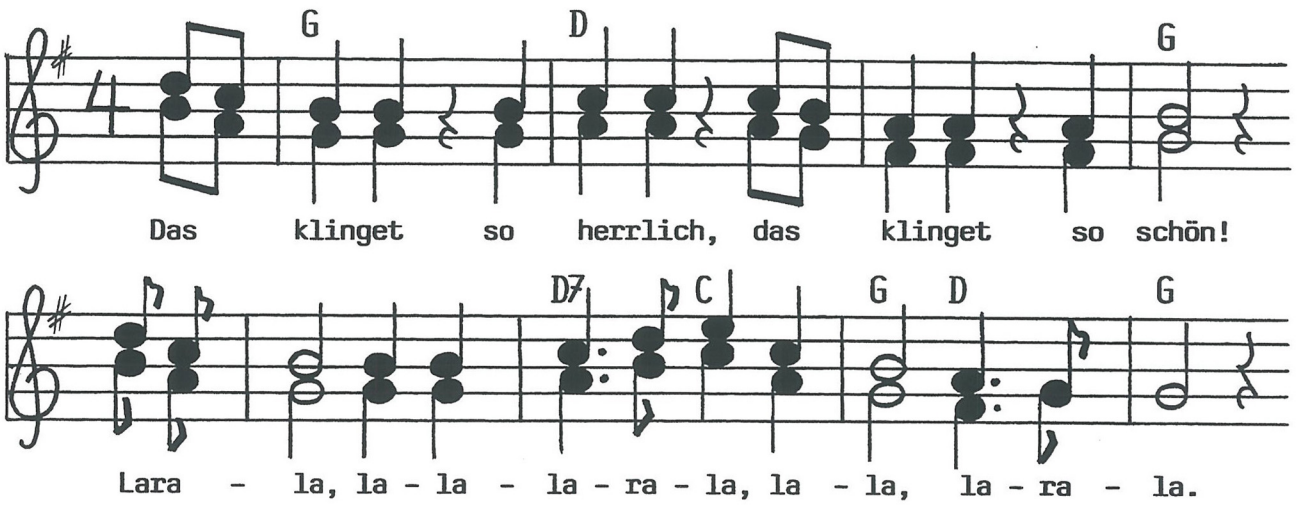


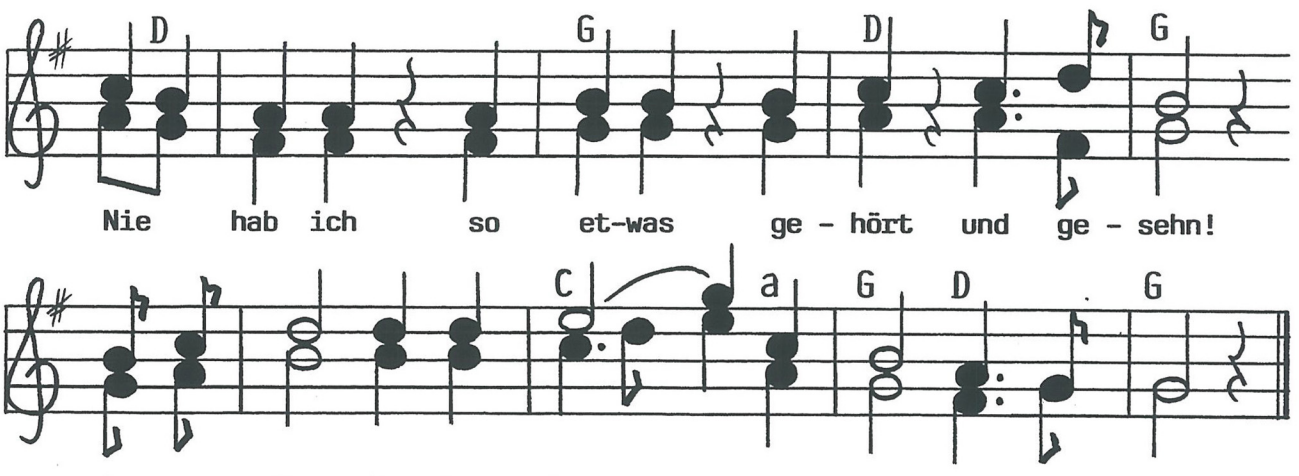
Beim Klang des zauberhaften Glockenspiels sind die Mohrenwächter entzückt und wie verwandelt. So etwas Schönes haben sie noch nie gehört und gesehen! Sie vergessen ganz, dass sie Pamina und Papageno gefangen nehmen wollten, und beginnen zu singen und zu tanzen.

Tanzlied der Mohren

5

Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.

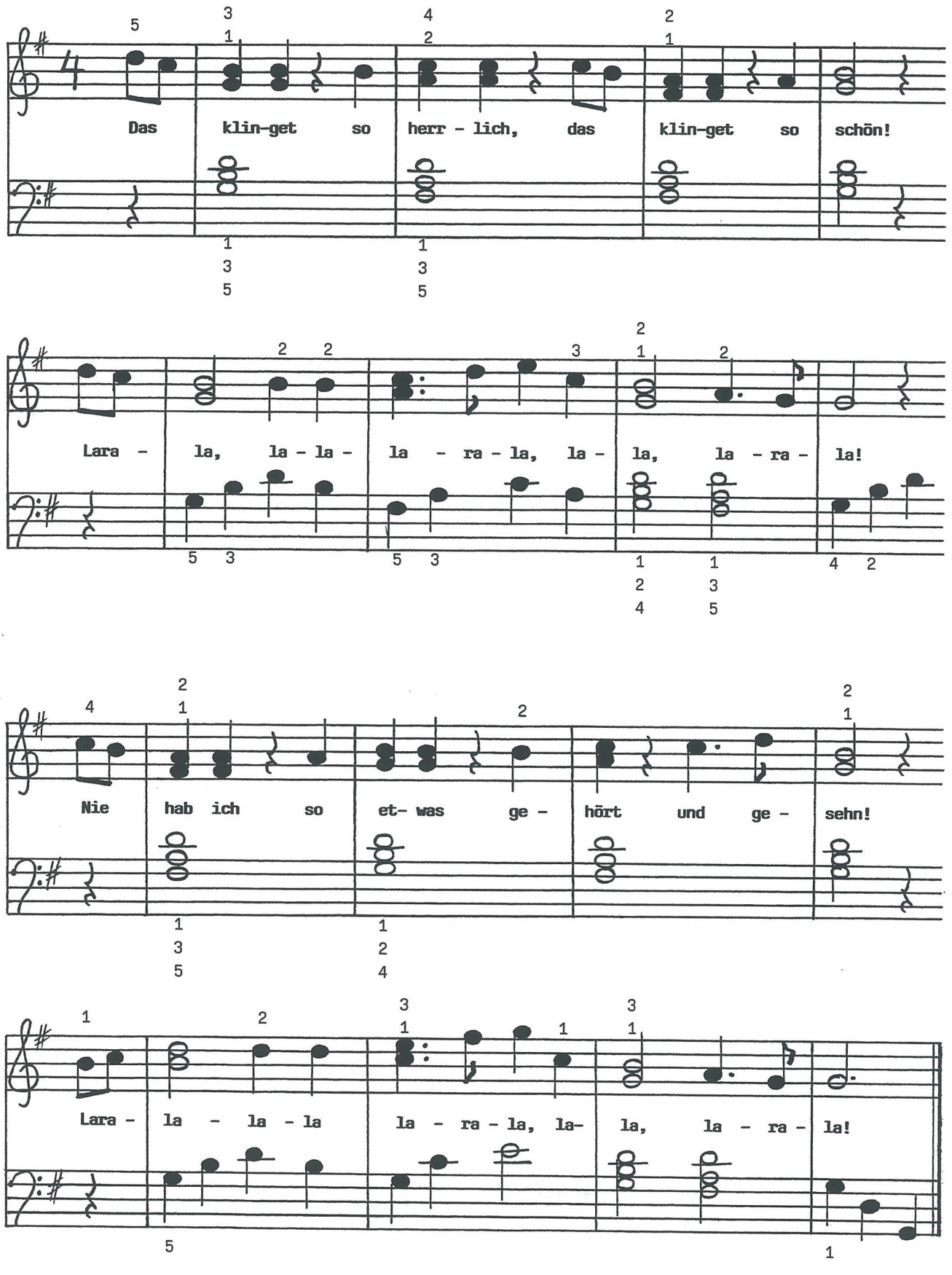


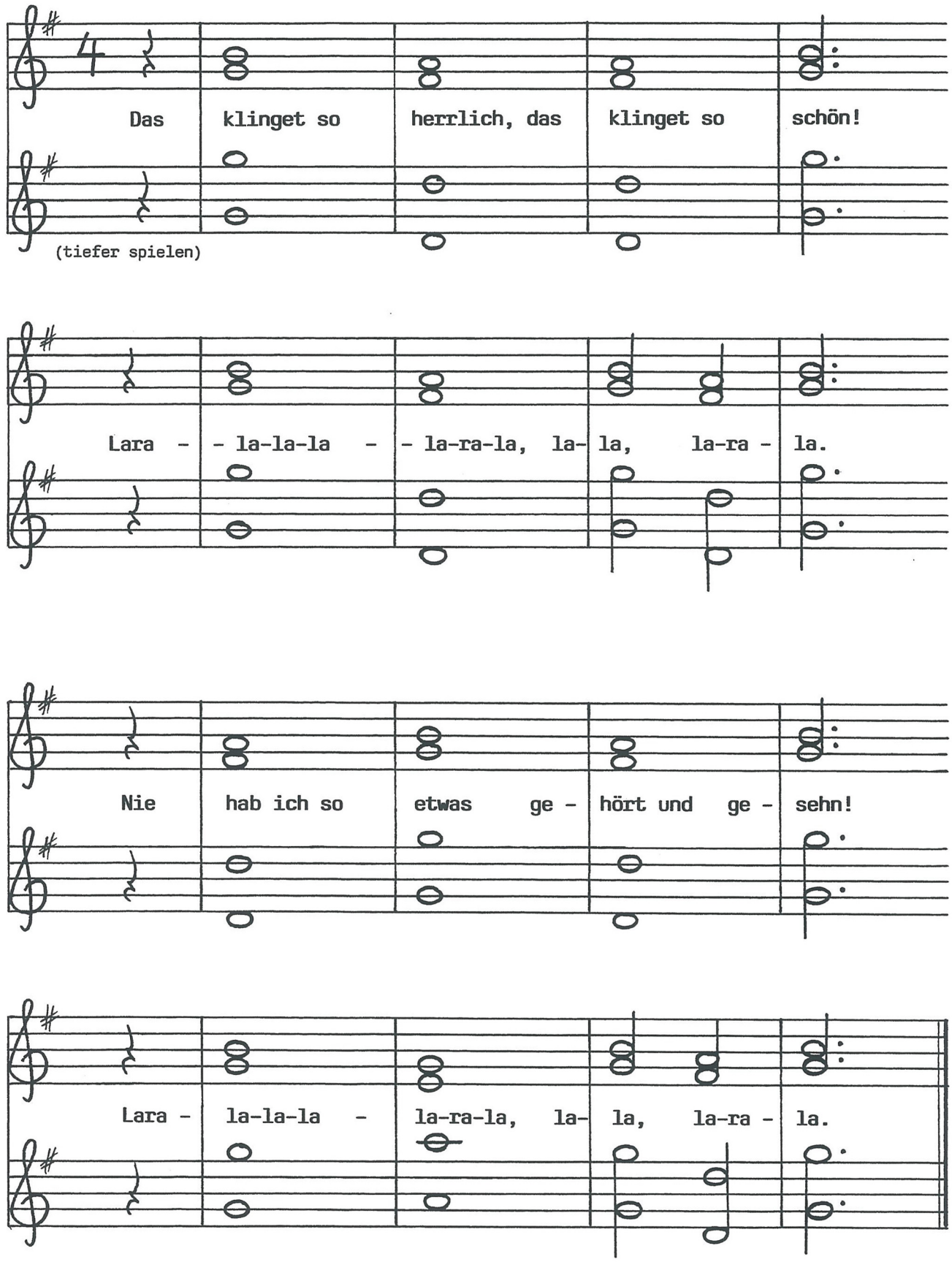


Tanzlied der Mohren

5

Klavier
Keyboard
Cembalo

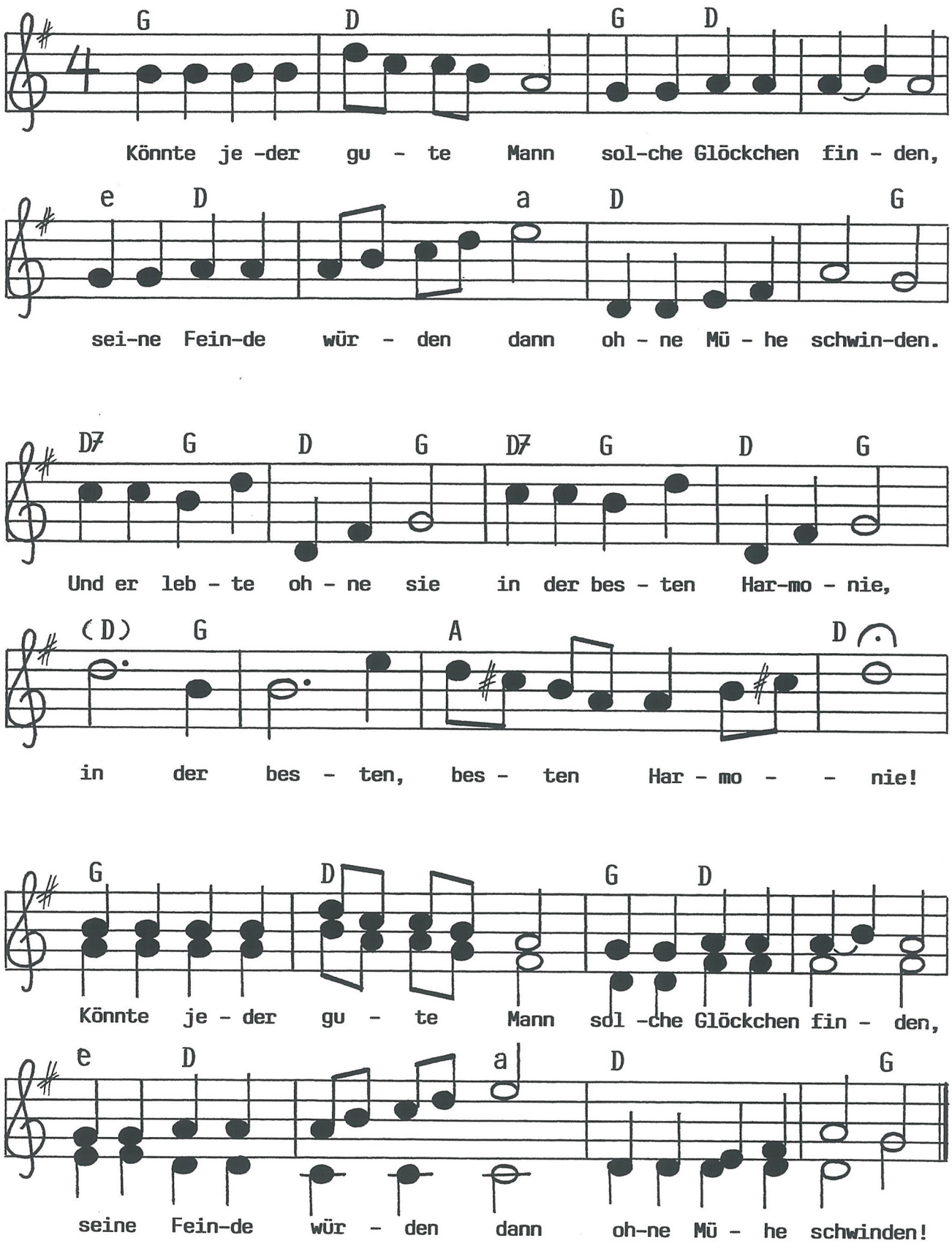



Das klinget so herrlich, das klinget so schön!
(tiefer spielen)
Lara - - la-la-la - - la-ra-la, la- la, la-ra - la.
Nie hab ich so etwas ge - hört und ge - sehn!
Lara - la-la-la - la-ra-la, la- la, la-ra - la.

Pamina und Papageno

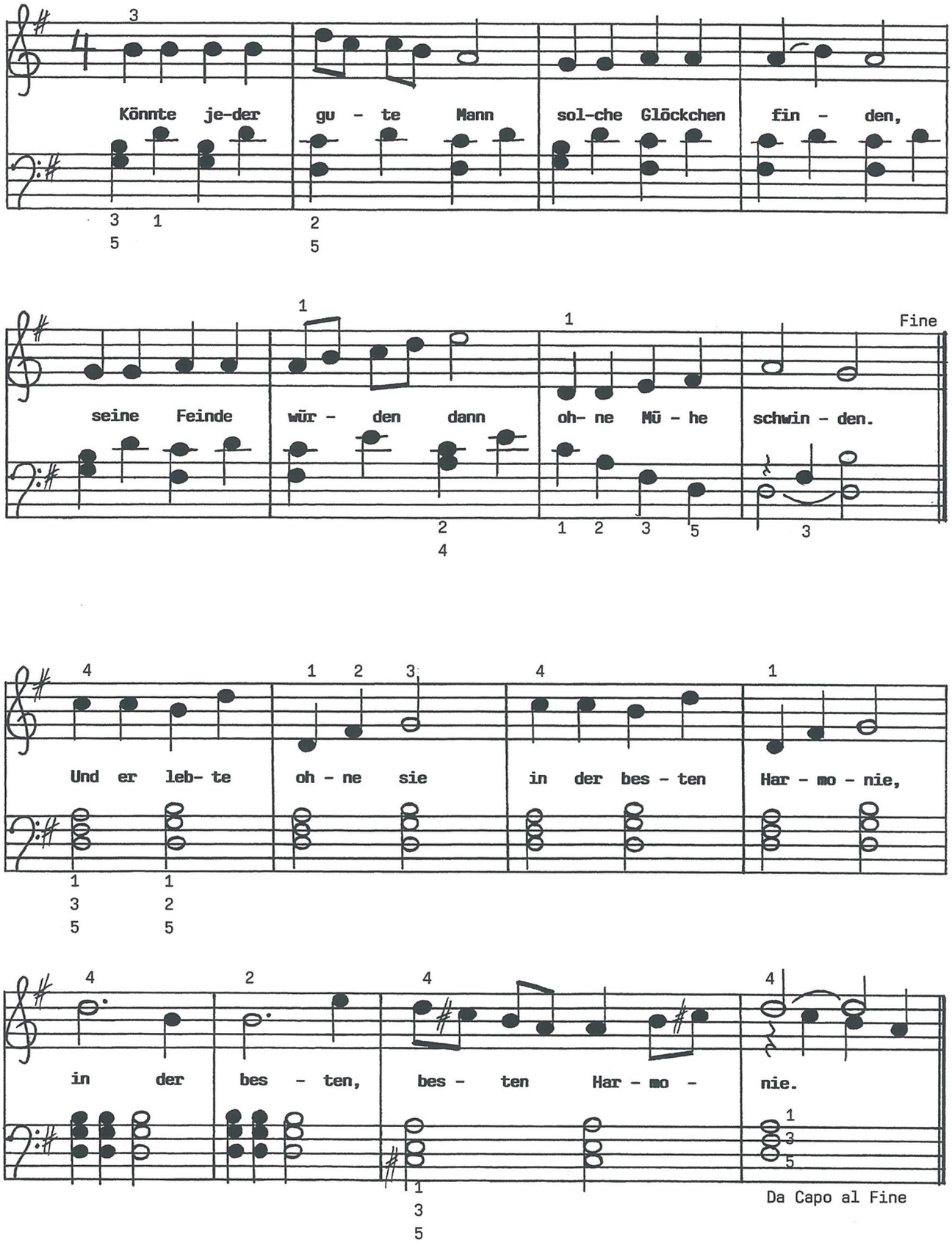
6

Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.



6

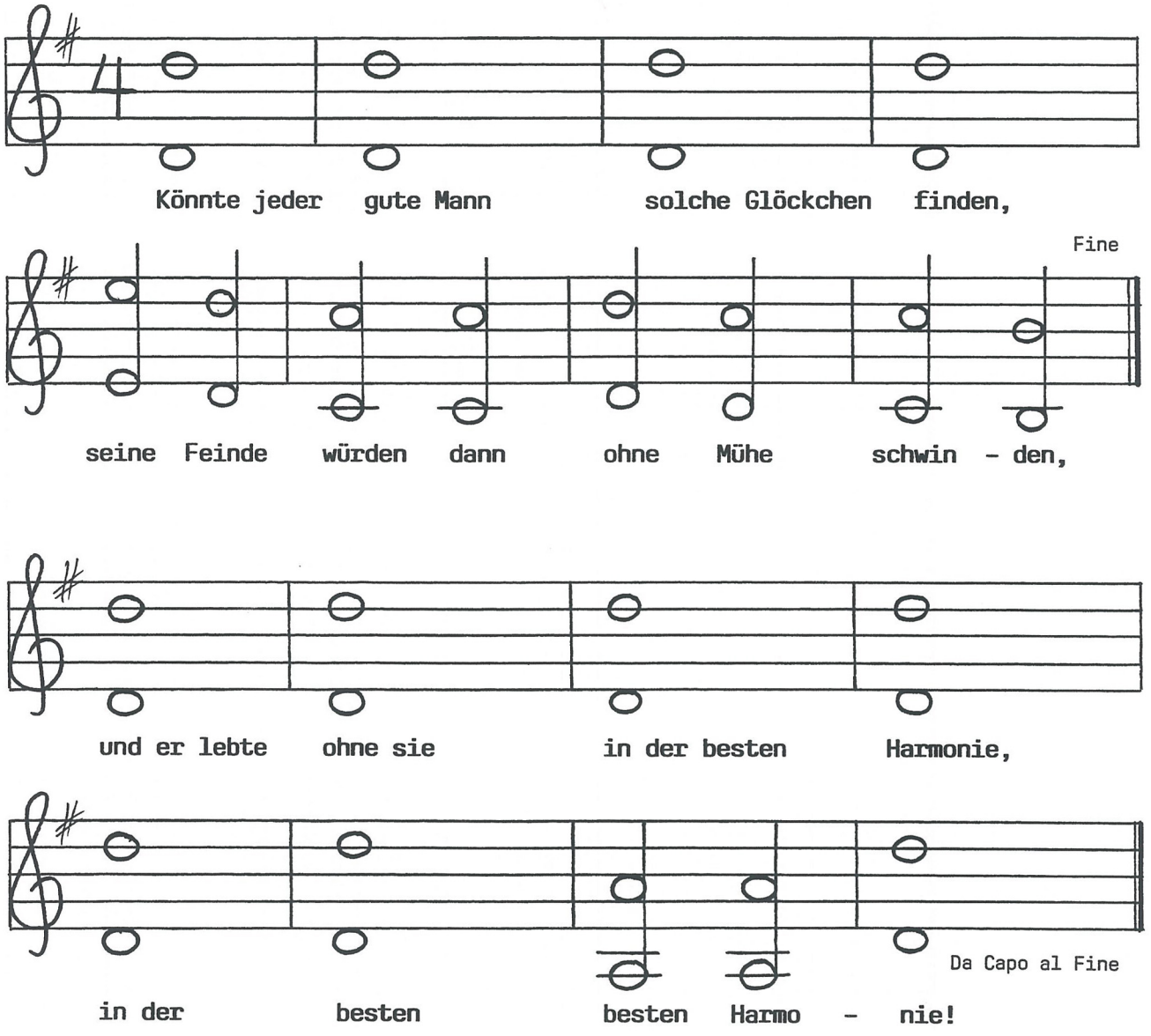
Klavier
Keyboard
Cembalo



Pamina und Papageno

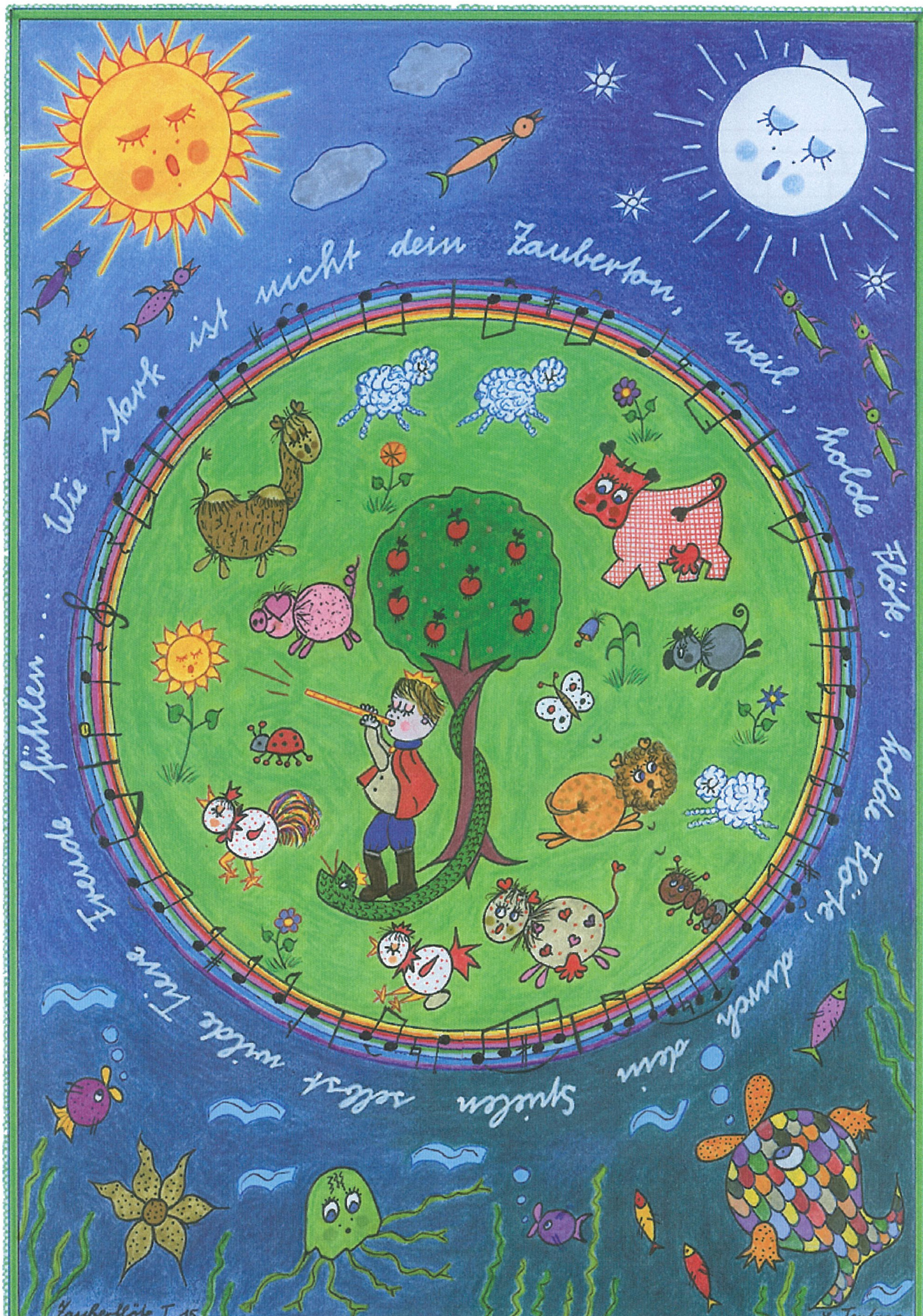
6

Orff-Instrumente



Der Zauber des wundersamen Glockenspiels hat die gefährlichen Mohren umgestimmt. Singend und tanzend springen sie davon. Pamina und Papageno sind befreit.

