

Análisis del rol de Barítono en las óperas de Mozart.
(Don Giovanni y Papageno)

Carlos Alberto Moreno Zafra

Trabajo de Grado para Optar al Título de Licenciado en Música

Director

Luz Helena Peñaranda López

Magíster en Canto

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Artes

Bucaramanga

2022

Dedicatoria

A mi papá Carlos Moreno Rodríguez, quien siempre soñó con verme en esta universidad, cantando en tan distinguido coro, para Él, donde quiera que te encuentres.

A mi madre Blanca Isabel, a mi hermana Nayla Karina, sin su apoyo y esfuerzo, no habría sido posible lograrlo, y a una gran mujer, Silvia Fernanda, quien siempre ha estado a mi lado apoyando mi carrera, gracias...

Agradecimientos

A mis maestros, Dayra González, Juan Manuel Hernández y Luz Helena Peñaranda, gracias por su importante aporte en mi vida y carrera.

A todos mis profesores, quienes fueron parte fundamental de mi formación: Rubén Darío Castillo, Karen Arango, Luis Miguel Delgado, Iryna Sachli, Juan Pablo Cediél, Nelson Henry Cruz, Tracy Russell, Robinson Giraldo, Jhon Ciro, Carlos Basto, Patricia Casas, Manuel Mejía, Milton Sanguino, Henry Rodríguez, Carlos Corena, Álvaro Martín Gómez, Héctor Mateus, Julián Illera, Jhon Ciro Gómez, Julián Santos, Christian Quijano, Gloria Lucia Gómez, Johanna García, a todos ellos, mil gracias...

A la Coral Universitaria UIS, en donde encontré mi gran amor por la dirección coral, gracias por los premios, las experiencias, y por ser motor de mi desarrollo personal y artístico.

Tabla de Contenido

	Pág.
Introducción	10
1. Generalidades del proyecto.....	11
1.1 Planteamiento del Problema	11
1.2 Objetivos	12
1.2.1 Objetivo General.....	12
1.2.2 Objetivos Específicos.....	12
1.3 Justificación	13
2. Marco Referencial.....	14
3. Metodología	16
3.1 Marco teórico	16
3.2 Elaboración de Análisis	17
3.3 Estudio del repertorio.....	17
3.4 Puesta en escena.....	17
3.5 Entrega de proyecto y recital de grado	18
3.6 Obras.....	18
4. Conclusiones.....	35
Referencias Bibliográficas	37

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1. Características de la obra “Fin ch'han dal vino - Don Giovanni”	18
Tabla 2. Características de la obra “Deh vieni alla finestra - Don Giovanni”	21
Tabla 3. Características de la obra “La ci darem la mano – Don Giovanni”	25
Tabla 4. Características de la obra “Ein Mädchen oder Weibchen - Die Zauberflöte”	28
Tabla 5. Características de la obra “Der Vogelfänger bin Ich ja - Die Zauberflöte”	32

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1. “Fin ch'han dal vino”- Tempo.	20
Figura 2. “Fin ch'han dal vino”- Ritmo.....	21
Figura 3. “Deh vieni alla finestra”- Tempo.	23
Figura 4. “Deh vieni alla finestra” – línea melódica.....	24
Figura 5. “Deh vieni alla finestra” – Intervalos.	24
Figura 6. Dueto “La ci darem la mano” – Tempo.....	26
Figura 7. “ La ci darem la mano” – Línea melódica.	26
Figura 8. “ La ci darem la mano” – Cambio de compás.	27
Figura 9. “La ci darem la mano” – Cadenza final.....	28
Figura 10. “Ein Mädchen oder Weibchen” Parte A.....	30
Figura 11. “Ein Mädchen oder Weibchen” Parte B.....	31
Figura 12. “Ein Mädchen oder Weibchen” Calderón.	31
Figura 13. “Der Vogelfänger bin Ich ja” – Tempo.	33
Figura 14. “Der Vogelfänger bin Ich ja” – Signo.	34
Figura 15. “Der Vogelfänger bin Ich ja” -Melodía e interpretación.....	34

Lista de Obras del recital

Obra A. Fin ch'han dal vino - Don Giovanni – Mozart.

Obra B. Deh vieni alla finestra - Don Giovanni - Mozart.