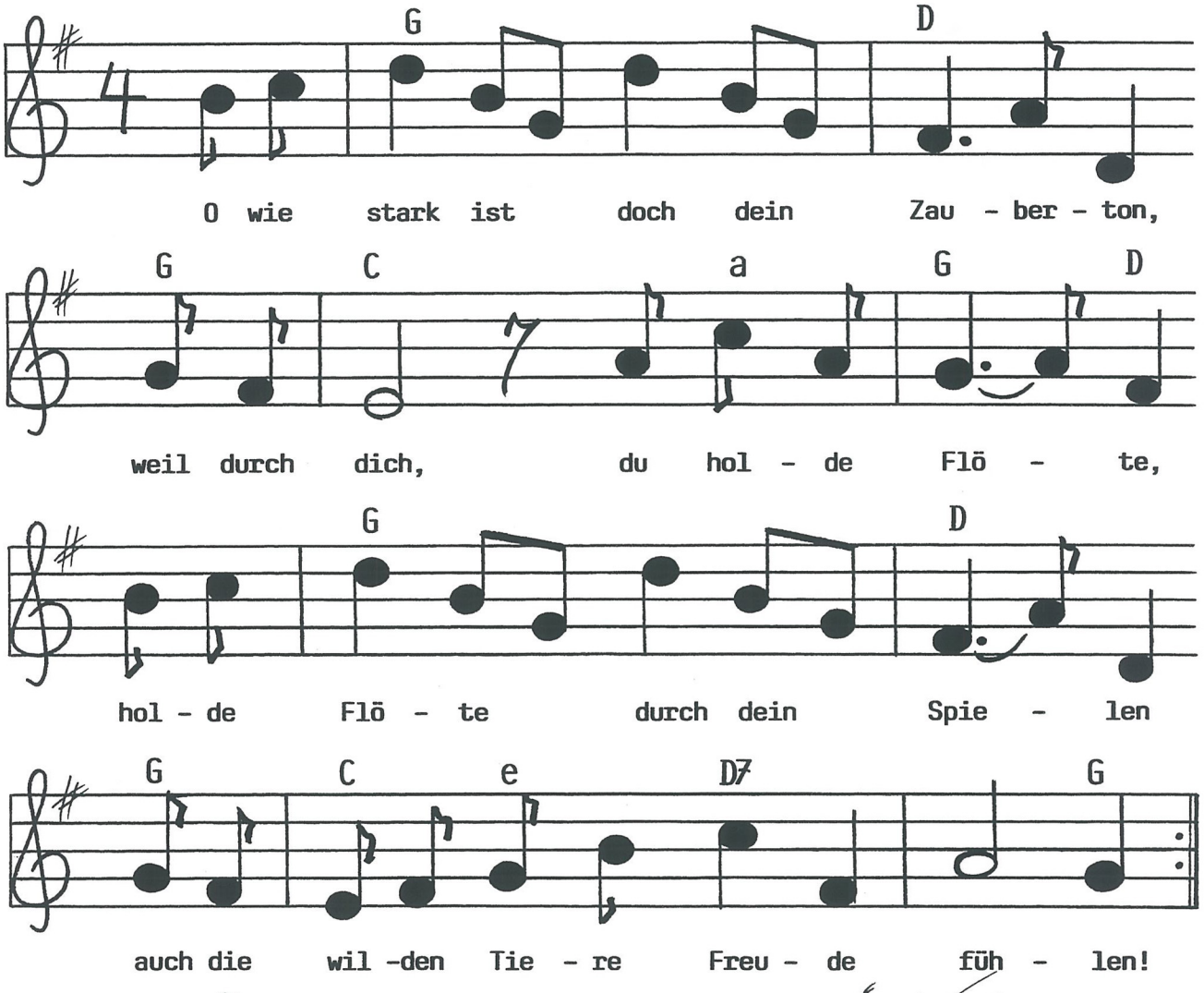
Auch Tamino ist glücklich. Er hat erfahren, dass Pamina noch lebt. Voll Dankbarkeit spielt er auf seiner Flöte. Auch dieses Zauberinstrument entfaltet seine Wirkung: Die Macht der Musik ruft Tiere aller Arten hervor. Sie legen sich zu Taminos Füßen nieder. Der Wind hält seinen Atem an. Die ganze Natur lauscht dem Ton der wundersamen Flöte. Wie stark ist dieser Zauberton! Die Welt erinnert sich an ihre ursprüngliche Harmonie. Sie verwandelt sich wieder in ein Paradies.

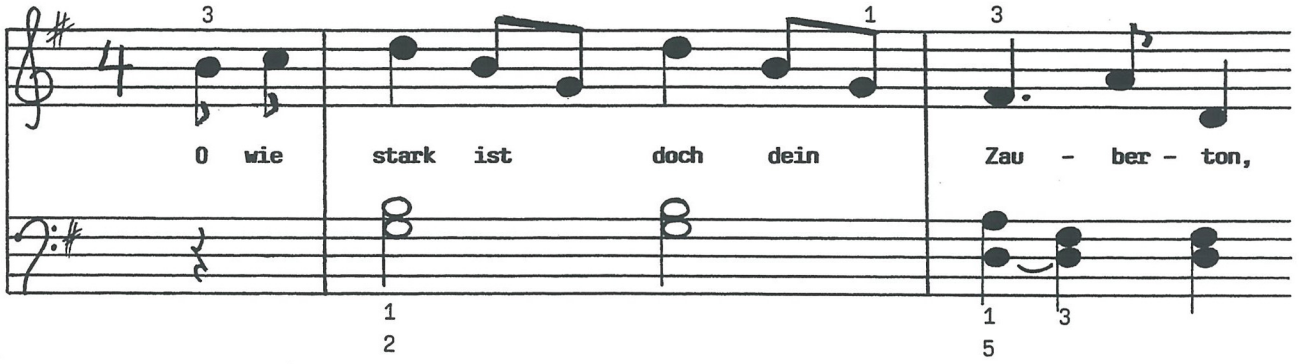

Wie stark ist nicht dein Zauberton, weil, holde Flöte, holde Flöte, durch dein Spielen selbst wilde Tiere Freude fühlen ...
Zauberflöte I, 15
ORPHEUS
K. Tentrop.

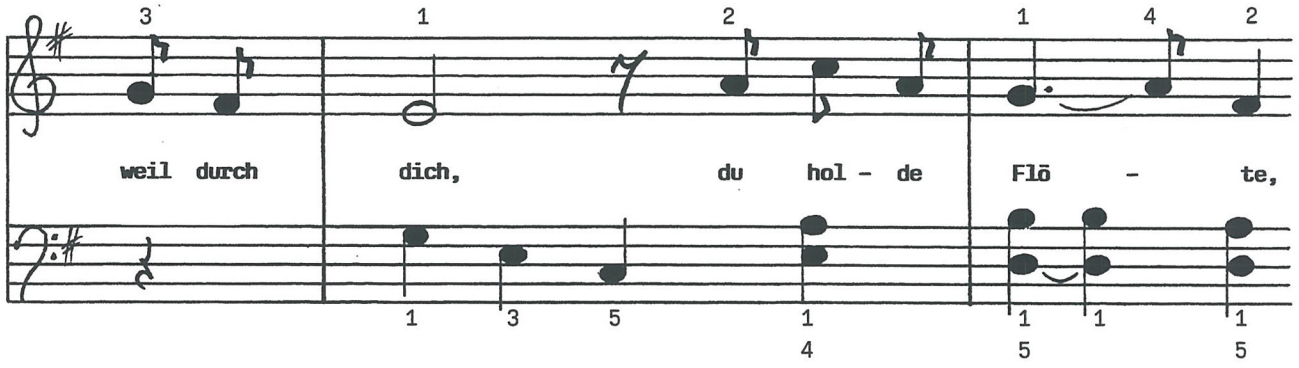
Taminos
Flötenlied

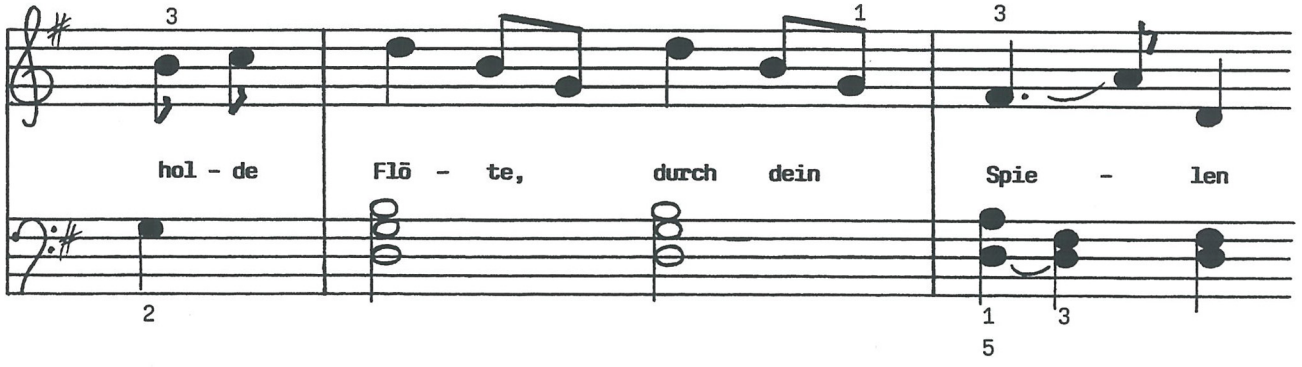
7

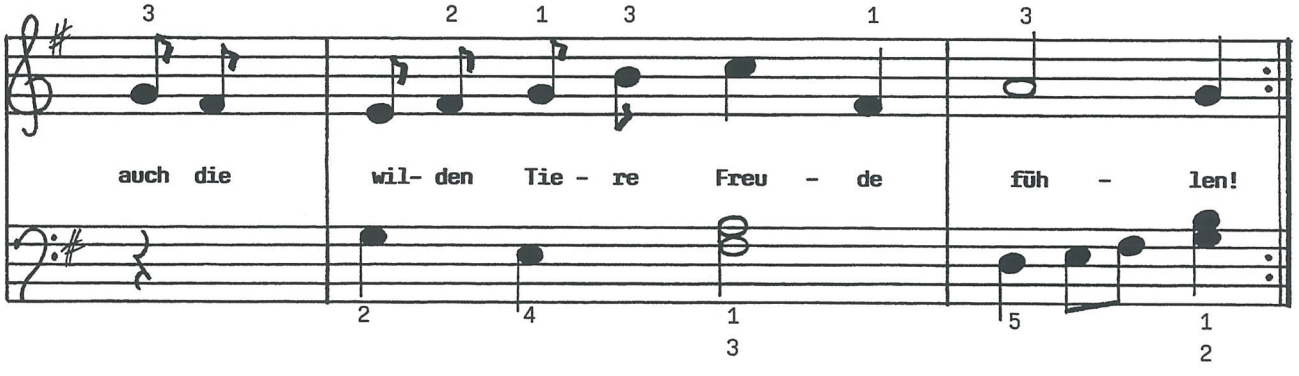
Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.

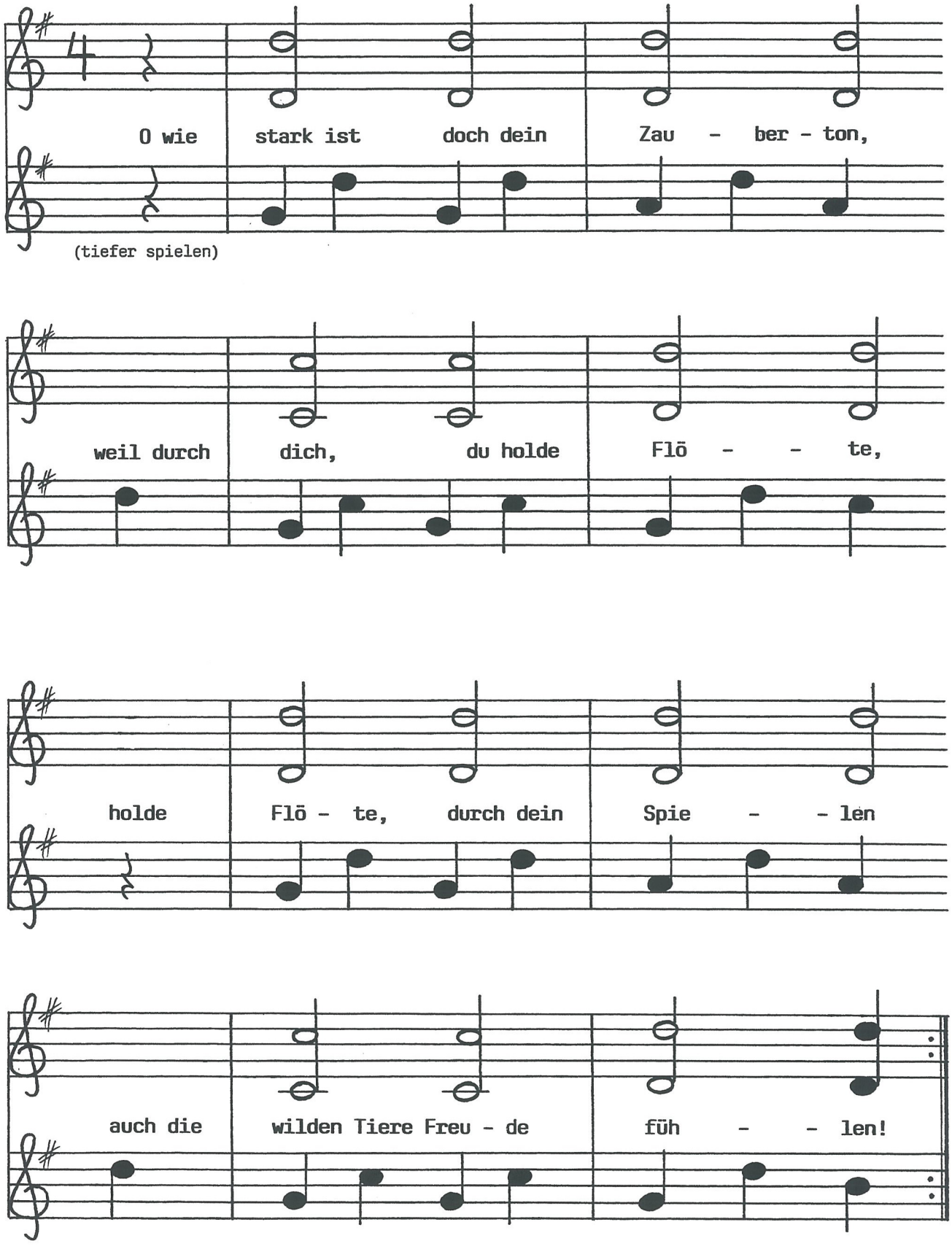



O wie stark ist doch dein Zau - ber - ton,


weil durch dich, du hol - de Flō - te,


hol - de Flō - te, durch dein Spie - len


auch die wil- den Tie - re Freu - de füh - len!


O wie stark ist doch dein Zau - ber - ton,
(tiefer spielen)
weil durch dich, du holde Flö - - te,
holde Flö - te, durch dein Spie - - len
auch die wilden Tiere Freu - de füh - - len!

2. Akt

Die Aufnahme in den Kreis der Eingeweihten

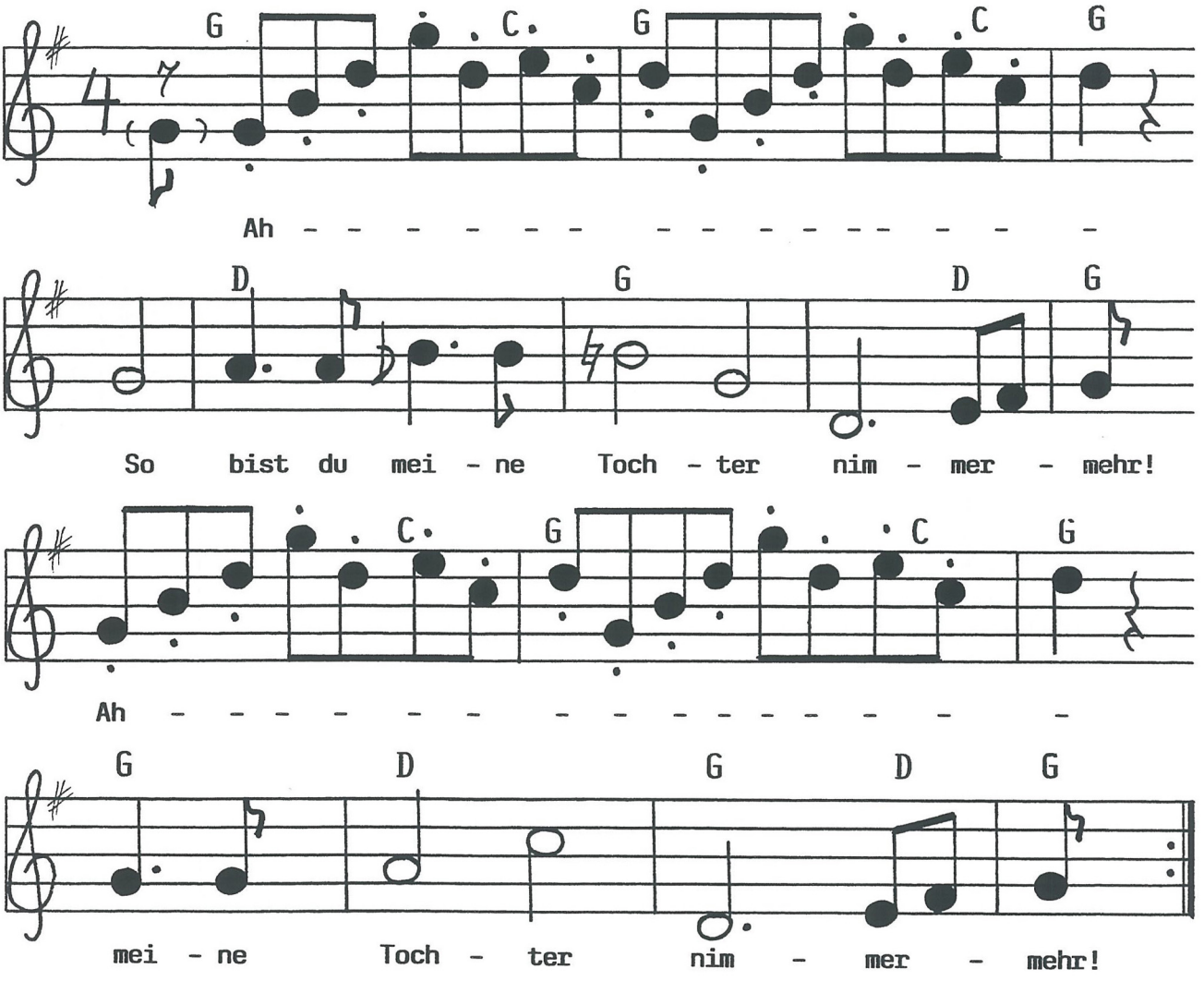
Der Hölle Rache...
Zauberflöte II, 8
L. Tenbrop.

Die Königin der Nacht

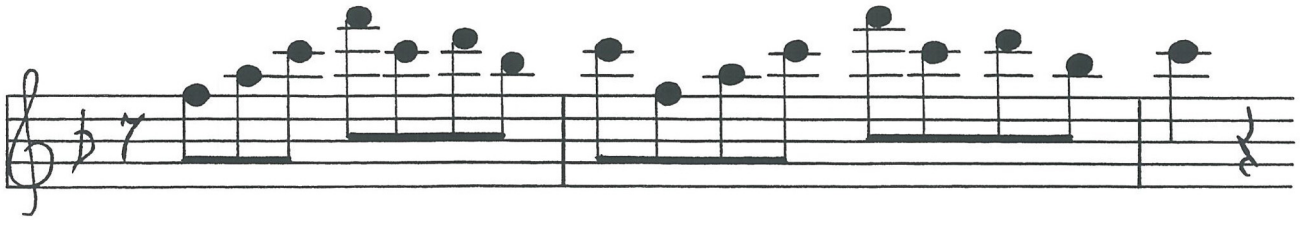
8

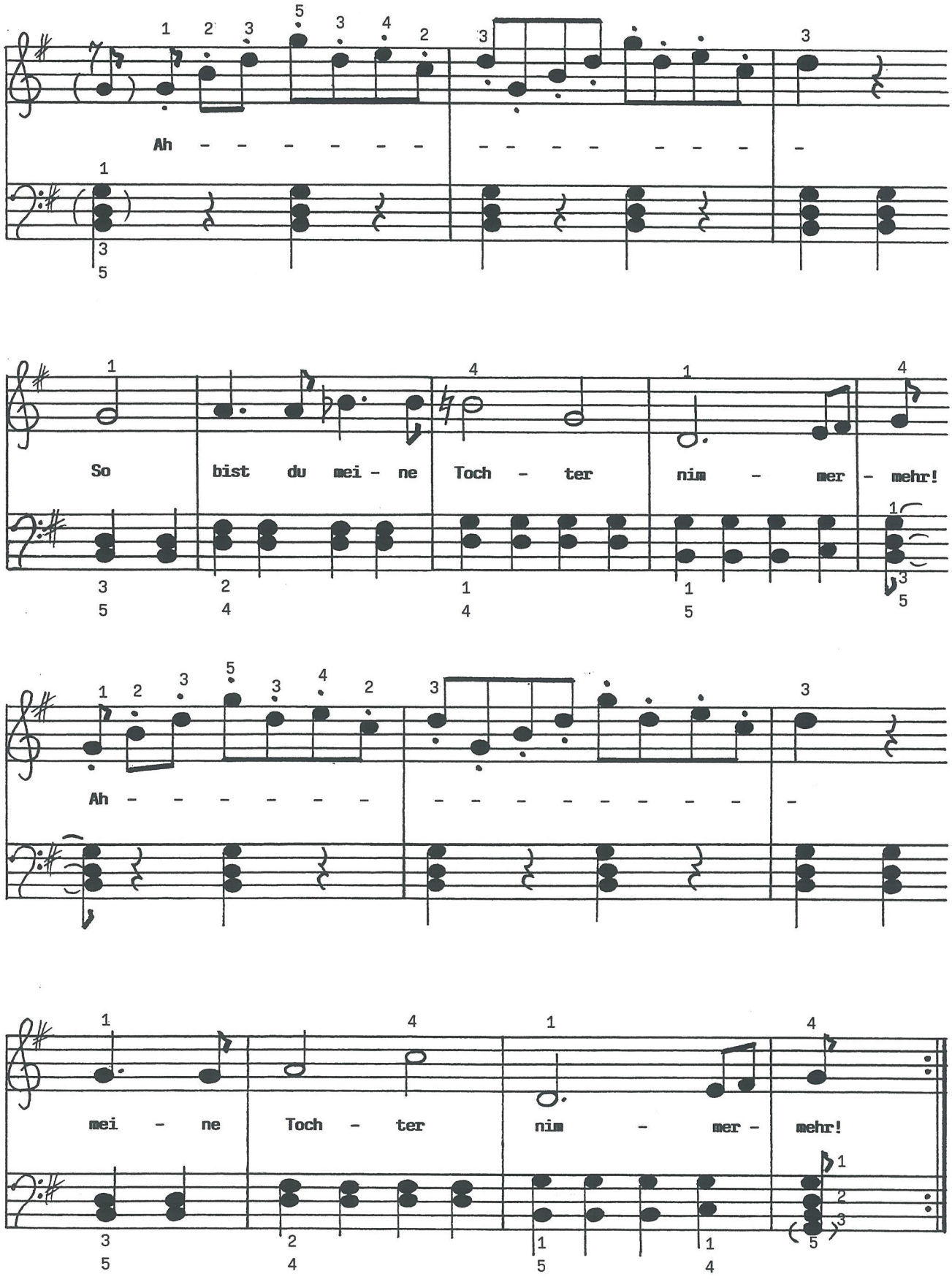
Melodie mit Akkord-Begleitung

Der weise Sonnenpriester Sarastro gibt Pamina nicht frei. In ihrem Unglück über den Verlust ihrer Tochter ist die Königin der Nacht ins Rasen gekommen. Wütend sinnt sie auf Rache und schwört einen schrecklichen Eid: Sarastro soll sterben!



Sobald der musikalische Ablauf sicher eingeprägt ist, sollten Kinder mit gut entwickeltem hohen Stimmregister die Spitzentöne der Königin der Nacht auch in der Original-Tonart singen:

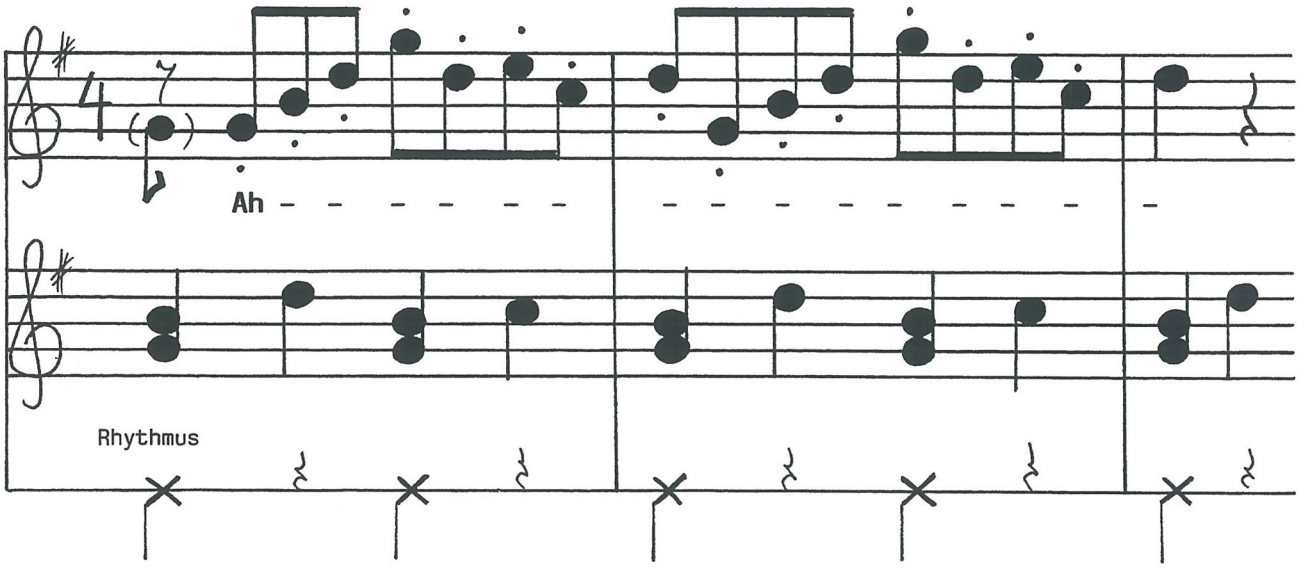


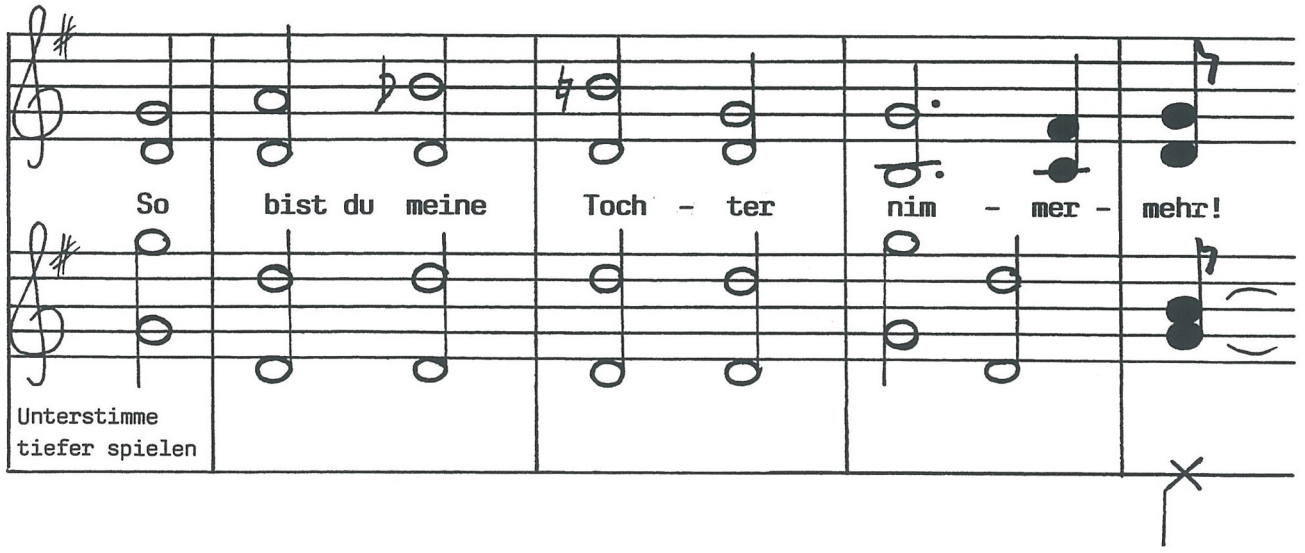

Ah - - - - - - - - - - - - - - - -
So bist du mei - ne Toch - ter nim - mer - mehr!
Ah - - - - - - - - - - - - - - - -
mei - ne Toch - ter nim - mer - mehr!

Die Königin der Nacht

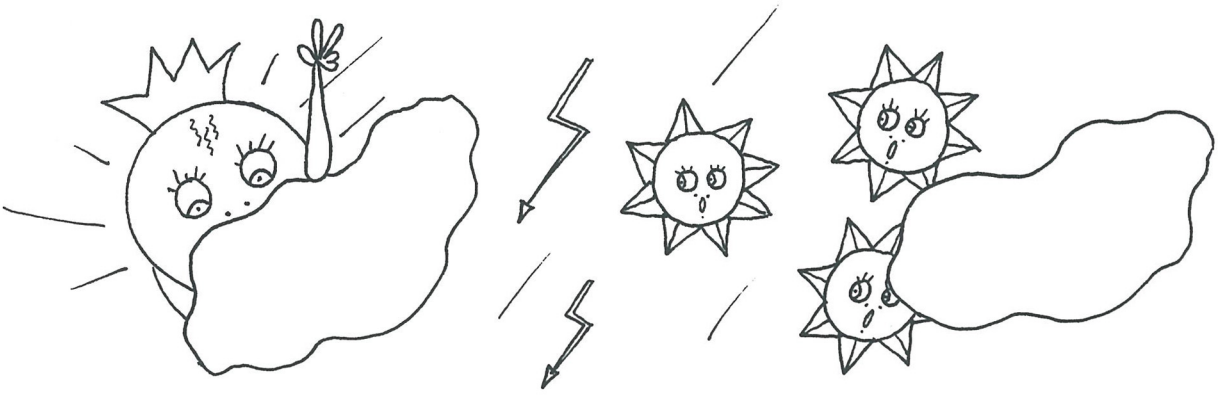
8

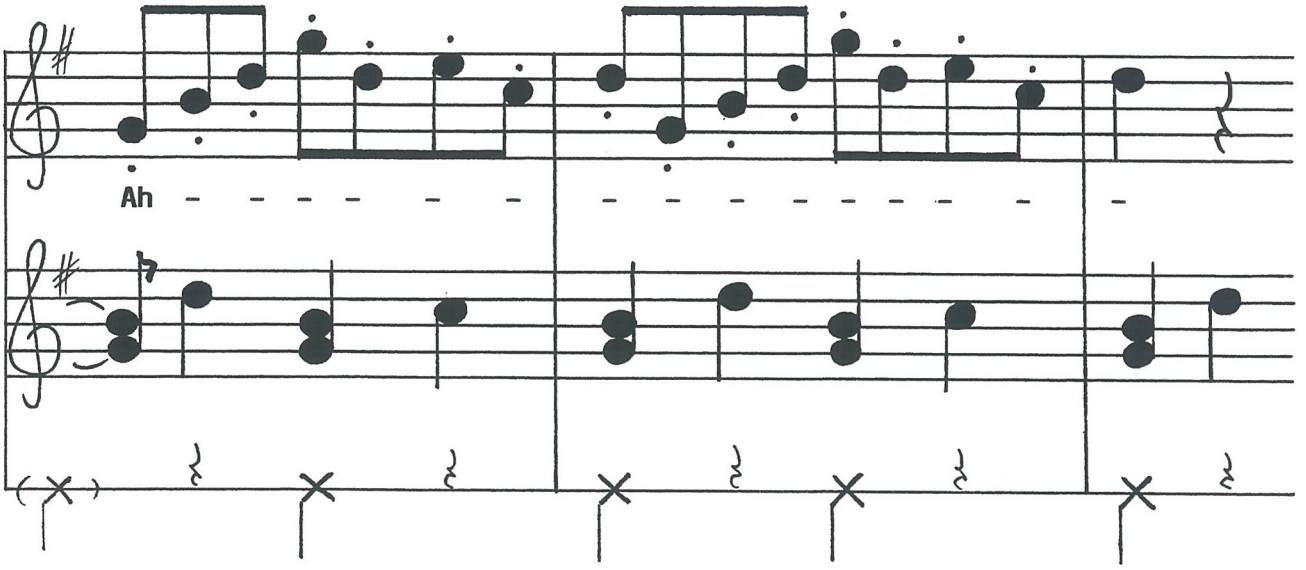
Orff-Instrumente

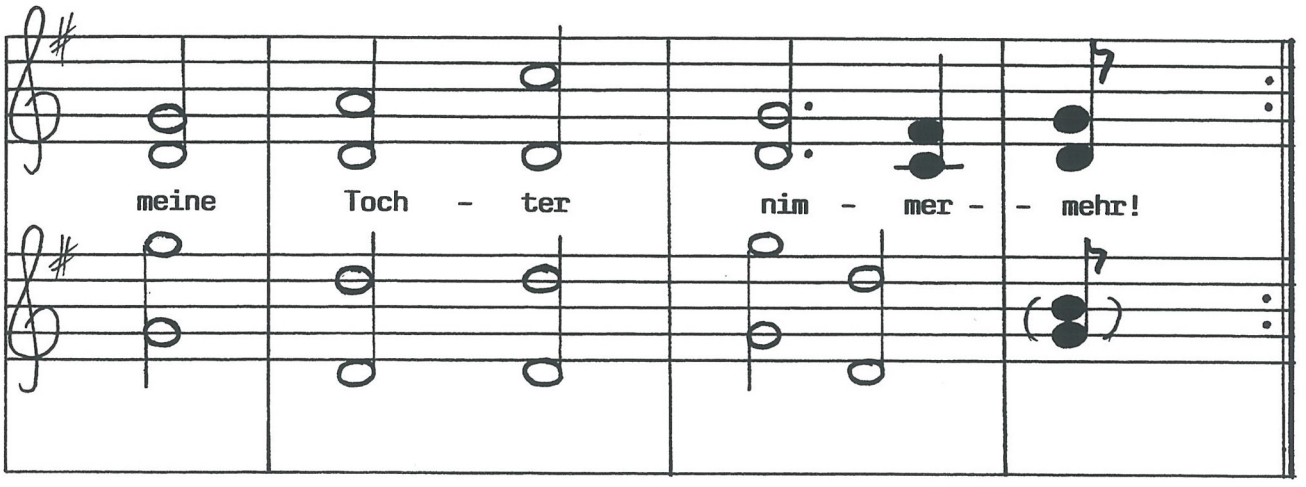




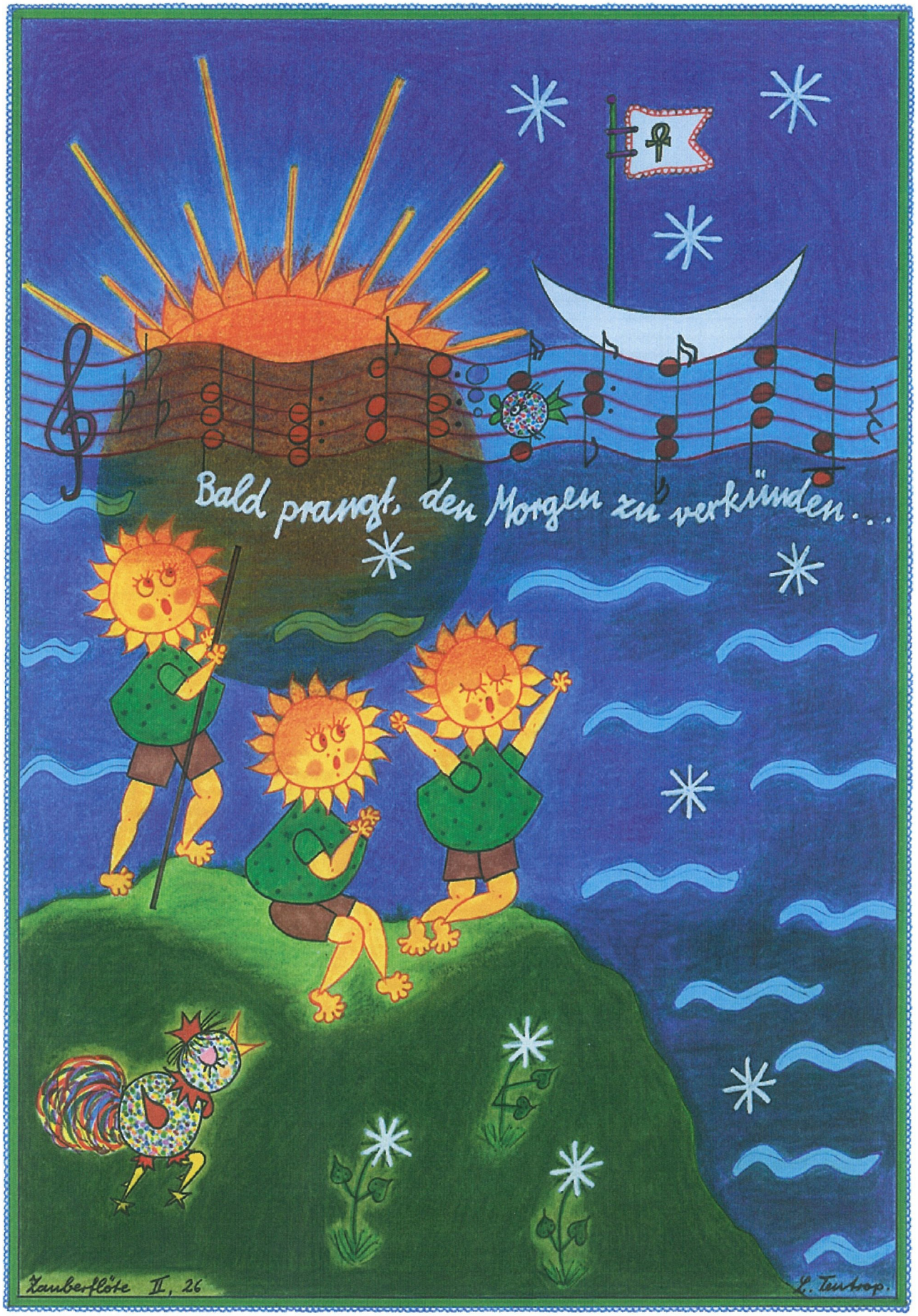
(Wenn diese Melodie als reines Instrumentalstück ausgeführt wird, könnten z.B. die Staccato-Passagen von Xylophonen und die langen Noten von Metallophonen gespielt werden. Es empfiehlt sich die Aufteilung auf mehrere Kinder bzw. Spielgruppen.)







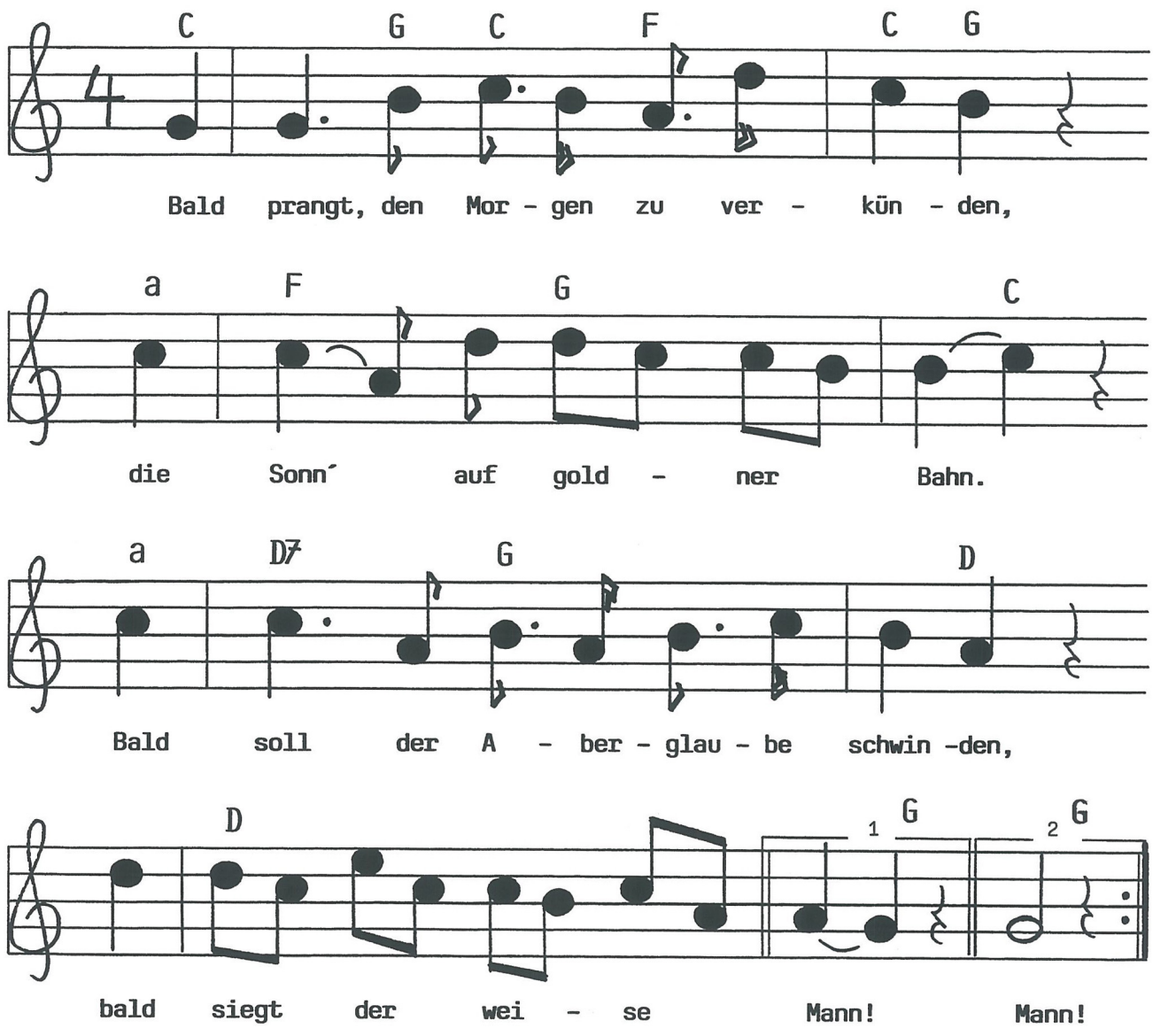
Die nächtliche Königin will den mächtigen Sonnenkreis an sich reißen, um ihn allein zu beherrschen. Sie gibt ihrer Tochter einen Dolch: Pamina soll Sarastro töten. Tut sie das nicht, wird ihre königliche Mutter sie für immer verstoßen.


Bald prangt, den Morgen zu verkünden...
Zauberflöte II, 26
L. Teutrop.

Sonnengesang der drei Knaben

9

Melodie mit Akkord-Begleitung

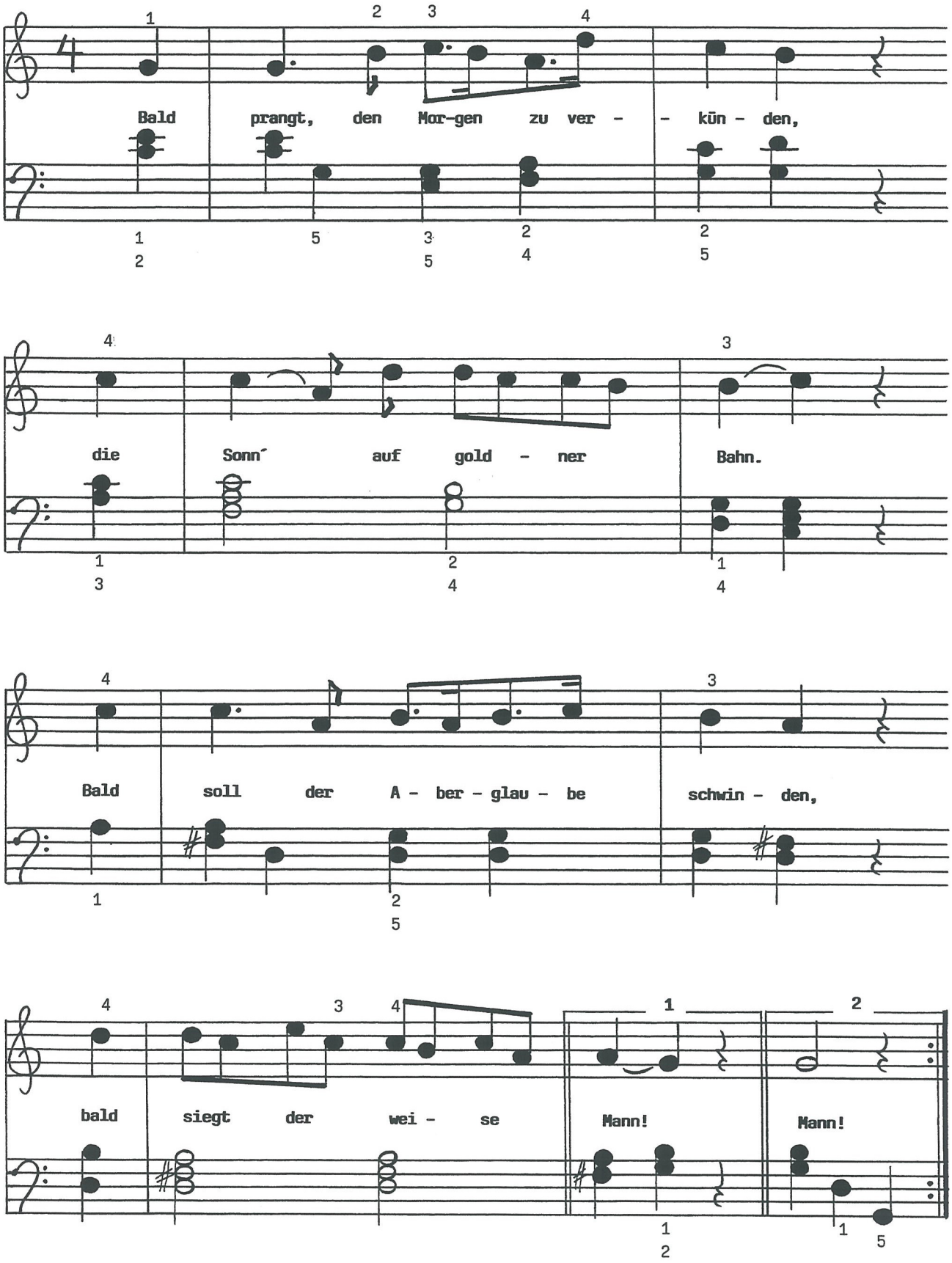


In der Morgendämmerung des neuen Tages singen die drei Knaben des Sarastro ihren Sonnengesang. Sie erwarten die Auferstehung der Sonne aus der Unterwelt und den Sieg der Weisheit über die Dunkelheit menschlichen Wissens.