Obra C. La ci darem la mano - Don Giovanni - Mozart.

Obra D. Ein Mädchen oder Weibchen - Die Zauberflöte - Mozart.

Obra E. Der Vogelfanger bin Ich ja - Die Zauberflöte - Mozart.

Resumen

Título: Análisis del rol de Barítono en las óperas de Mozart*.

Autor: Carlos Alberto Moreno Zafra**

Palabras Clave: Canto lírico, voz, Mozart, barítono, arias.

Descripción:

Este proyecto está enmarcado en la investigación e interpretación del repertorio para barítono en la ópera de Mozart, cuyo rol dentro de la obra de este compositor es de gran importancia para el desarrollo de la música a lo largo de la historia. Los papeles de “Papageno” en la ópera de “La flauta mágica” y “Don Giovanni” de la ópera con su mismo nombre, son el centro de este recital, en el cual, junto a su puesta en escena y registro audiovisual, se interpretarán diferentes piezas como La ci darem la mano, y Ein Mädchen oder Weibchen, arias para voz y piano que hacen parte de la formación vocal de un cantante barítono y aportan experiencia al trabajo interpretativo.

Como resultado final de esta investigación, se presenta un trabajo escrito que contiene un análisis musical con información relevante de cada una de estas obras junto a sugerencias interpretativas que serán de gran ayuda para cantantes que deseen trabajar estas piezas universales de la música.

* Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes. Directora Mg Luz Helena Peñaranda López.

Abstract

Title: Baritone Role Analysis in Mozart's operas* .

Author: Carlos Alberto Moreno Zafra**

Key Words: Lyrical singing, voice, Mozart, baritone, arias.

Description:

This project is framed in the research and interpretation of the repertoire for baritone in Mozart's opera, whose role in the work of this composer is of great importance for the development of music throughout history. The roles of "Papageno" in the opera "The Magic Flute" and "Don Giovanni" in the opera with the same name, are the focus of this recital, in which, along with its staging and audiovisual recording, different pieces such as La ci darem la mano, and Ein Mädchen oder Weibchen, arias for voice and piano that are part of the vocal training of a singer and provide experience to the interpretive work of a baritone, will be performed.

As a final result of this research, a report is presented containing a musical analysis with relevant information of each of these works along with interpretative suggestions that will be of great help to singers who wish to perform these universal pieces of music.

* Bachelor Thesis

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes. Directora Mg Luz Helena Peñaranda López.

Introducción

El objetivo general de este proyecto es realizar un análisis de contexto histórico e interpretativo del rol del Barítono en las óperas de Mozart con el fin de dar a conocer su importancia y características a través de un trabajo escrito y un recital presencial.

Este proyecto se enfoca en la investigación, interpretación y análisis del rol del barítono en cinco arias de dos óperas de Wolfgang Amadeus Mozart, “Don Giovanni” y “La Flauta Mágica”. Este proyecto plantea el desarrollo de un análisis de contexto histórico e interpretativo con el fin de dar a conocer la importancia y características de la voz de barítono que son parte del repertorio universal del canto lírico para este tipo de voz. Este recital tendrá tres obras pertenecientes al personaje “Don Giovanni”, barítono de la ópera “Don Giovanni” las cuales son: “*Fin ch'han dal vino*”, “*La ci darem la mano*”, dueto acompañado por una soprano invitada, y “*Deh vieni alla finestra*”, arias para voz y piano. También tendrá dos arias del personaje “*Papageno*” de la ópera “*Die Zauberflöte*” (La flauta mágica), del cual se interpretarán: “*Ein Mädchen oder Weibchen*” y “*Der Vogelfänger bin ich ja*”, piezas en formato para voz y piano. El trabajo escrito contiene cada uno de los análisis interpretativos y descripción de cada pieza que serán de gran ayuda para barítonos que deseen interpretar este repertorio.