Sonnengesang der drei Knaben

9

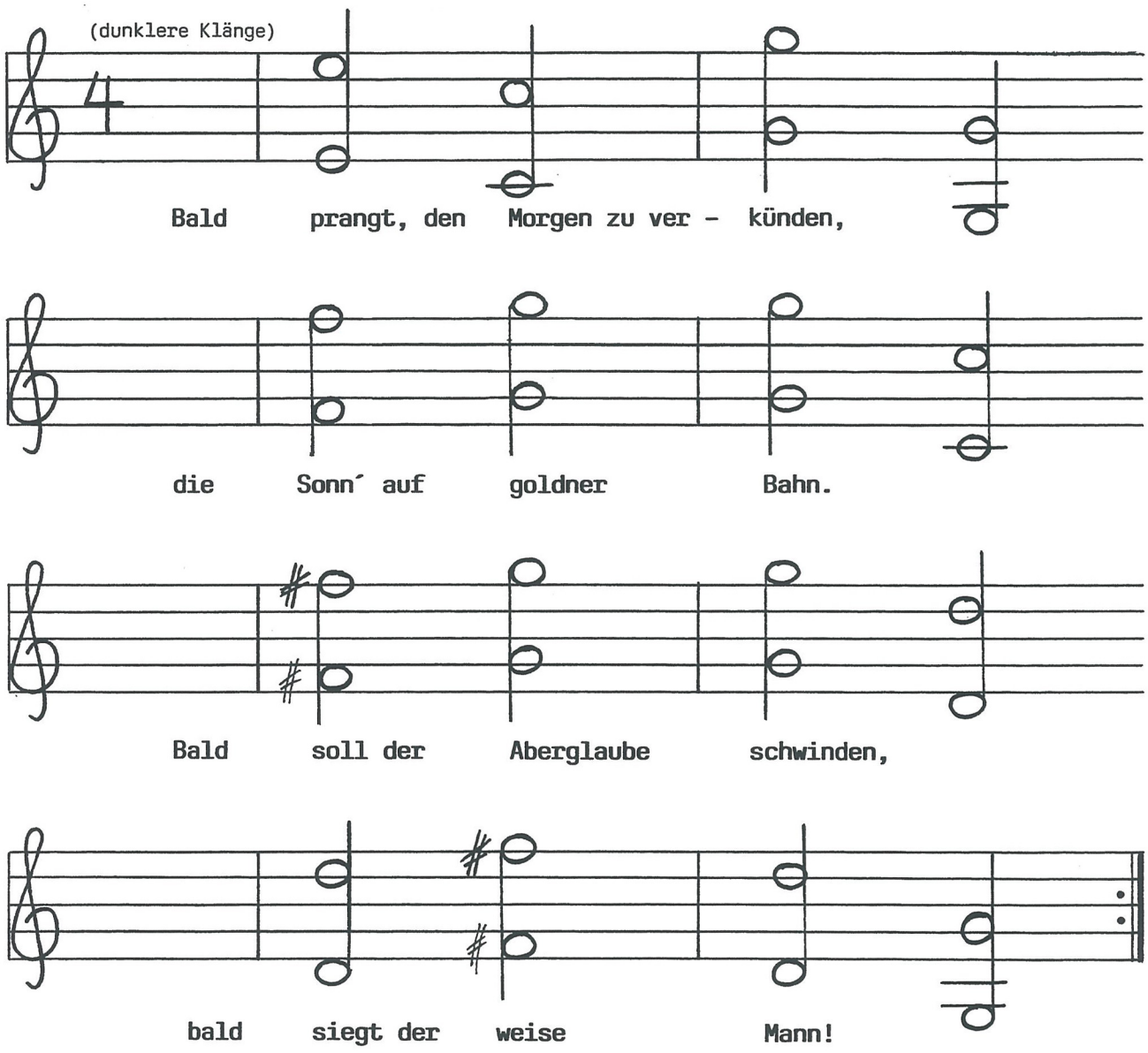
Klavier
Keyboard
Cembalo

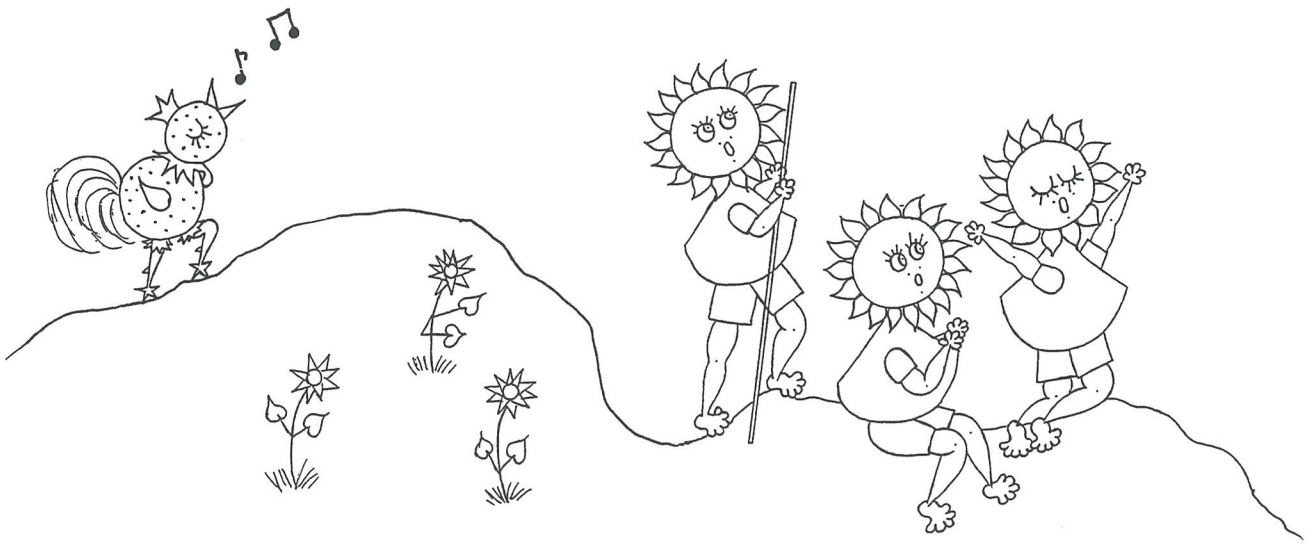


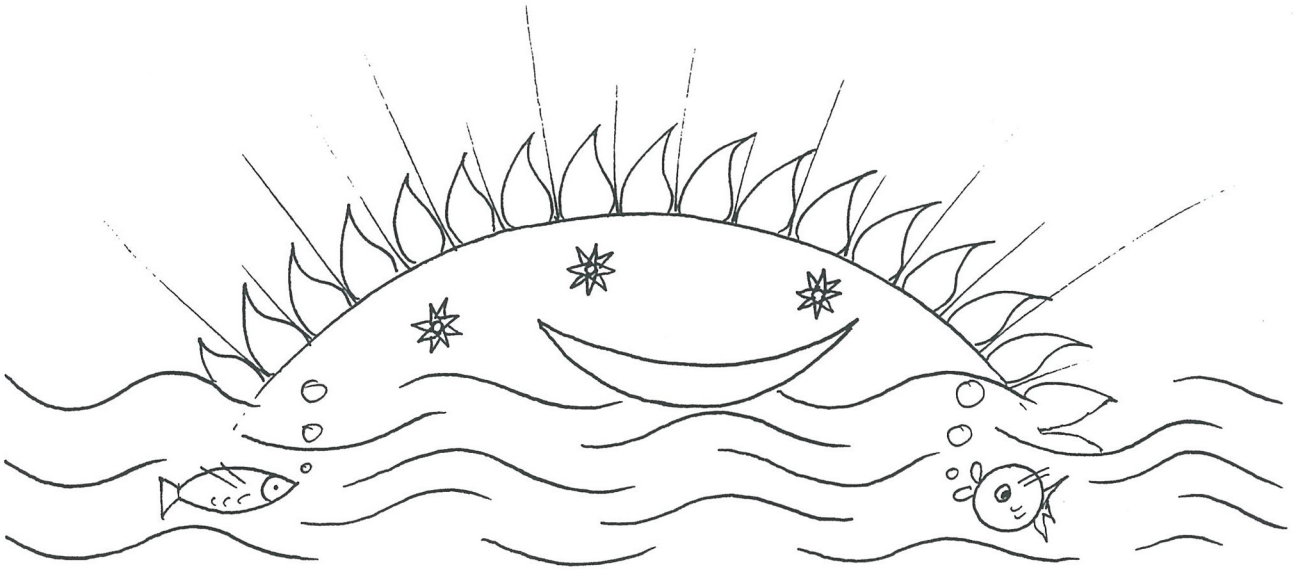
Sonnengesang der drei Knaben

9

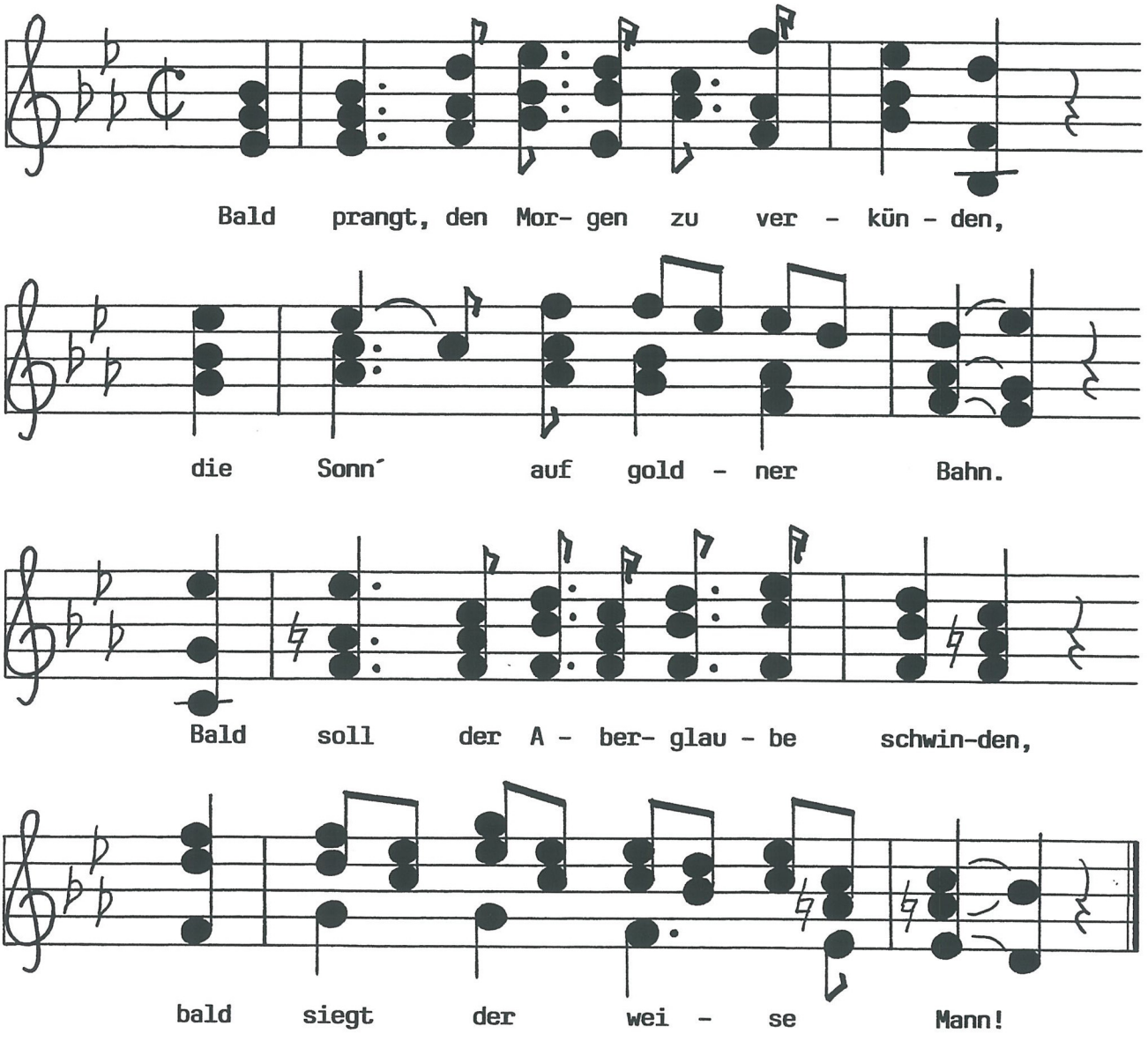
Orff-Instrumente







Gesanglich begabte Kinder können dieses berühmte Terzett der drei Knaben auch 3-stimmig und in der Original-Tonart singen:

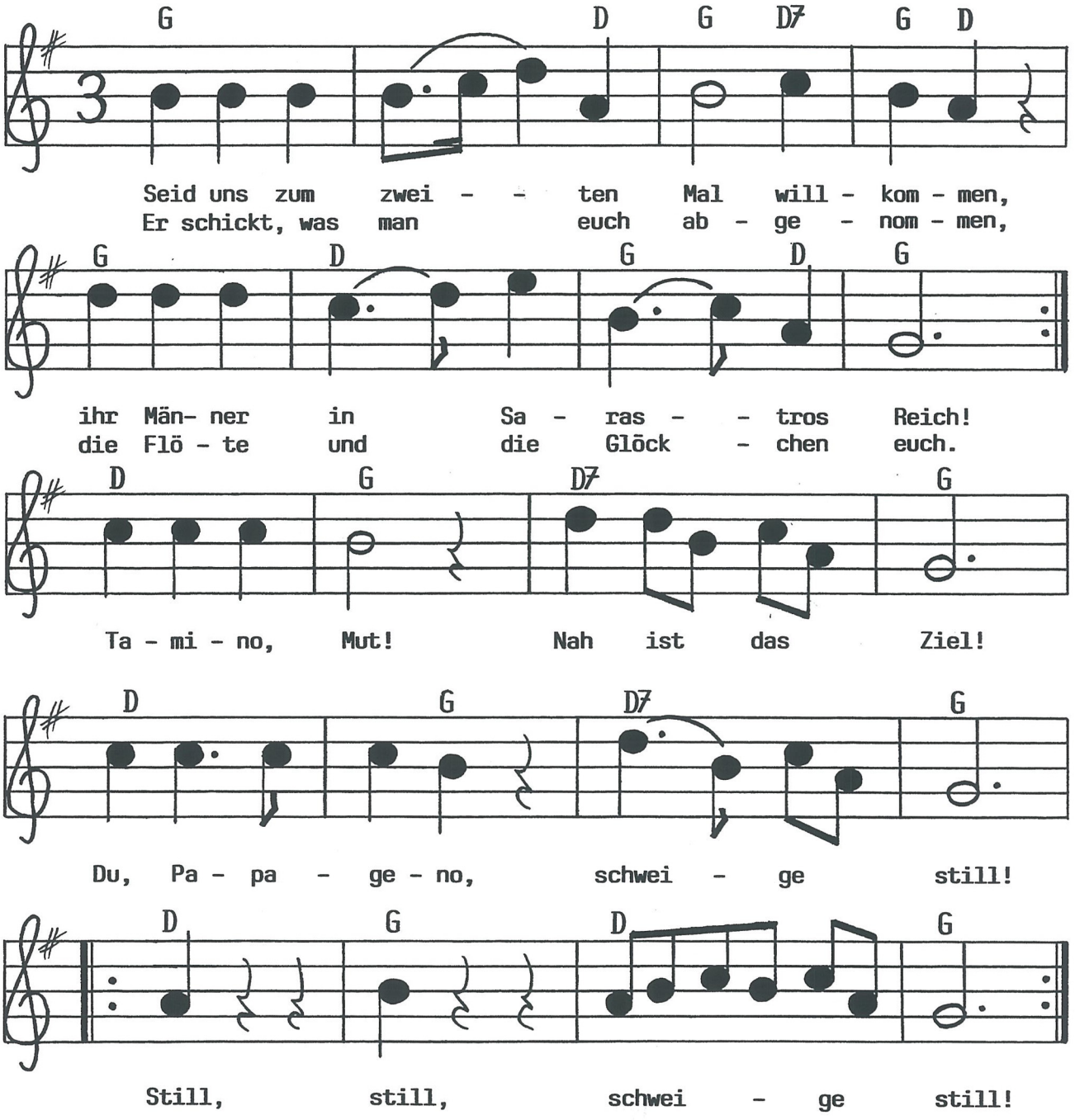


Die drei Knaben des Sonnenkreises begleiten Tamino und Papageno auf ihrer Reise. Sie bringen ihnen Speise und Trank und machen ihnen Mut in ihren schweren Prüfungen.

Die drei Knaben im Reich der Sonne

10

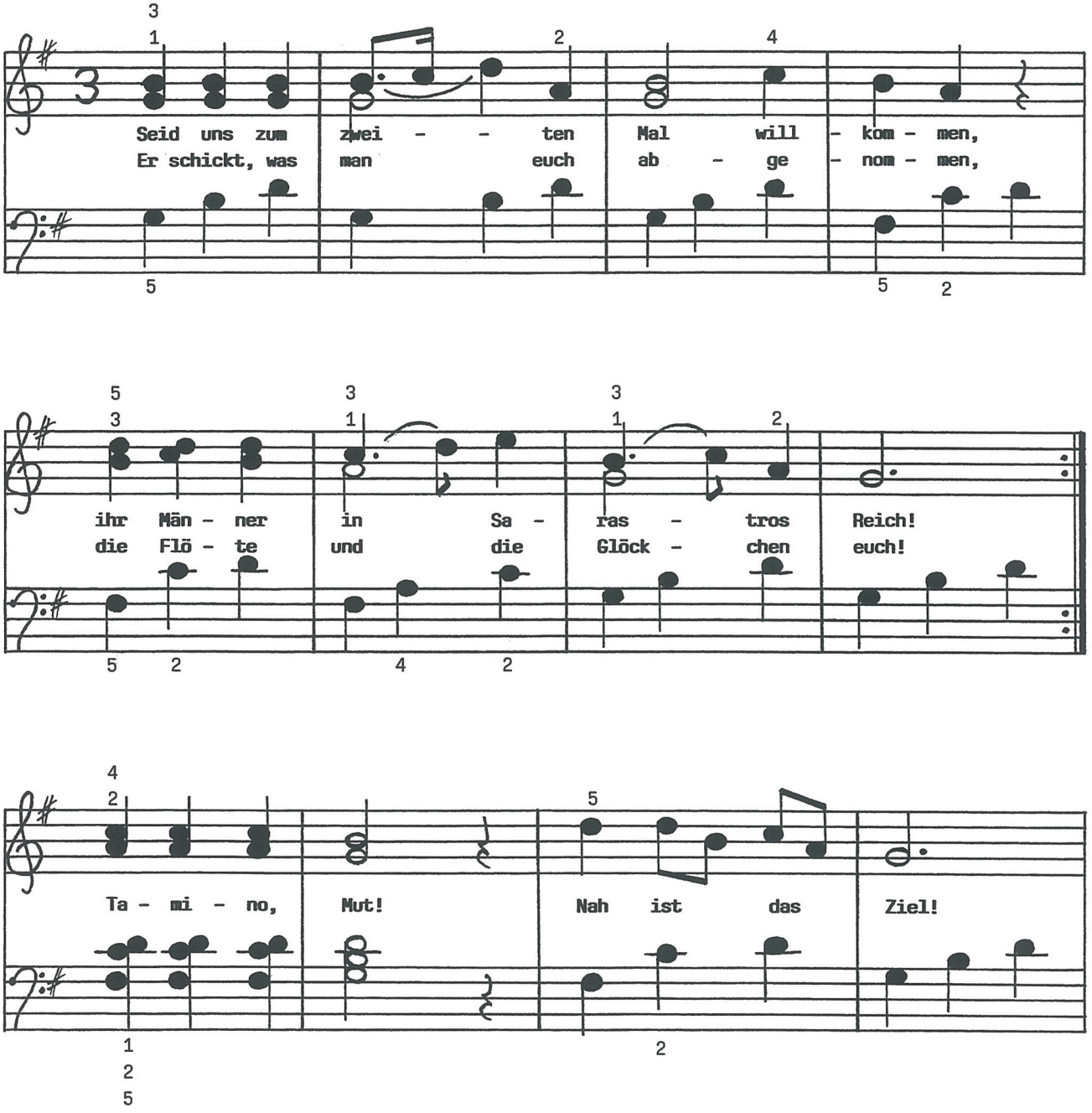
Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.