1. Generalidades del proyecto

1.1 Planteamiento del Problema

El canto lírico ha sido parte fundamental de la evolución de la música en la humanidad. Su desarrollo escénico y avance técnico, es un aporte importante para el trabajo académico musical. Grandes compositores como Schubert, Mozart, Fauré, entre otros, han creado obras magníficas para uno de los instrumentos más antiguos de la humanidad, la voz humana. Este instrumento, potenciado a través del canto, es una herramienta de comunicación, de transmisión de sensaciones y sentimientos. Son muchos los intérpretes que han tenido el privilegio de cantar este repertorio vocal universal, quienes son ejemplo musical para quienes se encuentran en un proceso de formación y quieren comunicar a través de un concierto, un discurso musical que muestra sus habilidades interpretativas y comunicativas, producto del estudio musical y la experiencia personal. El papel del barítono para la ópera de Mozart ha sido fundamental para la creación de grandes obras que hoy son eje fundamental del desarrollo vocal del cantante. Esta voz más grave y oscura que la de un tenor, fue clave para la creación de personajes que hacen parte del extenso catálogo de óperas del compositor como el Conde de Almaviva de Las Bodas de Fígaro, Guglielmo, personaje de Cossi fan tutte, el papel de Papageno en La Flauta Mágica, y Don Giovanni. Tiempo después, Verdi usa la voz del barítono como elemento fundamental dentro de sus composiciones por su distinguido dinamismo y potencia para imponerse ante la orquesta.

Este proyecto busca destacar la importancia y la riqueza del rol del barítono dentro de la ópera de Mozart, realizando un análisis interpretativo de dos grandes arias de la ópera de Don Giovanni: “Fin ch'han dal vino”, “Deh vieni alla finestra” y un dueto “La ci darem la mano”. Así mismo, se hará también un análisis interpretativo de dos arias de la ópera “Die Zauberflöte” (La Flauta Mágica) interpretadas por el personaje de Papageno: “Ein Mädchen oder Weibchen” y “Der Vogelfänger bin ich ja”.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Realizar un análisis de contexto histórico e interpretativo del rol del Barítono en las óperas de Mozart con el fin de dar a conocer su importancia y características a través de un trabajo escrito y un recital presencial o virtual de acuerdo con las condiciones del momento de la sustentación.

1.2.2 Objetivos Específicos

Elaborar un análisis musical e interpretativo de cada una de las arias seleccionadas.

Realizar un concierto (presencial o virtual) dirigido para todo público, mediante una correcta puesta en escena.

Diseñar un material gráfico e informativo para el recital, junto a un flyer que vaya de acuerdo con la temática del recital.

1.3 Justificación

El estudio técnico y el montaje de repertorio en el proceso de formación del autor de este proyecto, despertó interés hacia el conocimiento más profundo del repertorio de barítono, en especial en las obras del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, quien ha dejado un importante legado a la humanidad. De esta obra de gran complejidad serán seleccionadas arias y ensambles para ser estudiadas y analizadas con el fin de realizar un aporte a la interpretación.

El barítono es una de las voces masculinas más agradables cuando se trata de óperas, razón por la cual, muchas óperas, en especial mozartianas, lo tienen como Primo Uomo y gozan de especial popularidad. La palabra "barítono" tiene su origen en la palabra griega barytonos, cuyo significado es "sonido profundo" (Sadie y Tyrell, 2001). De hecho, los cantantes barítonos sorprenden a los oyentes con la profundidad y redondez de su voz, que no es tan pesada como la del bajo. Un importante número de óperas de Mozart tales como Las bodas de Fígaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte, Die Zauberflöte y sus protagonistas, tales como Conde de Almaviva, Don Giovanni, Guglielmo y Papageno, entre otros, son unidos por la presencia de la voz del barítono como "Primo uomo" (Protagonista). Uno de los objetivos de este análisis será investigar por qué este registro de barítono fue uno de los preferidos de Mozart para ser protagonista de sus obras

Este trabajo de grado aportará un análisis interpretativo que, junto al mapa de emociones, acompañará y será guía para la comprensión de cada una de las arias de los dos papeles que se han seleccionado para este recital de grado (*Don Giovanni* y *Papageno*). La temática de este

proyecto ha sido poco tratada dentro de los trabajos de grado realizados en la Escuela de música de la Universidad Industrial de Santander, razón por la cual se ha querido realizar este recital.

Otra finalidad de este trabajo será llegar a todo tipo de público con ayuda de nuevas tecnologías, a través de una puesta en escena sencilla, que incluirá una contextualización y traducción al español de cada una de las obras a interpretar, para mantener la atención del espectador. Al inicio de concierto en vivo, se realizará una introducción informativa antes de cada pieza, junto a un material gráfico completo (Programa de mano) que contendrá información detallada de todas las arias de este recital (nombres de las piezas y traducciones).

2. Marco Referencial

Para el desarrollo de este trabajo, se realizó una búsqueda de recitales y conciertos de grado para voz y piano en relación con el tipo de repertorio manejado en este proyecto. Se consultaron bases de datos, páginas web, artículos de música y trabajos de grado de las diferentes universidades nacionales e internacionales que sirvieran como soporte de estudio y análisis sobre la elaboración de un recital de canto lírico, y el manejo de repertorio académico para cantante solista y piano acompañante. Cada uno de los datos encontrados han sido parte del proceso de desarrollo de este trabajo que tiene como finalidad el análisis interpretativo de cada una de las obras propuestas. Dentro de la cátedra de canto de nuestra Escuela se pueden mencionar recitales de canto lírico que han destacado el papel del cantante sobre repertorio de alta calidad:

El trabajo realizado por el Licenciado en música Andrés Mejía, “*La música del periodo romántico a través de los lieder de Franz Schubert, ciclo Die Schone Mullerin*” quien realizó un análisis interpretativo de algunas de las piezas de este ciclo y compartió parte de la experiencia y habilidades obtenidas como intérprete a lo largo del proceso del montaje del repertorio.

“*La canción académica en latinoamericana de la primera mitad del siglo xx, recital de grado*”, (Mejía Pinzón, 2019) trabajo de la Licenciada María Isabel Jiménez, sobre la canción académica latinoamericana, proyecto que destacó el papel protagónico de la voz como instrumento principal en el repertorio latinoamericano.

Ha sido referencia (Bostridge, 2016) El recital del tenor Ian Bostridge sobre el ciclo de piezas del compositor Franz Schubert “*Winterreise*” en TivoliVredenburg, Utrecht (Países bajos), en el año 2016, concierto que ha sido un aporte al estudio interpretativo y técnico de procesos de formación vocal.

Al igual que el anterior material, otro trabajo audiovisual que cabe mencionar, es el realizado por el barítono Thomas Quasthoff, ganador del premio Shostakovich (Quasthoff, 2019). Es un recital de carácter pedagógico que fue realizado en formato de *MasterClass* para cantantes en formación, con una duración de tres horas, veintidós minutos, enfocado en dar elementos interpretativos y técnicos del canto lírico, proyecto realizado por Wigmore Hall de Londres.

Etienne Dupuis, una de las voces de barítono más destacables de la actualidad, se ha destacado como uno de los mejores intérpretes del papel de Don Giovanni (Dupuis, 2019) en la ópera de Mozart, obra presentada en el año 2019 para la ópera nacional de París, Francia. Su interpretación del rol del barítono en esta obra es una gran referencia para del estudio de este repertorio.

Finalmente, dentro del resultado de investigaciones sobre la preparación y puesta en escena de un recital de canto lírico, estudiantes del grupo de investigación de la universidad de Antioquia “*Artes y modelos de pensamientos*” (Acevedo, 2019), han elaborado un artículo de análisis sobre las variables existentes para la elaboración de un recital de grado, el cual tiene como objetivo narrar de manera metodológica el proceso para la construcción de un recital de canto lírico, dándonos herramientas para la correcta construcción y desarrollo de este proyecto, al igual que el enfoque que ha logrado tener la asignatura de *Interpretación musical de la Universidad Industrial de Santander*, otorgándonos herramientas como documentos acerca de la preparación de un recital, fundamentales para el correcto análisis interpretativo de cada una de las obras que estarán dentro del programa del concierto.

3. Metodología

Este proyecto se realizó teniendo en cuenta cuatro diferentes etapas:

3.1 Marco teórico

En esta etapa se realizó una selección de cuatro arias y un dueto de las óperas “Don Giovanni” y “La Flauta Mágica”, junto al análisis e investigación del papel que juega el rol del Barítono dentro de la composición de Wolfgang Amadeus Mozart, clave para la elaboración y ejecución del recital propuesto.