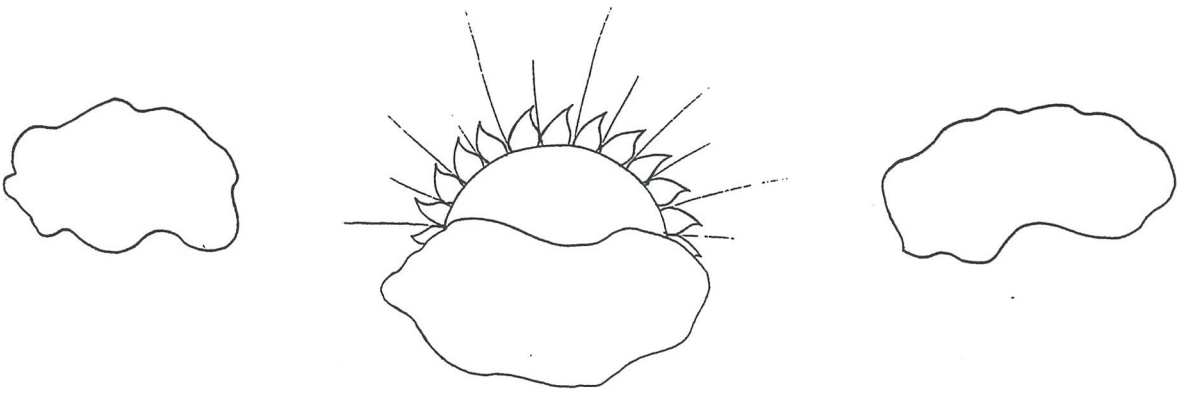
Die drei Knaben im Reich der Sonne

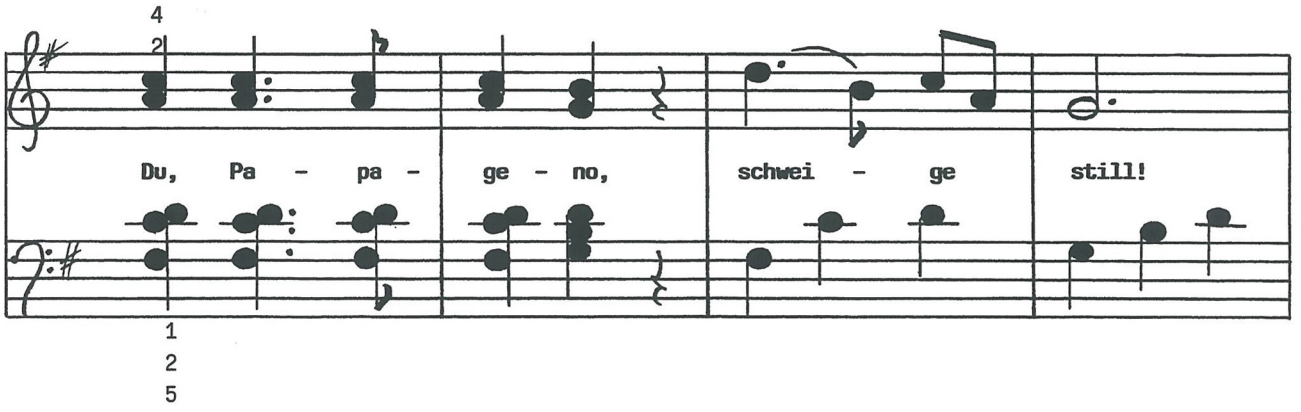
10

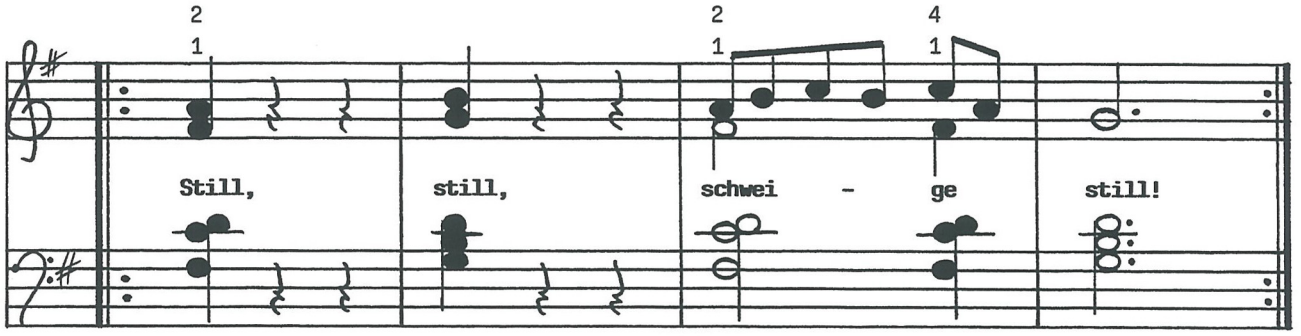
Klavier
Keyboard
Cembalo

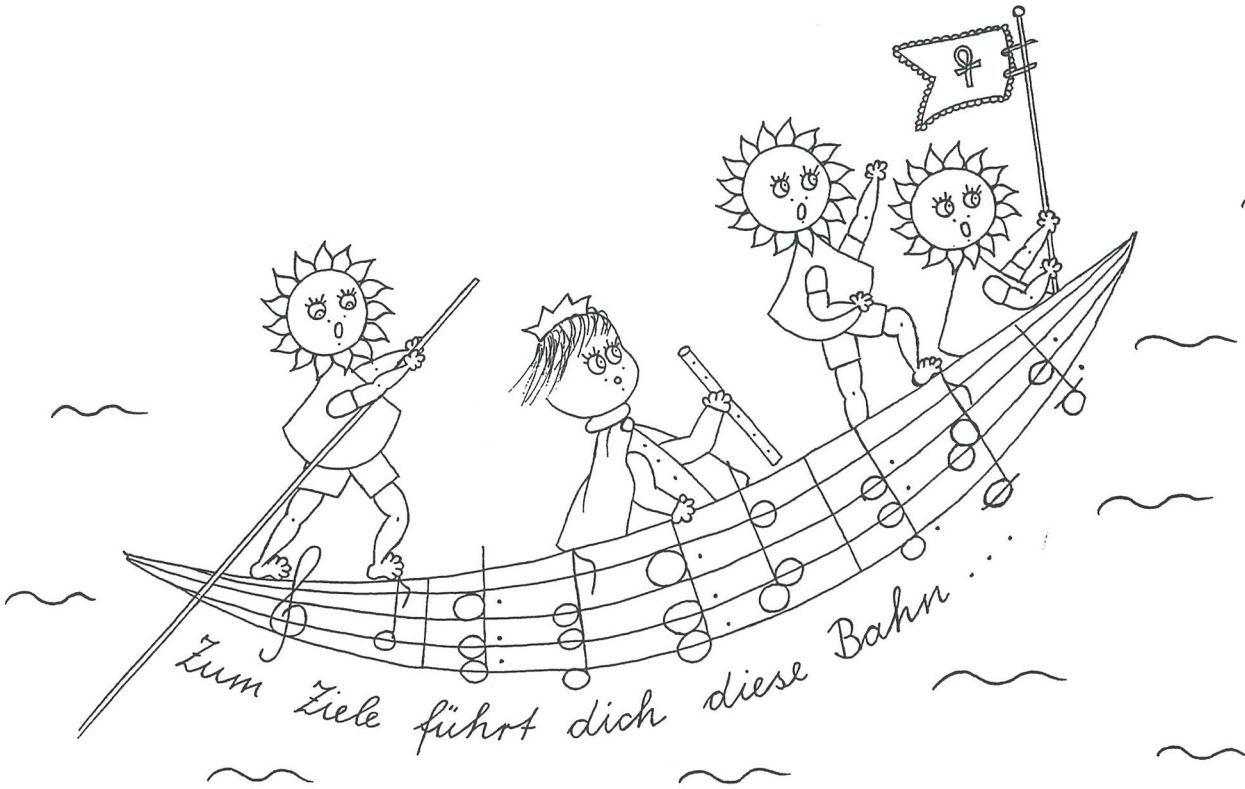


Tamino und Papageno müssen viele Prüfungen bestehen, um Pamina und Papagena zu gewinnen. Die drei Knaben des Sarastro helfen ihnen. Sie erinnern die beiden an das Schweigegebot, das die Priester ihnen auferlegt haben, und stehen Tamino auf seinem schweren Weg in den Kreis der Eingeweihten des Sonnenkreises bei.




Du, Pa - pa - ge - no, schwei - ge still!

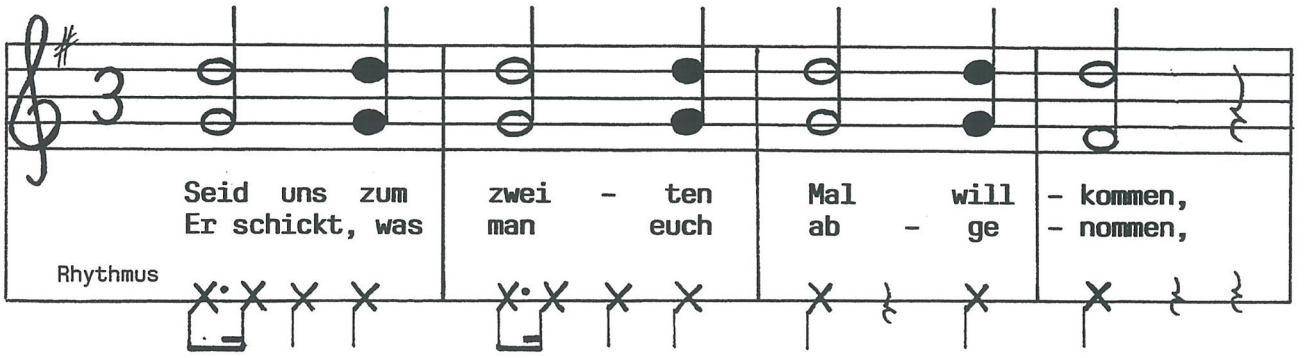

Still, still, schwei - ge still!

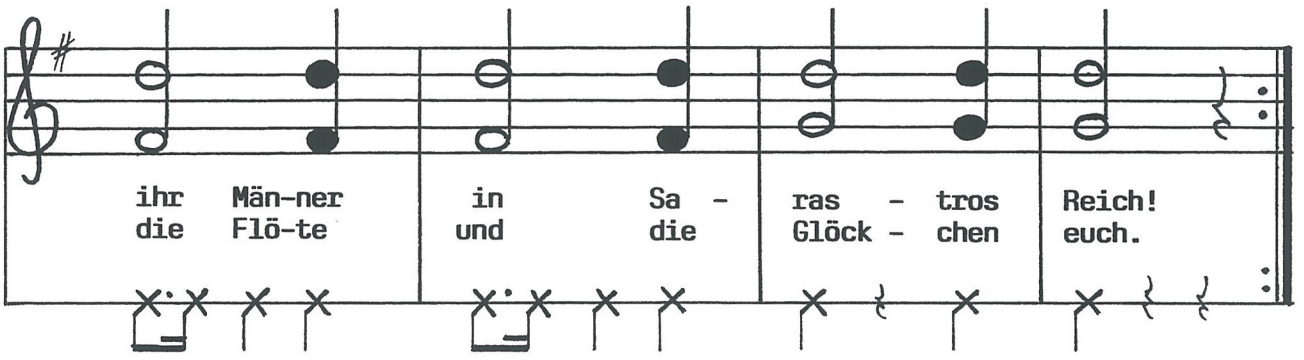

Zum Ziele führt dich diese Bahn . . .

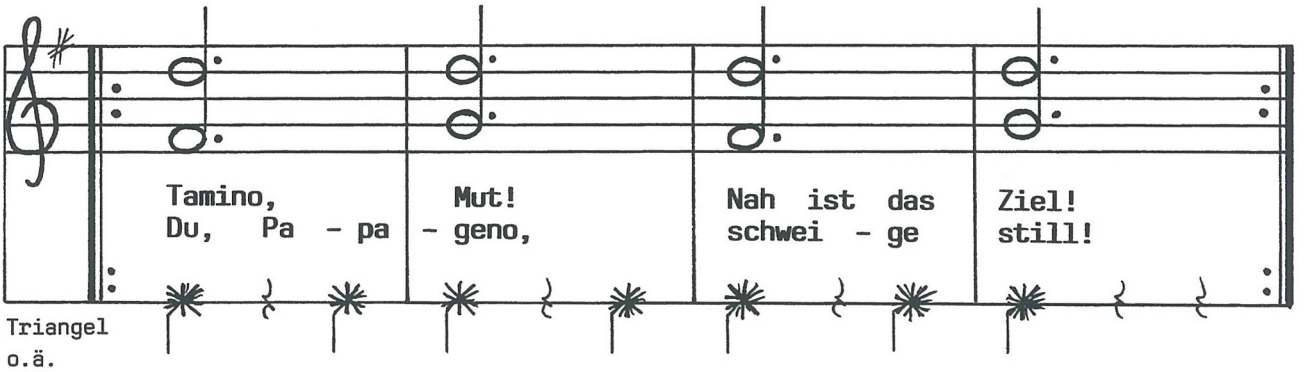
Die drei Knaben im Reich der Sonne

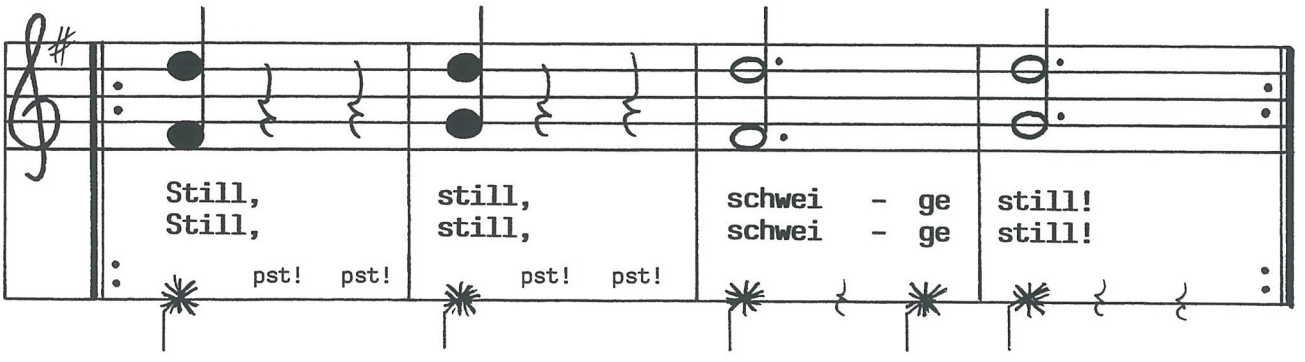
10

Orff-Instrumente







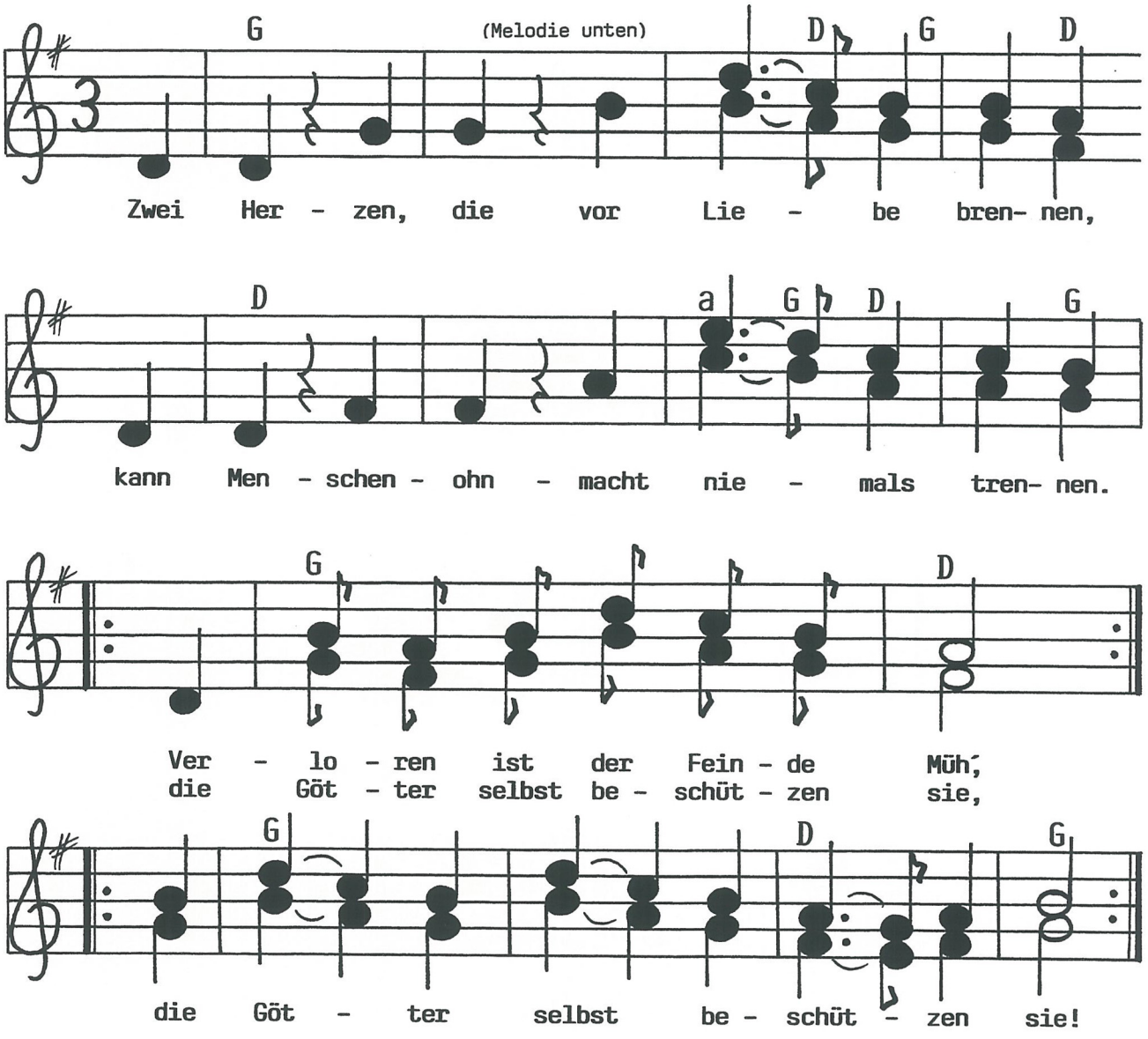


Führt mich hin...
L. Tentrop.
Zauberflöte II, 27

Pamina und die drei Knaben

11

Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.



Pamina glaubt Tamino für immer verloren zu haben, denn er sprach kein Wort mehr mit ihr. In ihrer Trauer will sich die Prinzessin mit dem Dolch ihrer Mutter umbringen. Aber die drei Knaben retten ihr das Leben. Sie entreißen ihr die tödliche Waffe und führen sie wieder zu ihrem Geliebten.

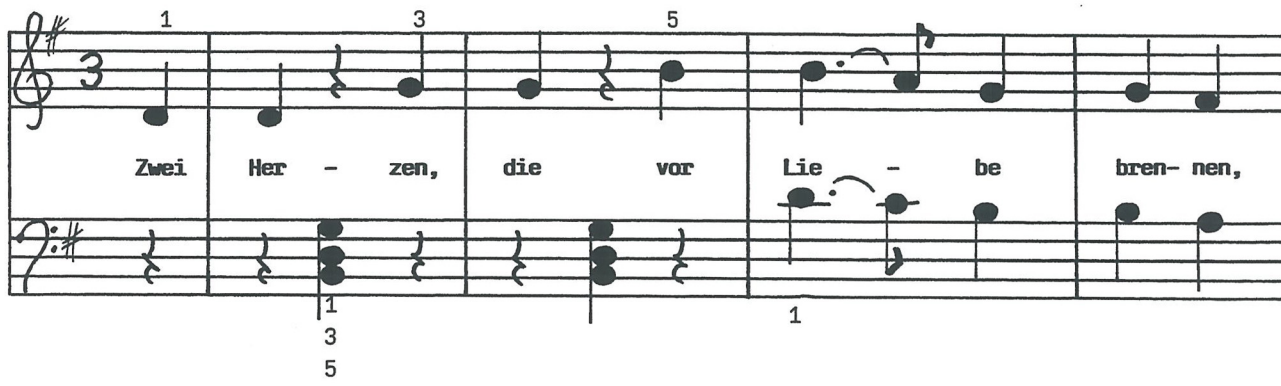
Gemeinsam werden Tamino und Pamina dann ihre schwerste Prüfung bestehen, die Wandlung durch Feuer und Wasser. Nur wer die Todesangst annimmt und würdig durchlebt, ist reif für eine wirkliche Liebe. Er wird in die heilige Gemeinschaft aufgenommen und lernt das Glück der Eingeweihten des Sonnenkreises kennen.

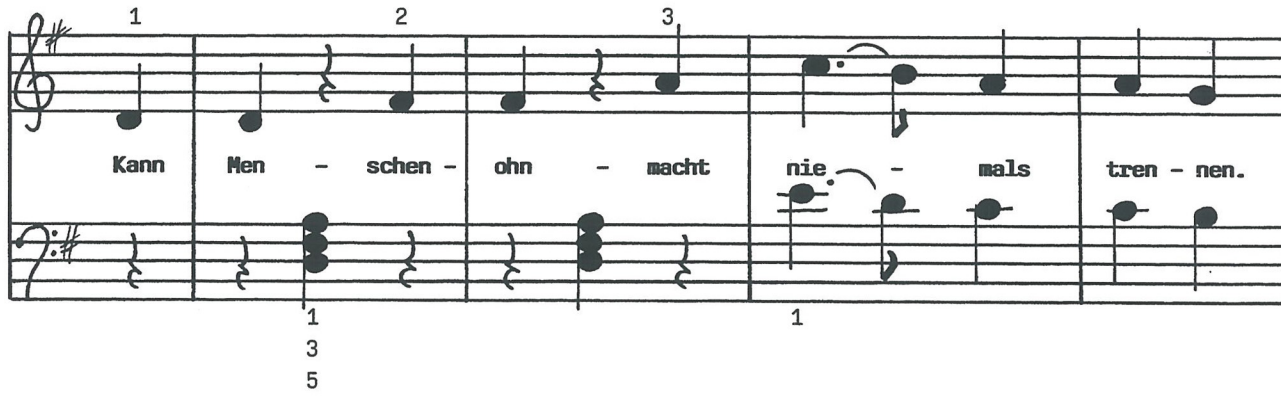
In der Kraft ihrer Liebe und im Schutz der Zauberflöte besiegen Pamina und Tamino vereint die Macht des Todes. Gewandelt durch Feuer und Wasser steigen sie, den Göttern Isis und Osiris gleich geworden, aus der Unterwelt wieder auf.