3.2 Elaboración de Análisis

Cada una de las arias son analizadas interpretativamente, teniendo en cuenta elementos indicados dentro de la partitura como dinámicas y expresiones que servirán de gran ayuda en la interpretación de cada una de las obras. Este proceso afirmará la intención emotiva contenida en cada uno de los textos de las piezas.

3.3 Estudio del repertorio

Se realizó un estudio inicial individual de cada una de las arias del repertorio seleccionado, teniendo como punto de partida lo encontrado en el análisis de cada una de las obras. Estas arias tendrán un acompañamiento a cargo de un pianista. Cada una de las obras tendrá un acompañamiento de estudio durante el montaje, donde se resolverán dificultades técnicas y se tendrán en cuenta cada una de las anotaciones registradas en el análisis de las piezas.

3.4 Puesta en escena

Trabajo que tendrá como objetivo realizar el aporte corporal a cada una de las arias con base en el texto que se quiere comunicar y el contexto de la ópera. Además, se trabajará en cada una de las tareas y puntos que deberá tener el recital de este proyecto:

- Elaboración y diseño de imagen para el flyer del recital

-Elaboración y preparación del programa de mano que cumpla con los estándares formales ya antes mencionados.

-Preparación del auditorio donde será realizado el recital.

3.5 Entrega de proyecto y recital de grado

Entrega del documento final de proyecto, y sustentación del producto final, en la cual se hará interpretación de las obras seleccionadas junto a la explicación de cada uno de los puntos expuestos en el libro final.

3.6 Obras

Tabla 1.

Características de la obra “Fin ch'han dal vino - Don Giovanni”

Genero	Ópera
Lenguaje	Italiano
Tempo	Presto
Tipo	Aria
Tonalidad	Bb (Si Bemol Mayor)
Fin ch'han dal vino	Ahora que, del vino,
Calda la testa	caliente tienen la cabeza.
Una gran festa	Una gran fiesta
Fa preparar.	Haz de preparar.
Se trovi in piazza	Si ves en la plaza
Qualche ragazza,	alguna muchacha,
Teco ancor quella	intenta también
Cerca menar.	traértela contigo.
Senza alcun ordine	Sin ningún orden
La danza sia;	sea la danza;
Chi 'l minuetto,	a unos el minuetto,

Genero	Ópera
Chi la follia,	a otros la folía,
Chi l'alemanna	a otros la alemanda
Farai ballar.	harás bailar.
Ed io frattanto	Y yo, mientras tanto
Dall'altro canto	y por mi parte,
Con questa e quella	con unas y otras
Vo' amoreggiar.	galantearé.
¡Ah! la mia lista	¡Ah, mi lista
Doman mattina	mañana temprano
D'una decina	en una decena
Devi aumentar!	habrás de aumentar!

Fin ch'han dal vino, es una de las arias del primer acto de esta gran ópera del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, estrenada en el Teatro de Praga el 29 de octubre del año 1787 junto al libretista y poeta Lorenzo da Ponte. Esta aria es interpretada por Don Giovanni, única pieza solista de este personaje en este primer acto. Leoporello habla con Don Giovanni e informa que los invitados de la boda han llegado a su casa, y Zerlina, ha hecho una escena ante los invitados, sin embargo, Don Giovanni con el texto de esta aria nos cuenta que está alegre y pide a Leoporello organizar una fiesta donde estén todas las mujeres que pueda encontrar. Esta aria debe ser interpretada de forma alegre y jocosa, cada una de las líneas del texto son clave para la interpretación de este papel; Fiesta, danza y vino, el deseo de Don Giovanni de que sea un gran evento. Para la interpretación de esta aria, es de vital importancia la traducción del texto a nuestro idioma natal, que ayudará al cantante en la toma de decisiones sobre la ejecución de esta pieza. La obra empieza de forma enérgica y a una gran velocidad junto a una melodía rítmica de motivo que llevará también la voz en sus siguientes compases. Su rango vocal va de un D3 a un E4.

Figura 1.

“*Fin ch'han dal vino*”- *Tempo*.

The image shows a page of a musical score for the aria "Fin ch'han dal vino" from the opera "The Barber of Seville" by Gioacchino Rossini. The score is in B-flat major and 2/4 time, marked "Presto". It features a vocal line for D. Juan, a piano accompaniment, and orchestral parts for G. Orch., Viol. u. Fl., and Str. Quart. The lyrics are: "Treibt der Champagner das Blut erst im Kreise, Fin - ch'han dal vi - no cal - da la te - sta,".

Su tonalidad es de Bb (Sib mayor) y está en compas de 2/4, esta aria es de gran complejidad al tener un tempo *Presto*, por esto se aconseja que la respiración entre cada frase debe ser realizada cada 8 compases, “*Fin ch'han dal vino, calda la testa, una gran festa, fa preparar*”, texto que se encuentra del compás 9, al compás numero 16. Es un aria de ritmo animado y desenfrenado, que refleja la actitud de nuestro protagonista durante la obra, una actitud desinteresada frente a toda consecuencia de sus actos.

Figura 2.

“Fin ch'han dal vino” - Ritmo.

The image displays a musical score for the aria "Fin ch'han dal vino" from Mozart's opera Don Giovanni. It consists of two systems of music. The first system shows the vocal line in bass clef and the piano accompaniment in treble and bass clefs. The vocal line includes the lyrics: "führst du her-bei! cer-ca me-nar! Hier hat die Freundlichste ein-zig den Vorrang; Senza al-cun or-di-ne la dan-za si-a G.orch." The piano accompaniment features dynamic markings like *f* and *p*. The second system continues the vocal line with lyrics: "Englisch und Steyrisch, Schwäbisch und Bayrisch, fröh-liches Ländern chi'l mi-nu-et-to, chi la fol-li-a, chi lu-le-ma-na". The piano accompaniment continues with similar dynamics and includes a "Quart." marking. A circled annotation "CON ENERGÍA" points to a specific melodic phrase in the vocal line.

El compositor hace referencia a importantes ritmos de la época como la danza, la folía, el minueto y la alemanda, ritmos que veremos superpuestos de manera aleatoria durante la obra. Es importante que cada una de estas frases y entradas estén marcadas interpretativamente con mucha energía y carácter: *Senza alcun ordine*, haciendo referencia a la mezcla de ritmos propios de la época tales como: *La danza sia*, *Chi 'l minueto*, *hi la follia*, y *l'alemanna*. Se debe tener en cuenta la prosodia del texto para el fraseo y acentuación de la línea melódica.

Tabla 2.

Características de la obra “Deh vieni alla finestra - Don Giovanni”

Genero	Ópera
Tempo	Allegretto
Tipo	Canzonetta
Tonalidad	D (Re Mayor)

Genero	Ópera
Lenguaje	Italiano
Deh, vieni alla finestra, o mio tesoro, deh, vieni a consolar il pianto mio. Se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir vogl'io. Tu ch'hai la bocca dolce più che il miele,tu che il zucchero porti in mezzo al core, non esser, gioia mia, con me crudele, lasciati almen veder, mio bell'amore!	Oh, ven a la ventana, oh, cariño, Oh, ven y consola mis lágrimas. Si me niegas a dar un refrigerio, frente a tus ojos, quiero morir. Tú que tienes una boca dulce más que miel, ese azúcar trae entre el núcleo, no sea, mi alegría, conmigo cruel, déjame verte, mi hermoso amor!

La canzonetta es una composición popular italiana que tuvo sus orígenes en el año de 1560, y su principal característica es que está hecha para voz y acompañamiento instrumental. Esta pieza pertenece a la escena tres del acto segundo de la ópera de Don Giovanni. En esta aria, el protagonista busca conseguir el amor de la doncella Elvira dándole una serenata a su ventana acompañado de una mandolina y expresando todo su amor hacia ella, pero el trasfondo de la obra es mucho más complejo, siendo interpretativamente una de las obras más románticas del protagonista. Captar la verdadera esencia es el objetivo del intérprete, porque no solo es una declaración amor, sino el reflejo del carácter de Don Giovanni hacia toda mujer que desea conquistar, ya que el mismo confiesa a Leporello que las mujeres son como el aire que respira, algo inherente en su ser. Don Giovanni no está realmente enamorado de Elvira (Hoffman. M. 2021), solo intenta conquistarla, y para ello debe mentir de la mejor manera cantando una pieza profunda y llena de amor que ayudará a lograr su verdadero cometido.

Figura 3.

“Deh vieni alla finestra”- Tempo.