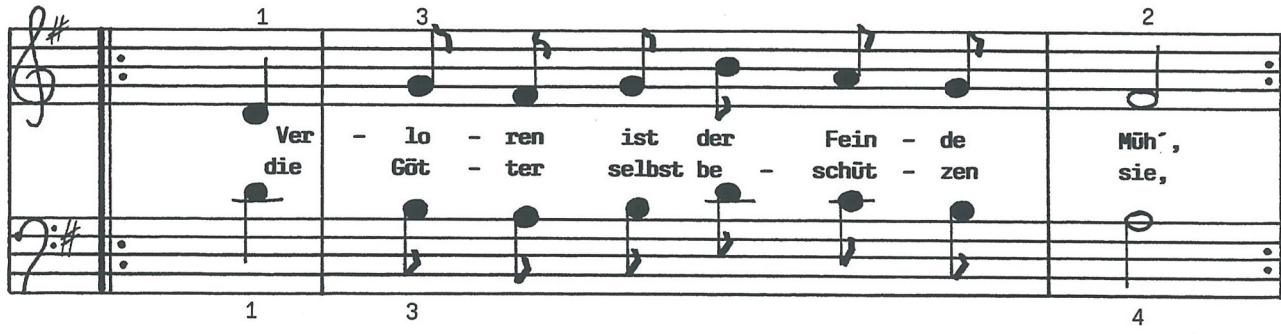
Pamina und
die
drei Knaben

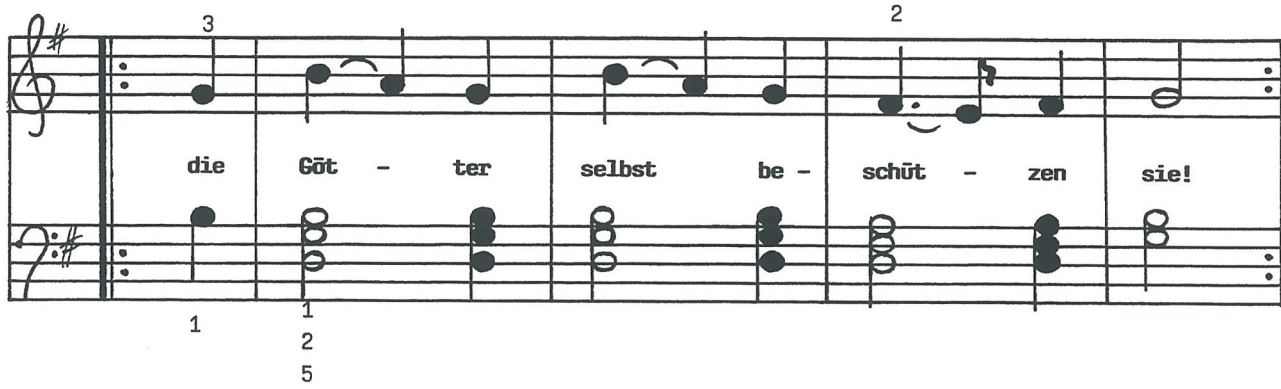
11

Klavier
Keyboard
Cembalo





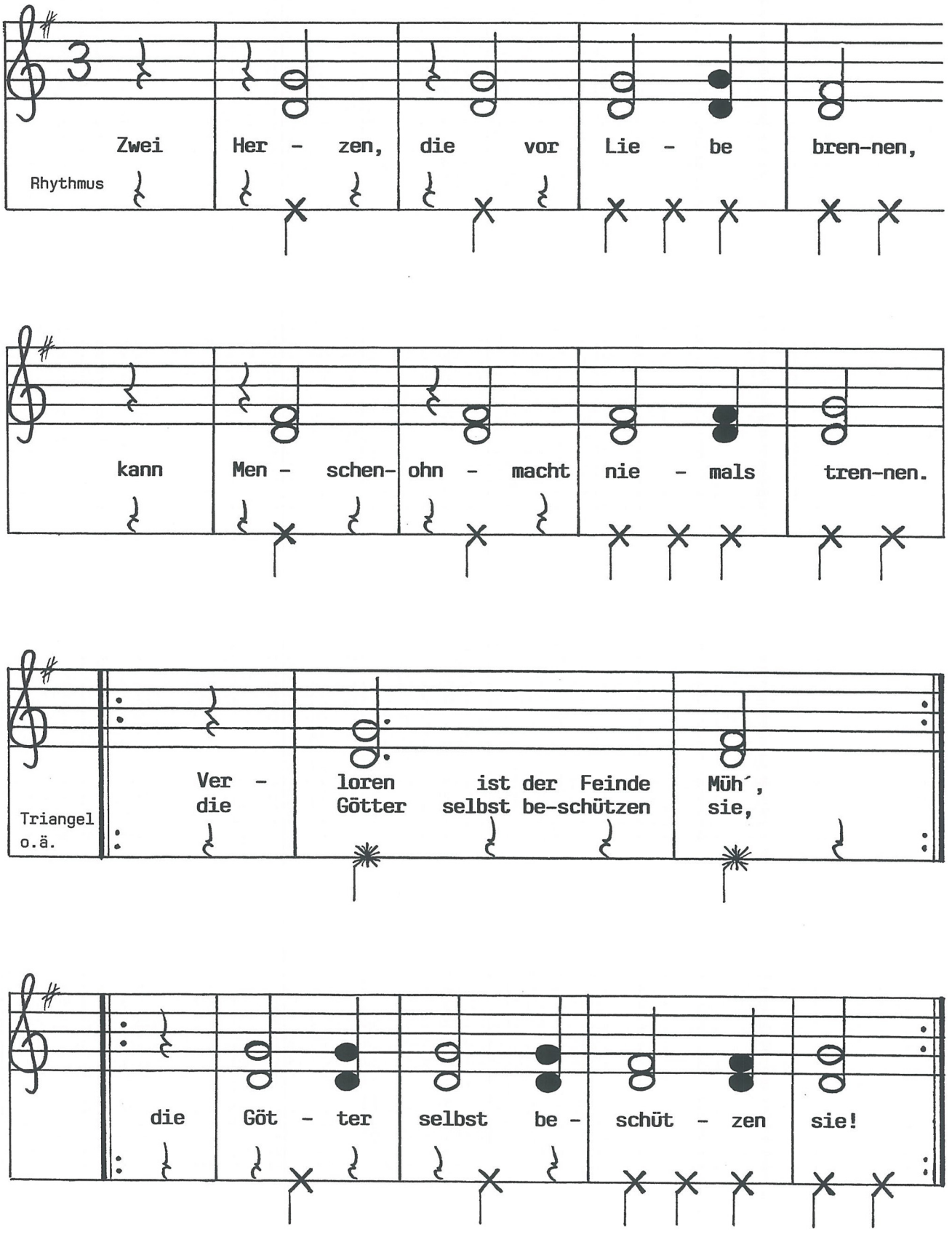


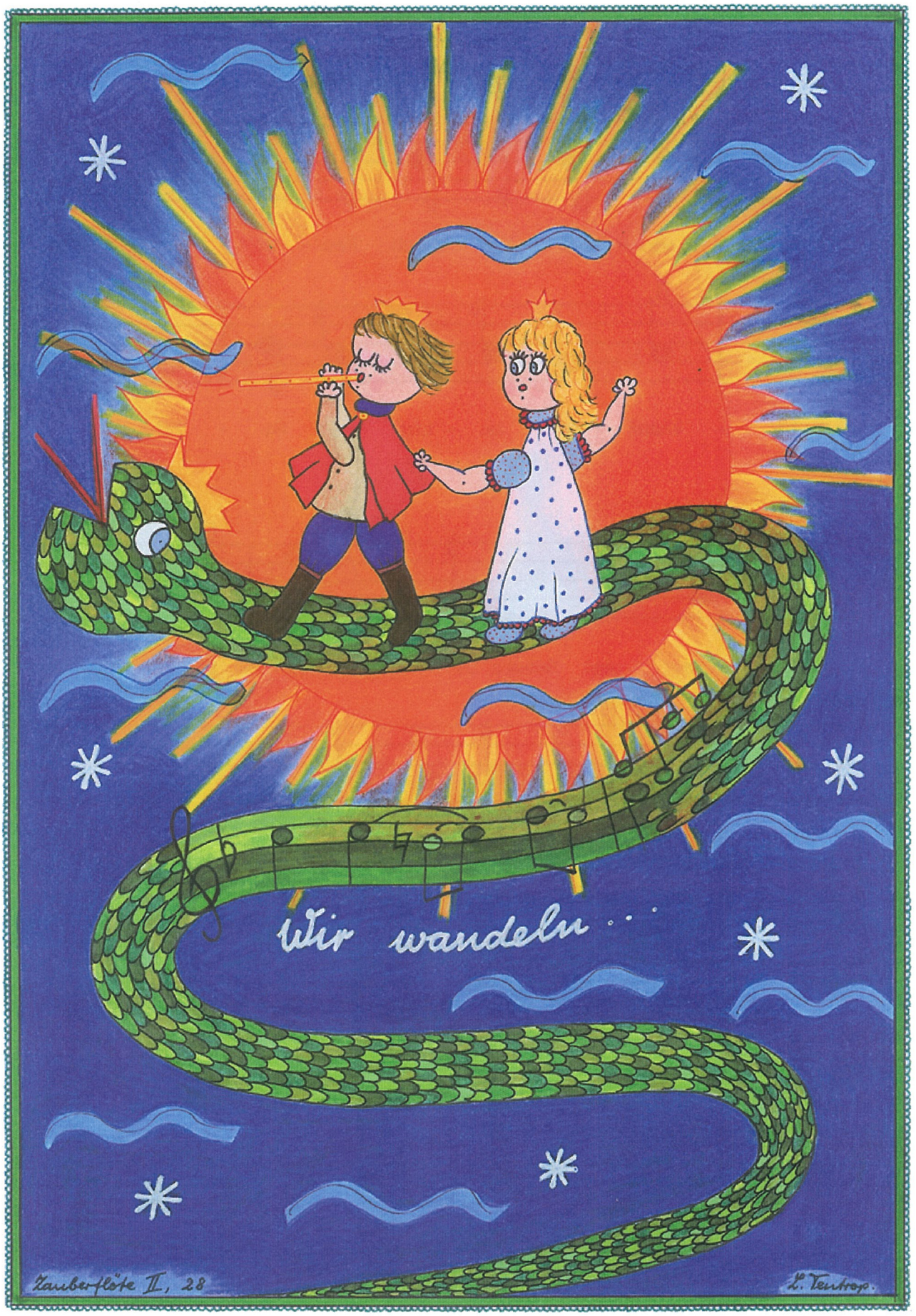


Pamina und die drei Knaben

11

Orff-Instrumente

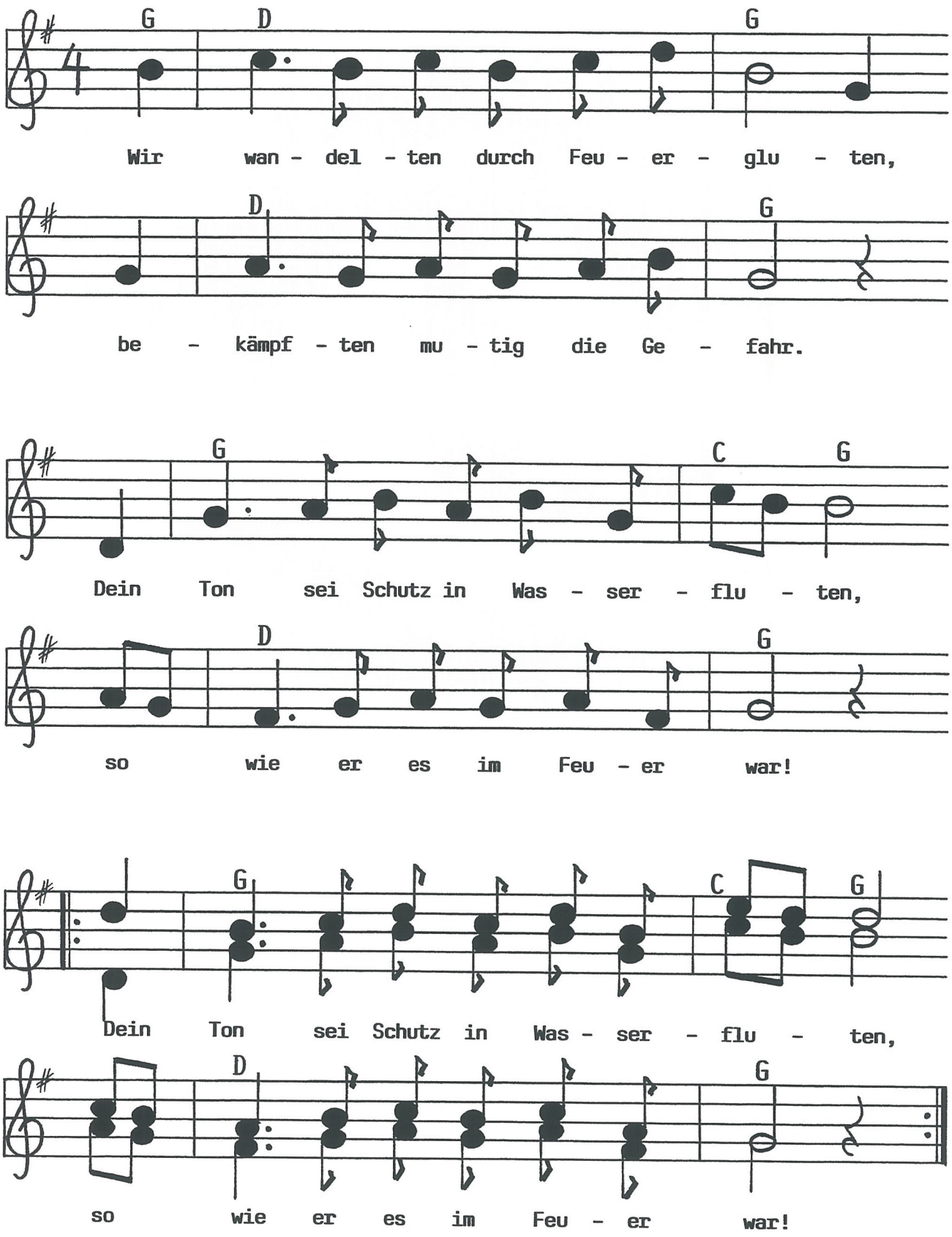



Wir wandeln . . .
Zauberflöte II, 28
L. Tentrop.

Tamino und Pamina wandeln durch Feuer und Wasser

12

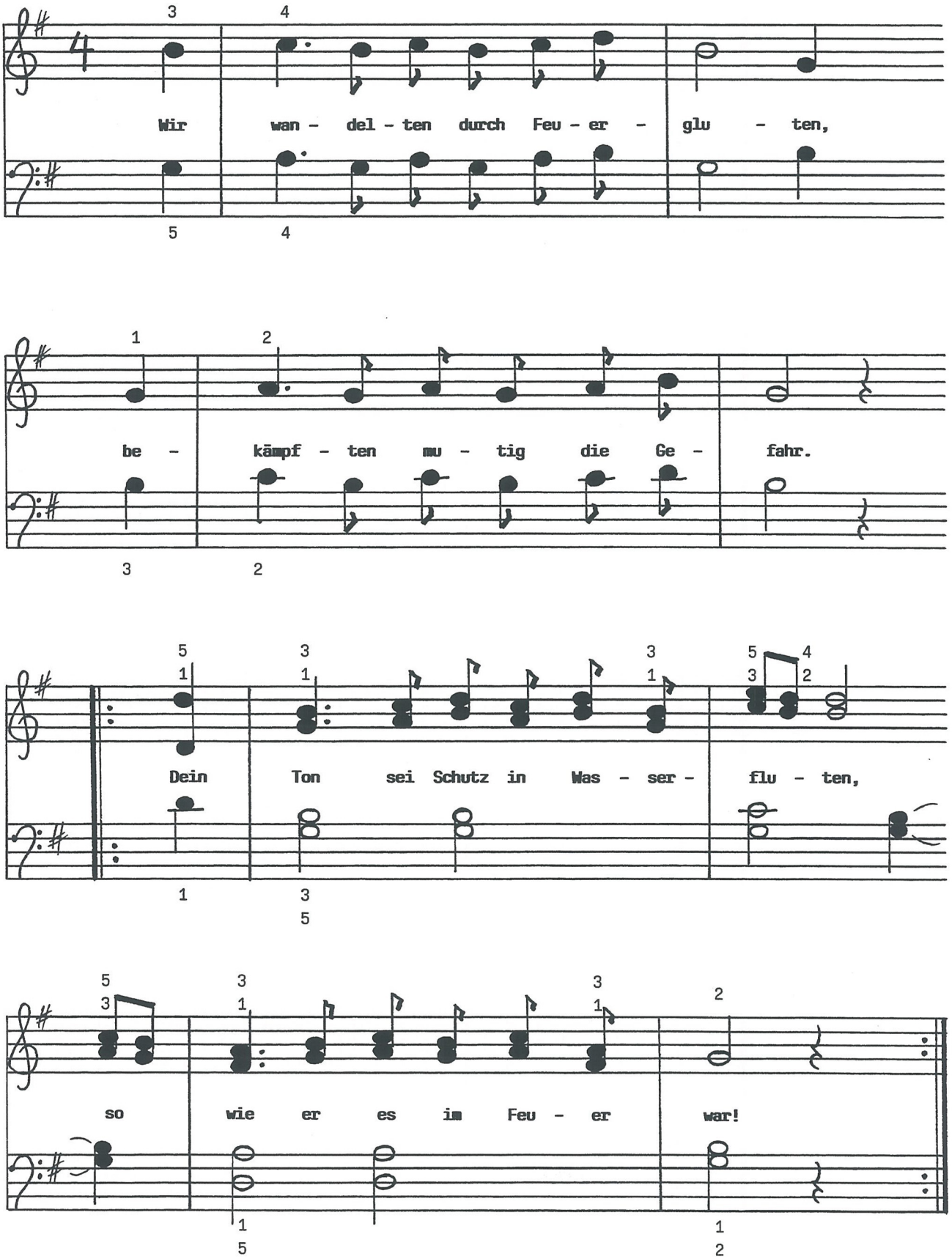
Melodie-Instrumente Flöte usw.



Tamino und Pamina wandeln durch Feuer und Wasser

12

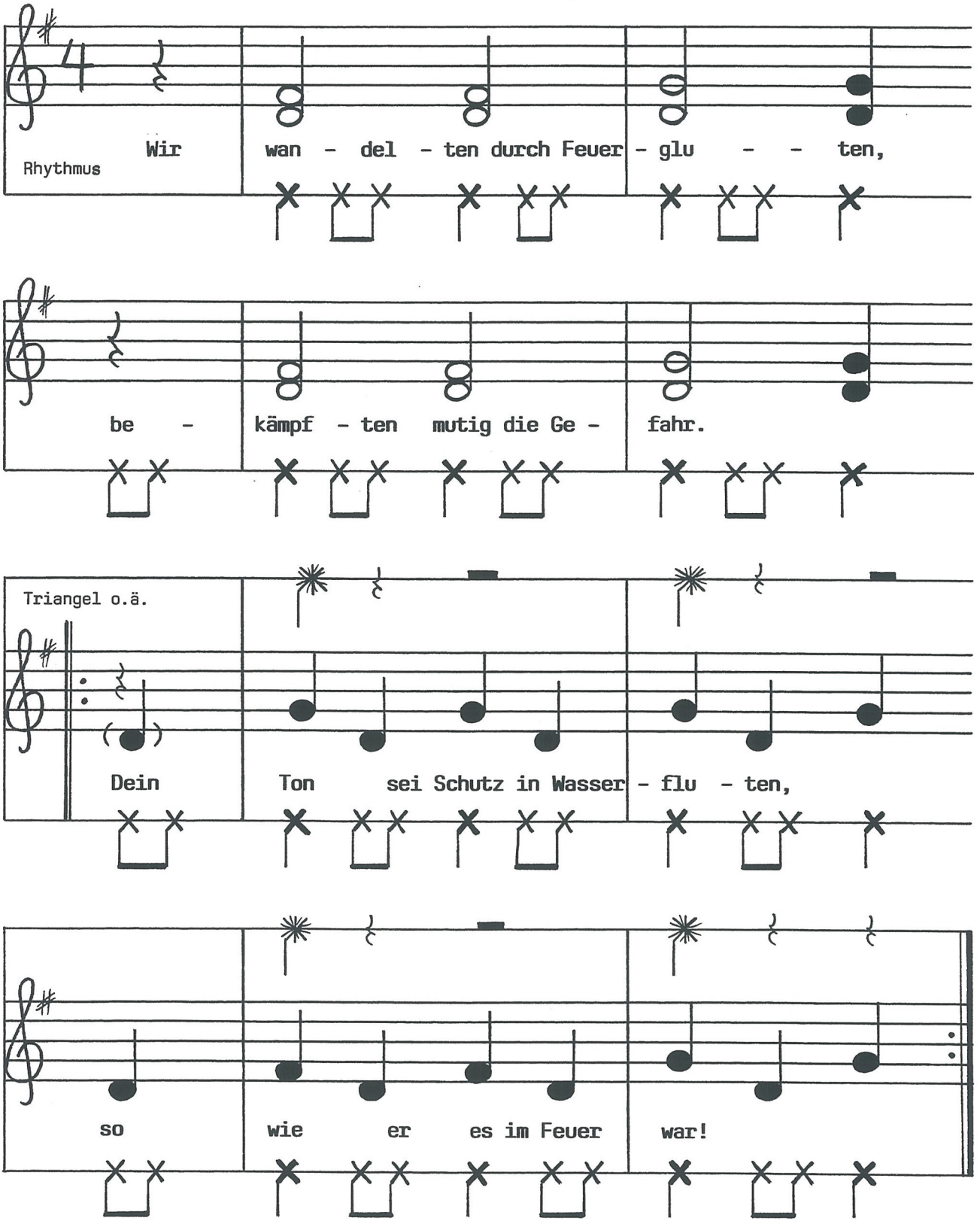
Klavier
Keyboard
Cembalo

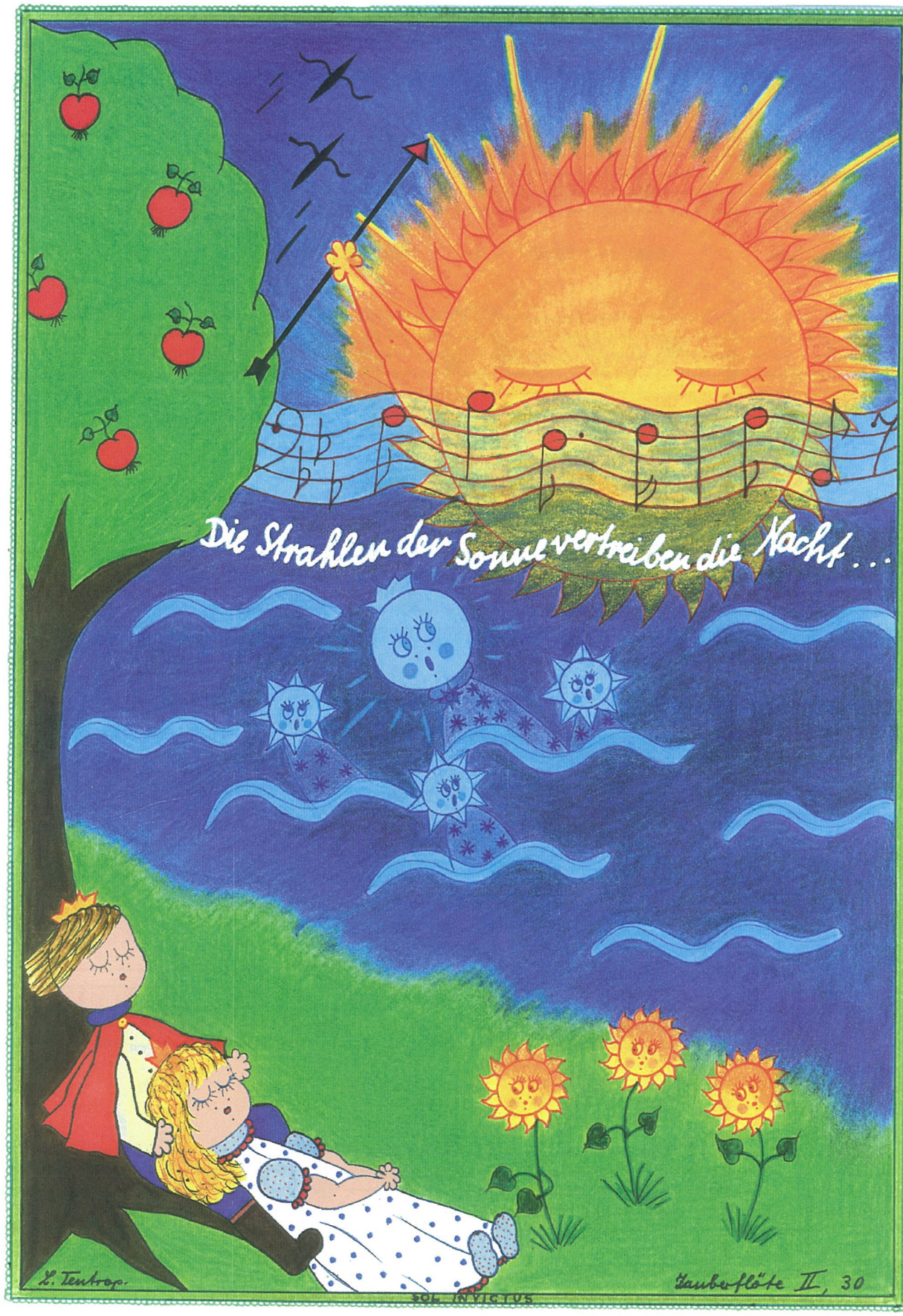


Tamino und Pamina wandeln durch Feuer und Wasser

12

Orff-Instrumente

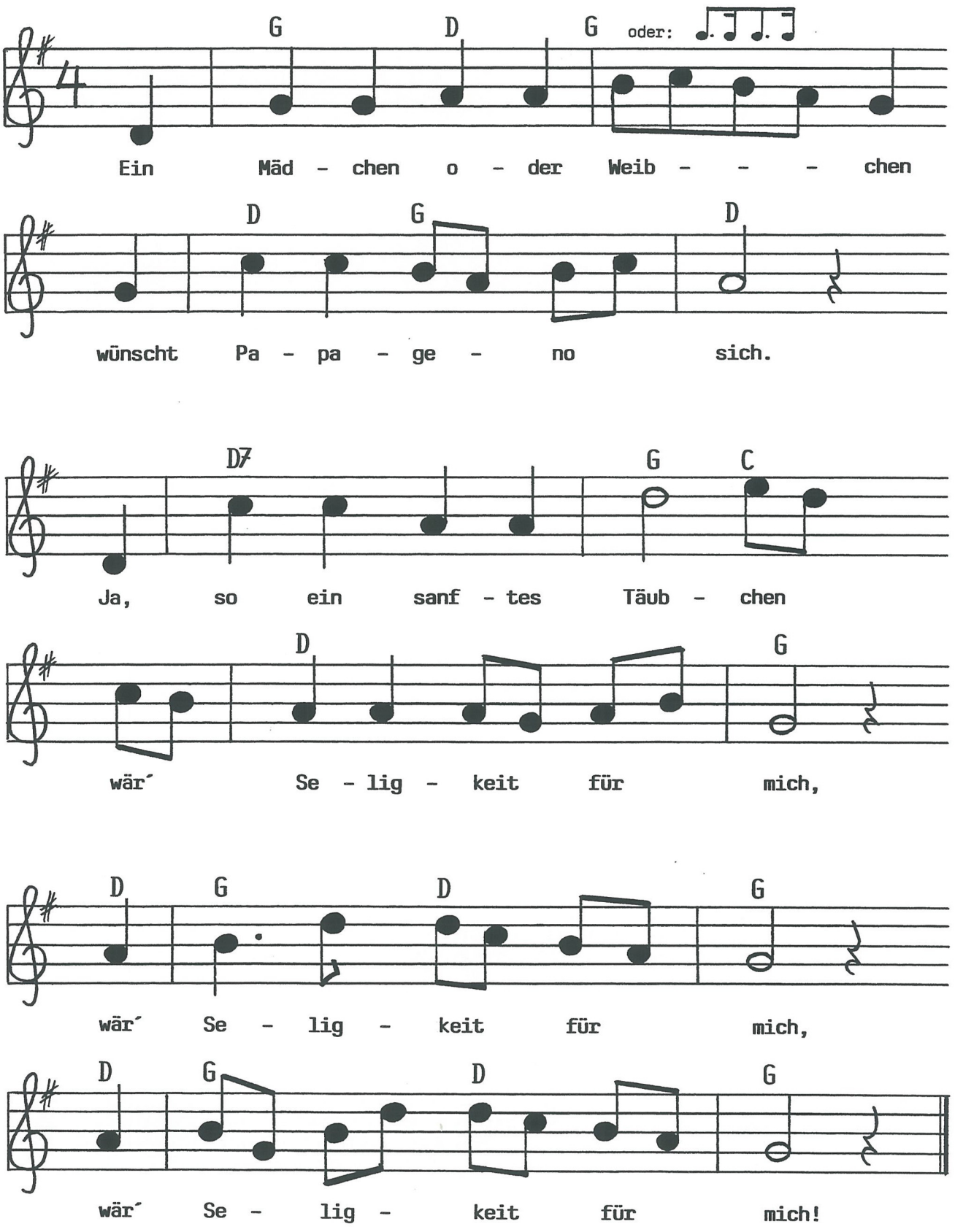



Die Strahlen der Sonne vertreiben die Nacht . . .
L. Tentrop.
Zauberflöte II, 30
SOL INVICTUS

Lied des Papageno

13

Melodie
Flöte, Gitarre
Akkordeon o.ä.

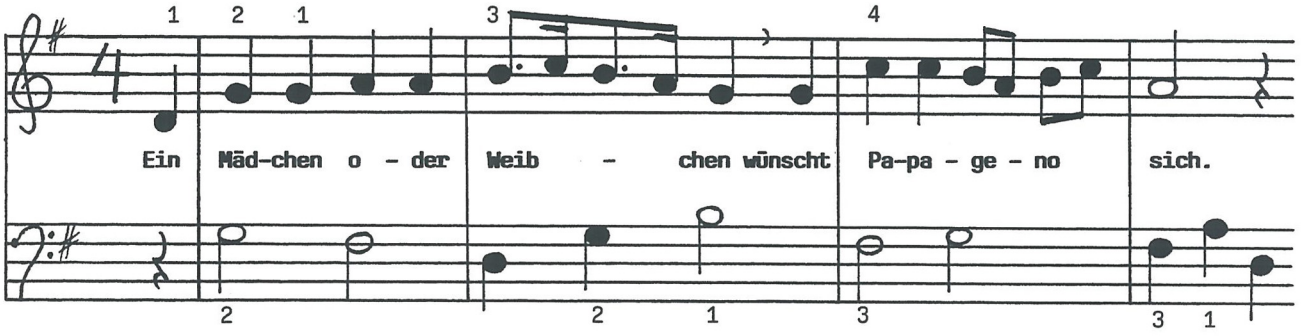


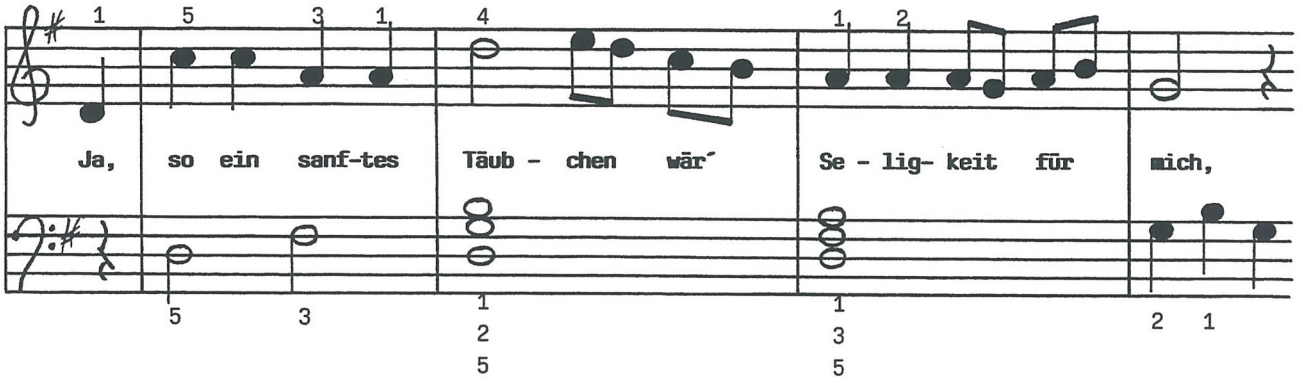
Lied des Papageno

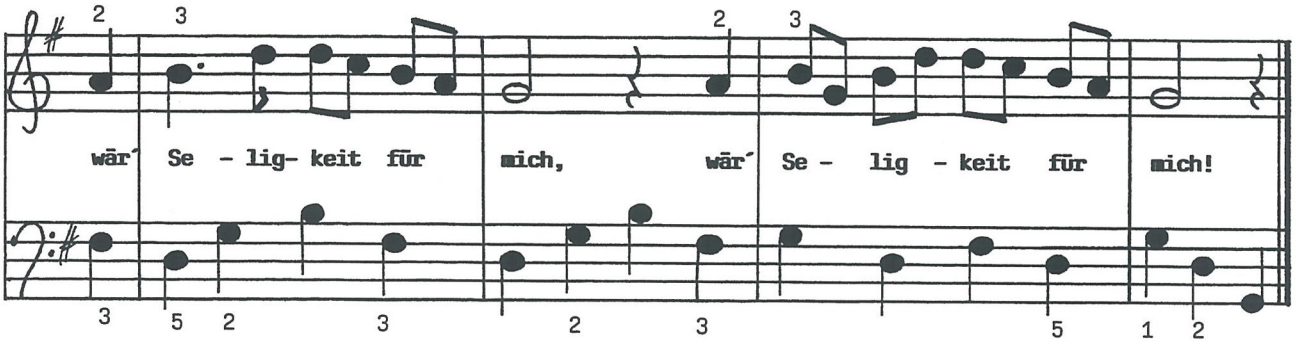
13

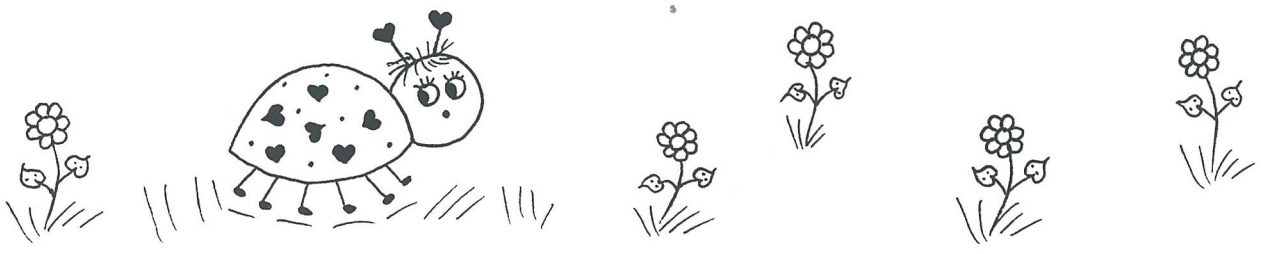
Klavier
Keyboard
Cembalo

Tamino und Pamina sind nun ein glückliches Paar geworden. Aber Papageno hat seine Papagena, die er nur kurz sehen durfte, immer noch nicht errungen...









Lied des Papageno

13

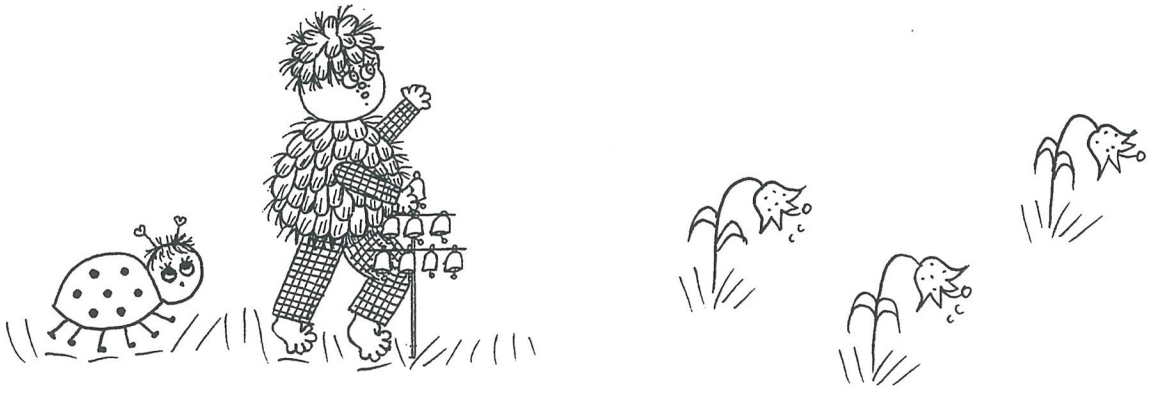
Klavier/Cembalo
Keyboard o.ä.
4-händig/**Part 2**

(evtl. 1 Oktav tiefer spielen)

Ein Mäd - chen o - der Weib - chen wünscht Papa - geno sich.

Ja so ein sanf - tes Täub - chen wär' Se - lig - keit für mich,

wär' Se - lig-keit für mich, wär' Se - lig - keit für mich!

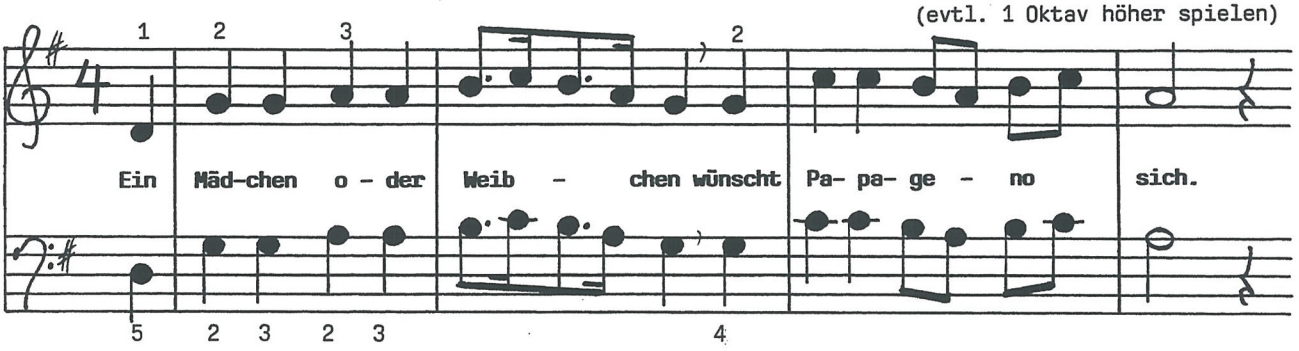


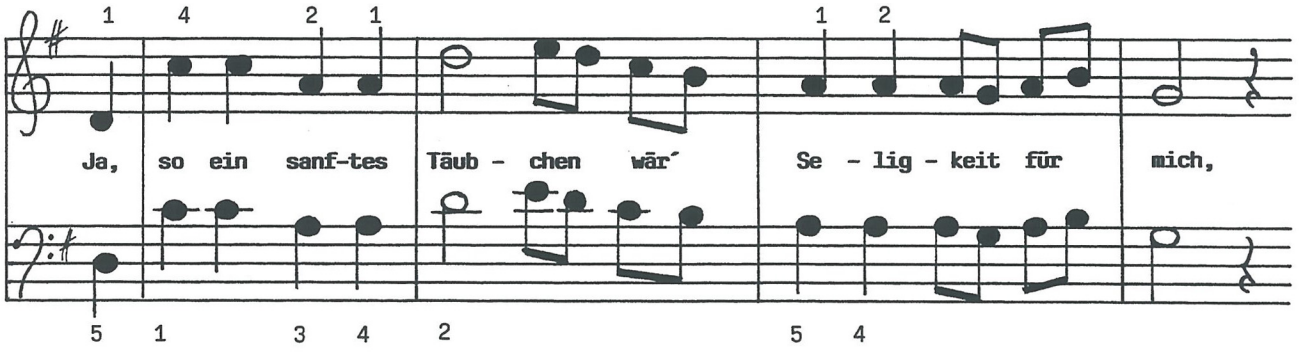
Lied des Papageno

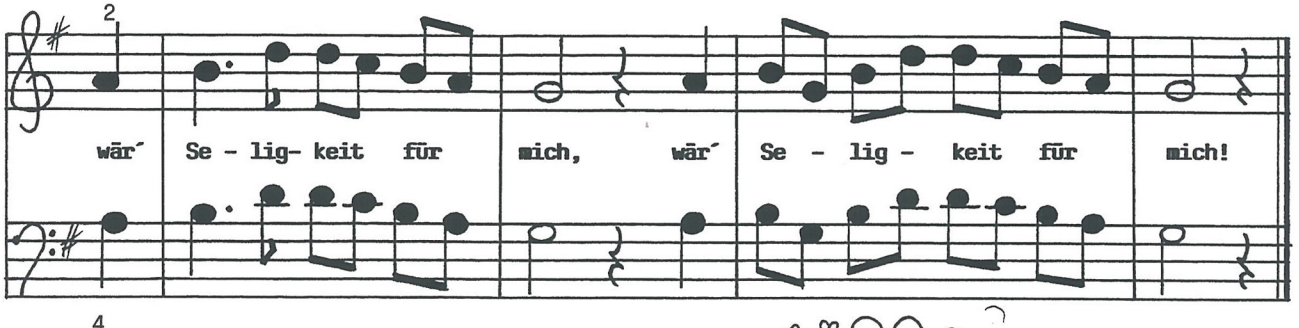
13

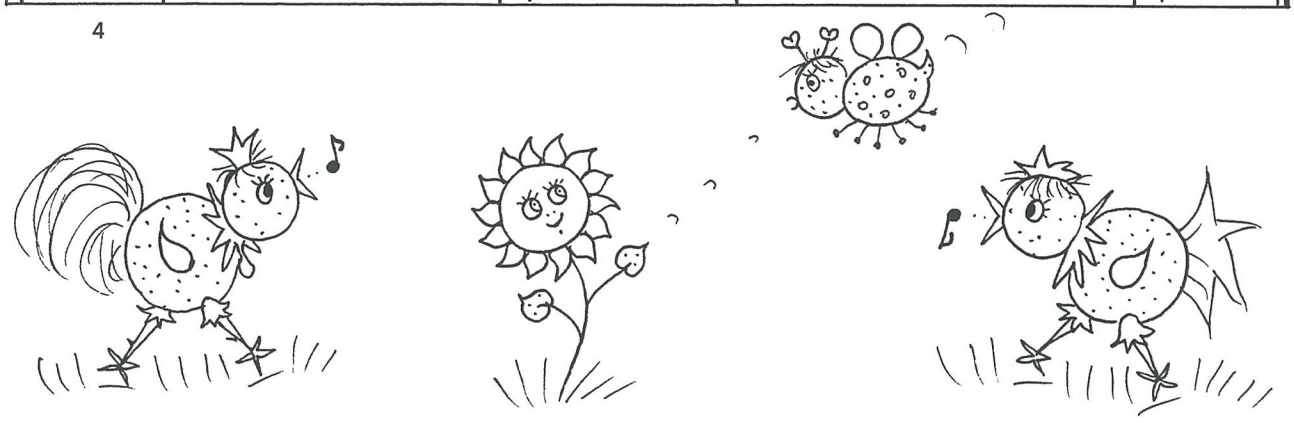
Klavier/Cembalo
Keyboard o.ä.
4-händig/**Part 1**

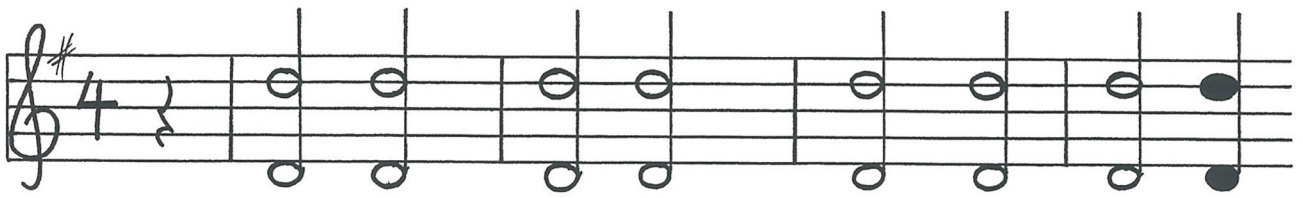
(evtl. 1 Oktav höher spielen)

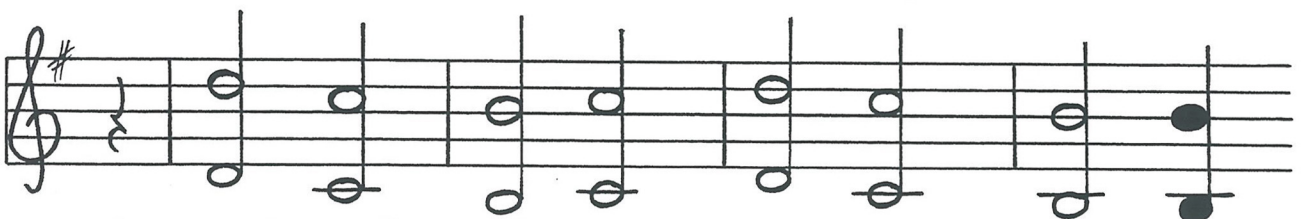


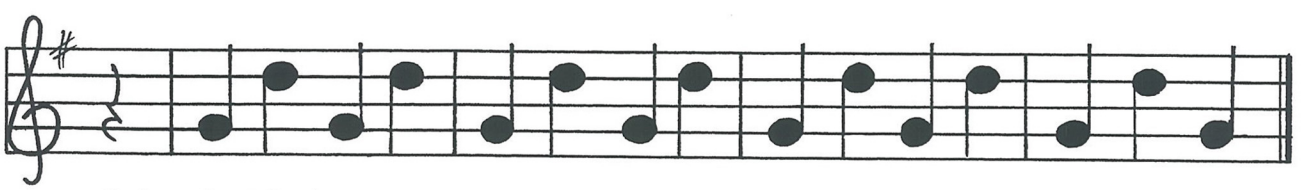


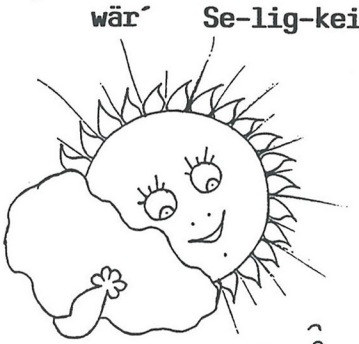


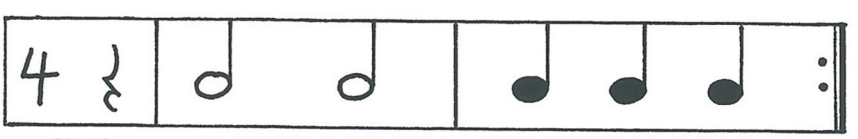












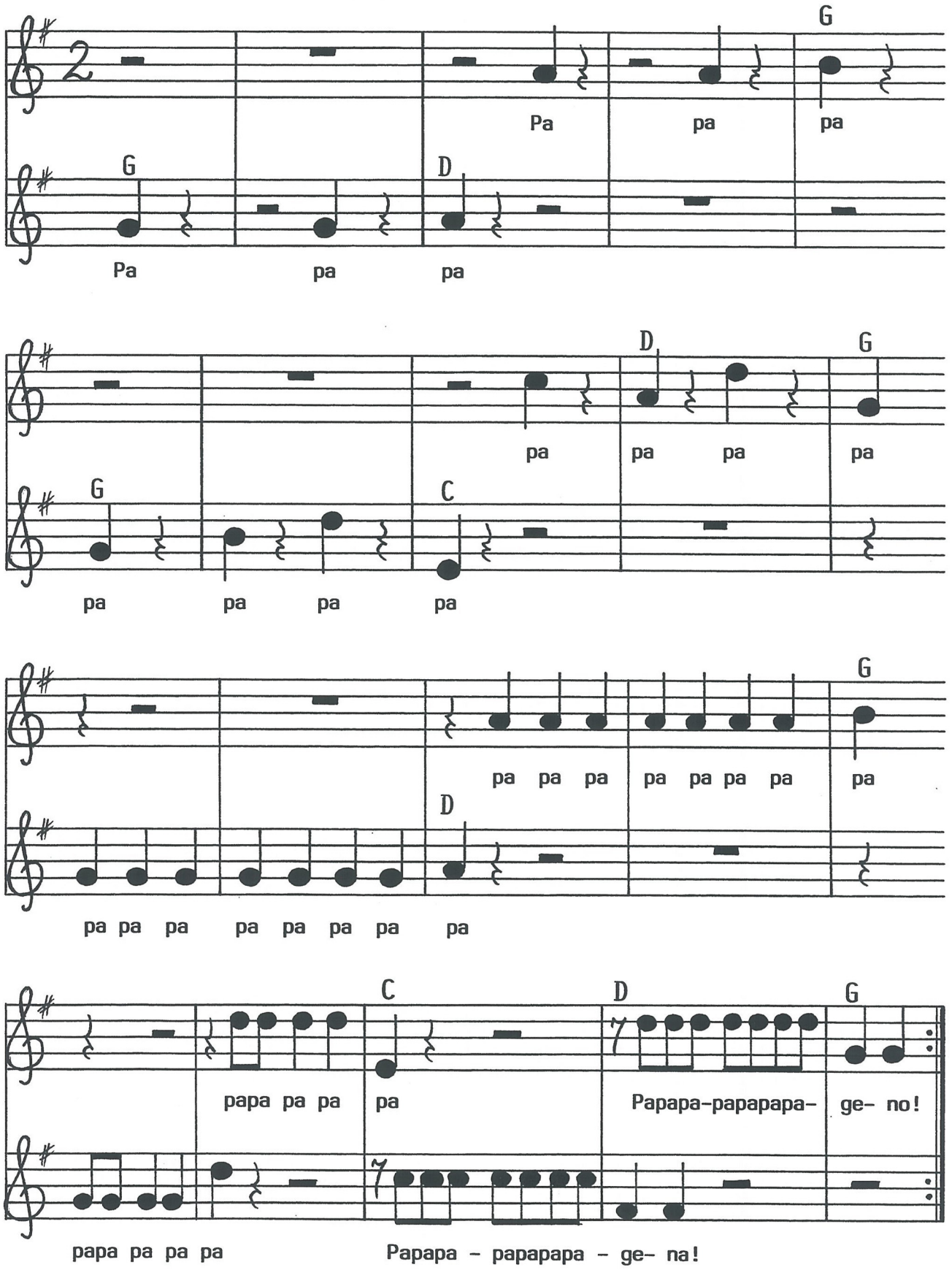
Rhythmus

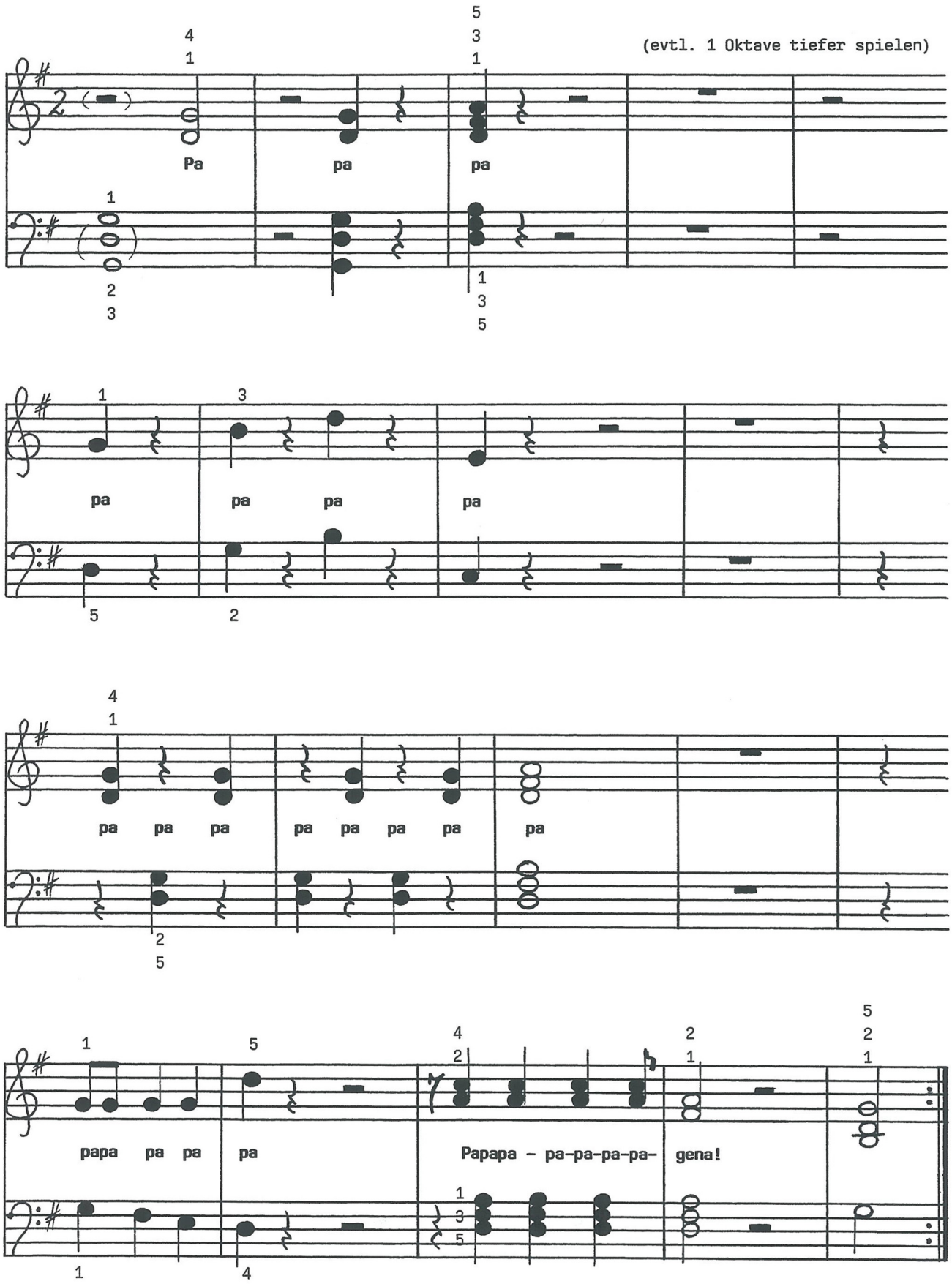
Als Papageno alle Hoffnung aufgegeben hat (und sich selbst dazu!), helfen ihm wieder die drei Knaben. Sie erinnern ihn an sein Glockenspiel - und diesmal bringt es ihm endlich seine Papagena!

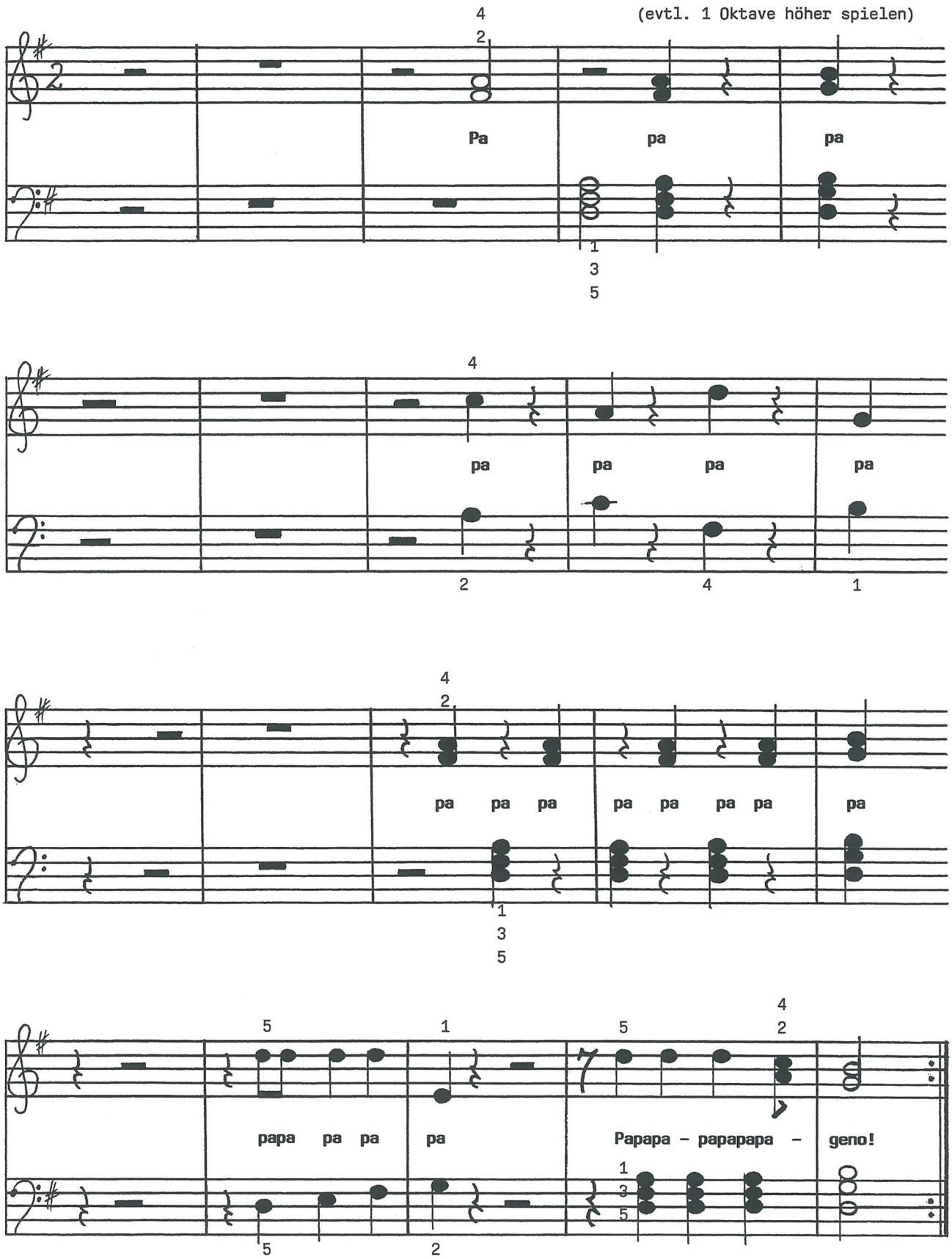
Papageno und Papagena

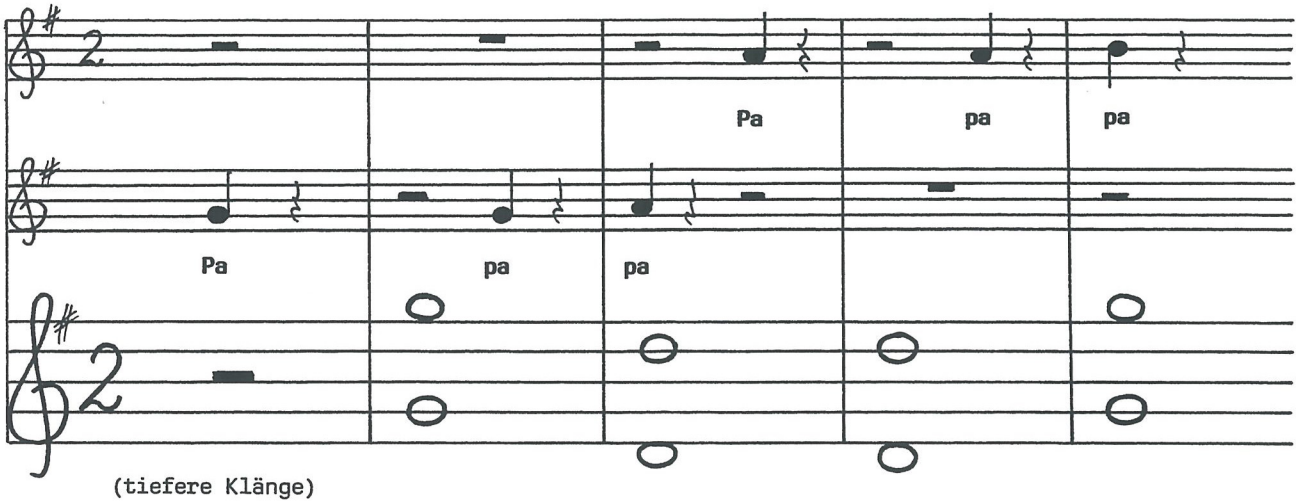
14

Melodie/Duett mit Akkord-Begleitung

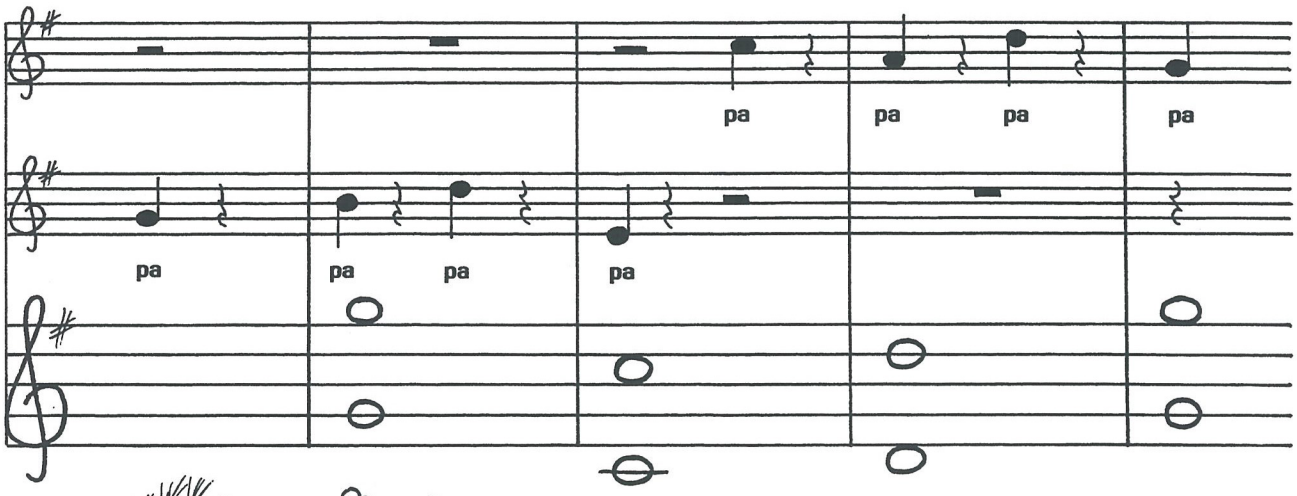



(evtl. 1 Oktave tiefer spielen)
Pa pa pa
pa pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa
papa pa pa pa
Papapa - pa-pa-pa-pa- gena!

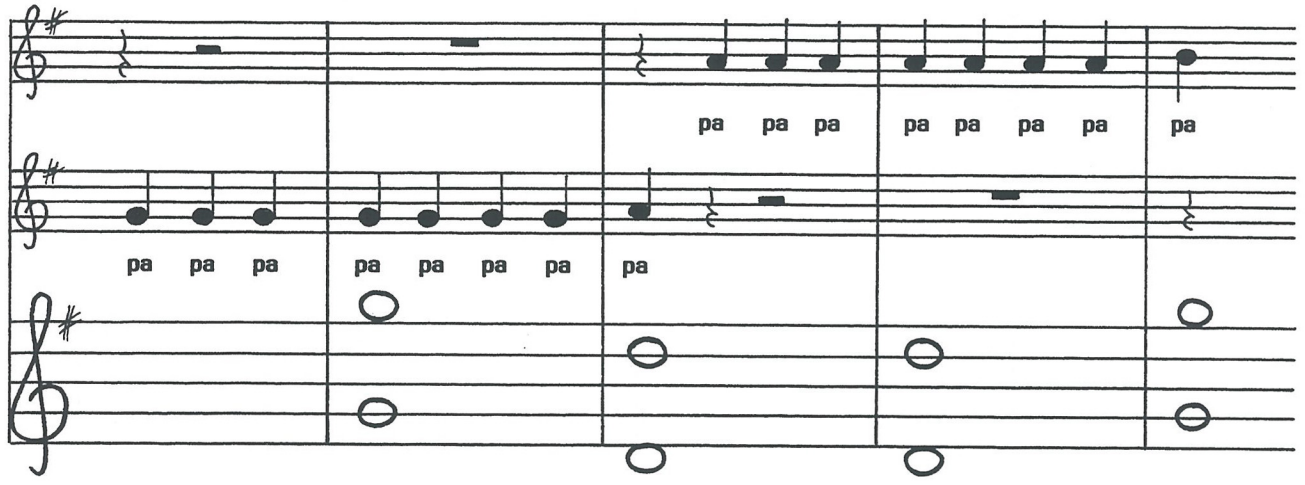

(evtl. 1 Oktave höher spielen)
Pa pa pa
pa pa pa pa
pa pa pa pa pa pa pa
papa pa pa pa Papapa – papapapa – geno!

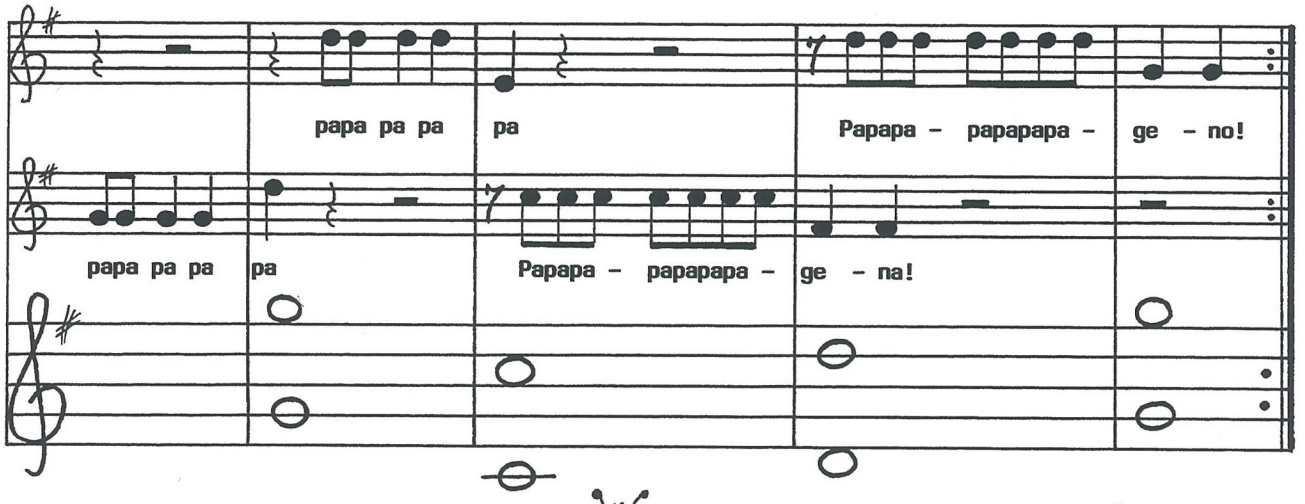


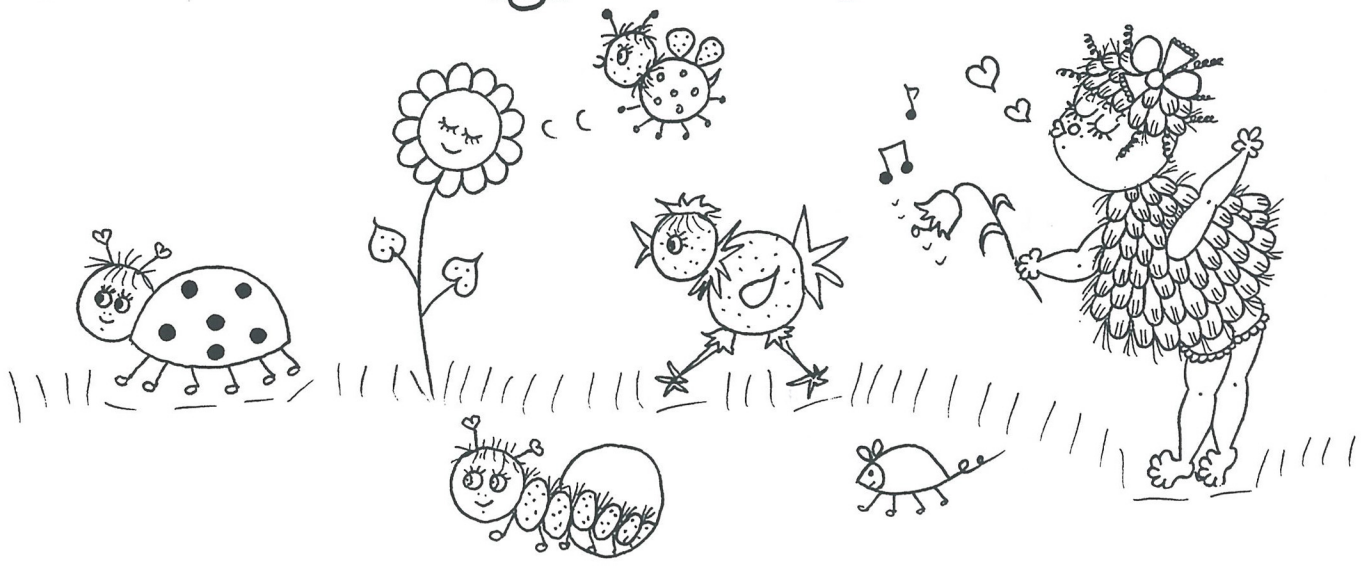
(tiefere Klänge)



Papageno und Papagena haben sich endlich gefunden. Nichts kann sie mehr voneinander trennen. Sie wollen viele Kinder haben. Und alle sollen "Papageno" und "Papagena" heißen!



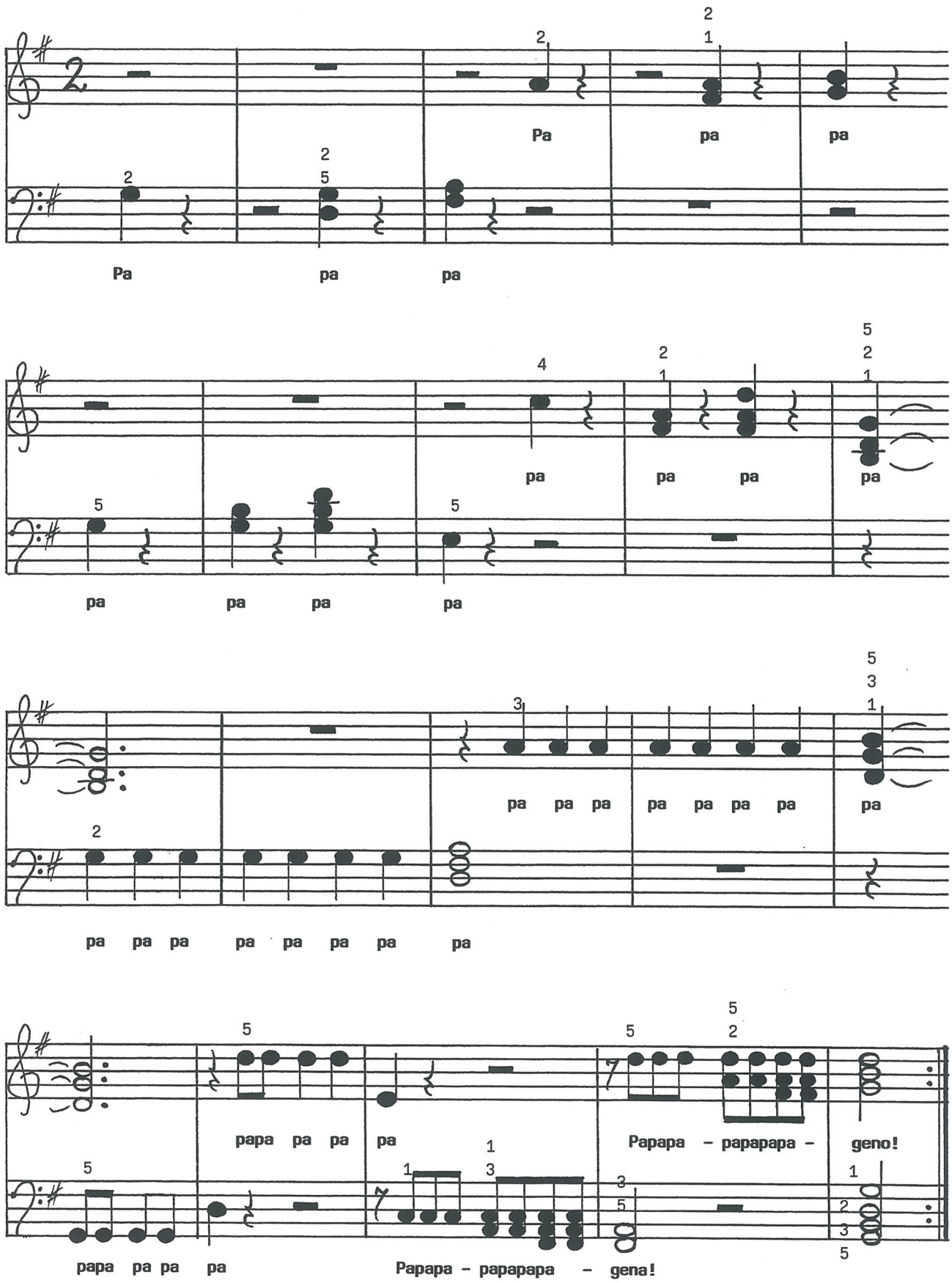


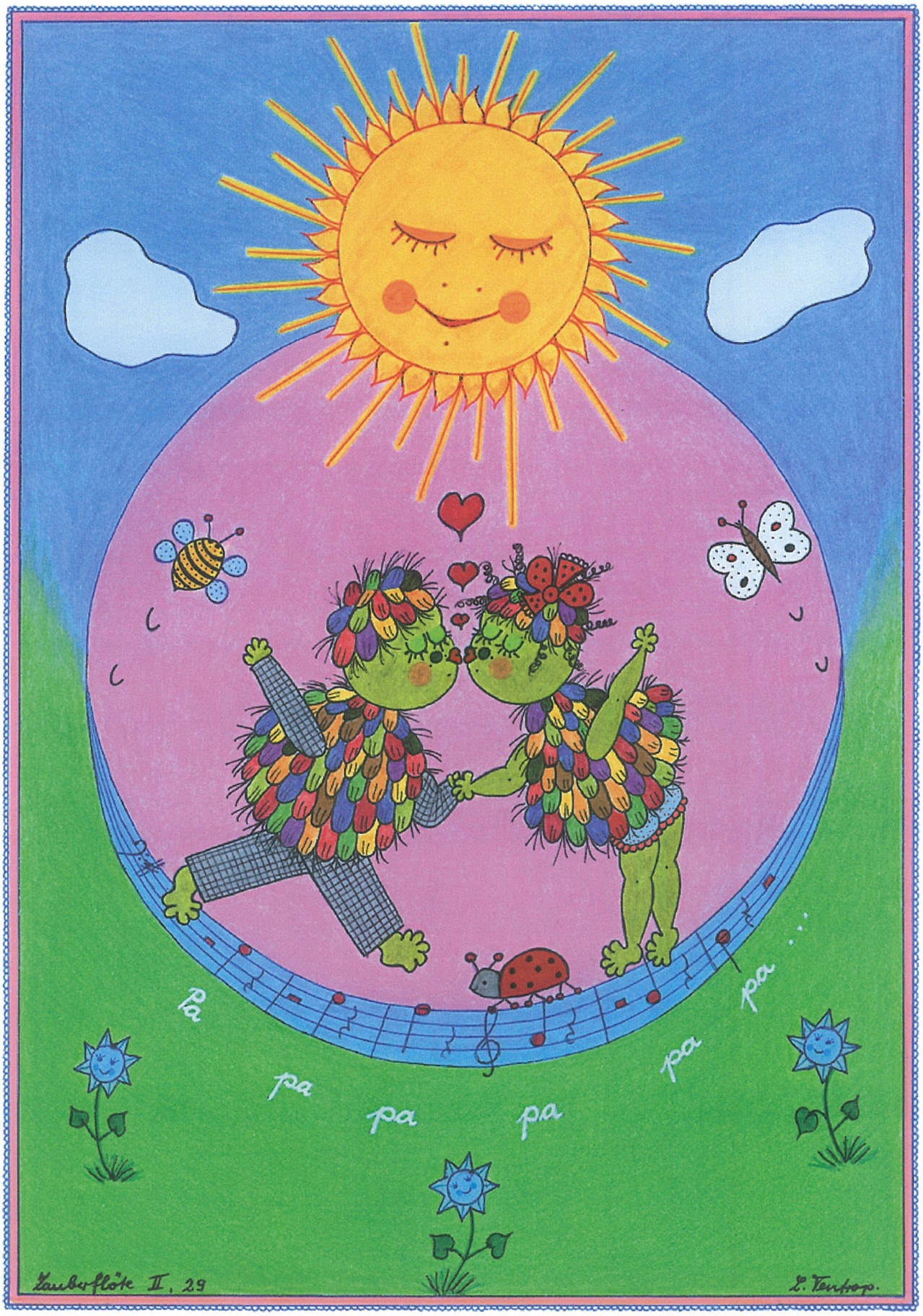


Papageno und Papagena

14

Klavier
Keyboard
Cembalo




Pa
pa
pa
pa
pa
pa
Zauberflöte II, 29
L. Tenhop.

Ich danke
der Pianistin Marie-Luise de Bra
und ihrer Schülerin Maria Brähler
für den Fingersatz am Klavier
sowie
Irmgard Düsterhaus
für Ideen, Tips und Korrekturen.

Empfohlener Verkaufspreis: 30,- DM/ 16,- €

www.diezauberfloete.de.vu

Die Einführung in Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ für Kinder und das Kind im Erwachsenen besteht aus vier Bänden:

1. Bilder- und Lesebuch
   mit 25 farbigen Zeichnungen, Texten aus der Oper und einer erläuternden Erzählung ihres Inhalts (Din A5)

2. Malbuch für Kinder
   mit Entwürfen der o.a. Zeichnungen zum Ausmalen, aber auch Raum für die eigene Gestaltung (Din A4)

3. Sing- und Spielbuch
   14 Melodien aus der Oper zum Musizieren mit Kindern auf Flöten, Klavier/ Keyboard, Orff-Instrumenten u.a.

4. Klavierbuch
   21 Melodien in der Originaltonart für große und kleine Leute am Klavier/ Keyboard

© 1998/ 99 by Lucia Tentrop, Wundtstraße 40-44, 14057 Berlin

Die Unterlagen sind im Foyer der Komischen Oper Berlin erhältlich, die Zeichnungen auch in größeren Formaten und als Grußkarten bei der Verfasserin.