DON GIOVANNI
(Deh vieni alla finestra) Wolfgang Amadeus Mozart

Deh,
vie - ni al - la fi - ne - stra, o mi - o te - so - ro, deh,

Esta Canzonetta se encuentra en compás de 6/8 y su tempo es allegretto. Su rango vocal va de un D3 a un E4. Su texto es muy romántico y es una pieza que debe ser ejecutada de una forma dulce y tranquila, creando así una atmosfera que convencerá al oyente de sus intenciones amorosas son realmente sinceras. La armonía de la obra también juega un papel fundamental en la interpretación de la misma, del compás 15 al 22, mientras su texto dice “*Se neghi a me di dar qualche ristoro, davanti agli occhi tuoi morir vogl'io*”, un Do natural lleva al intérprete a un estado de euforia y a reafirmar con carácter que el protagonista “*frente a sus ojos, quiere morir*”, dando una variación a la armonía cíclica de la canzonetta.

Figura 4.

“Deh vieni alla finestra” – línea melódica.

18
ro, da - van - ti agli oc - chi tuoi mo -

21
rir - va - gli ol!

Es una pieza que debe ser estudiada cuidadosamente, ya que en compases como el número 20, la nota A# debe estar correctamente afinada para que la intención de la frase junto a la armonía del piano o instrumento acompañante logre brillar y cumplir con el objetivo del fragmento y variación armónica de la pieza, al igual que los compases 36 con su C# y el compás 40 sobre el final de la canzonetta como se puede apreciar en la Figura 5.

Figura 5.

“Deh vieni alla finestra” – Intervalos.

40
der, mio bel - l'a - mo - re!

Reafirmar

Pno.

Tabla 3.*Características de la obra “La ci darem la mano – Don Giovanni”*

Genero	Ópera
Tempo	Andante - Allegro
Tipo	Duettino
Tonalidad	A (La Mayor)
Lenguaje	Italiano
Là ci darem la mano	Allí nos daremos las manos,
Là mi dirai di sì	allí me dirás 'sí'.
Vedi, non è lontano	Mira, no está lejos;
Partiam, ben mio, da qui	Vamos allá, querida.
Vorrei, e non vorrei	
Mi trema un poco il cor	Me gustaría, y no lo haría,
Felice, è vero, sarei	Mi corazón está temblando un poco.
Ma può burlami ancor	Es cierto que podría ser feliz,
Vieni, mio bel diletto	pero podría engañarme de nuevo.
Mi fa pietà Masetto	¡Ven, mi hermosa delicia!
Io cangierò tua sorte	Lo siento por Masetto.
Presto non son più forte	Cambiaré tu destino.
Andiam, andiam, andiam	Pronto... Ya no seré fuerte.
Andiam, andiam, mio bene	
A ristorar le pene	¡Vamos! ¡Vamos!
D'un innocente amor	Vamos, vamos, querida, para restaurar los valores de un amor inocente.

Es uno de los duetos más importantes de la obra de Mozart, un barítono y una soprano que hace parte del primer acto de esta ópera. Don Giovanni conoce a Zerlina y a su prometido Masetto, a quien ofrece prestar su castillo y celebrar la boda de la pareja. Cuando Masetto sale de allí, Don Giovanni intenta seducir a Zerlina invitándola a su castillo. La ci darem la mano es un aria que posee un toque de seducción (Judd, T. 2021), en ella podemos encontrar con claridad el perfil del protagonista, un personaje con poder, enamoradizo y amante de todas las doncellas que conoce.

corazón está temblando un poco) una sensación de inseguridad y de culpa por las cosas que está sintiendo en ese momento hacia Don Giovanni. Esta obra está en tonalidad de A (La mayor) y su primera sección está escrita en compás de 2/4. El rango vocal de Don Giovanni va de un E3 a un E4, y el rango de la soprano Zerlina, irá de un E4 a un F#5.

Figura 8.

“*La ci darem la mano*” – Cambio de compás.

The image shows a musical score for the duet "La ci darem la mano". It features two staves: a vocal line for Zerlina (Z.) and a piano line for Don Giovanni (G.). The score is in the key of A major. The tempo and meter change at measure 78. Before measure 78, the tempo is "INSISTENTEMENTE" and the meter is 2/4. At measure 78, the tempo changes to "Allegro." and the meter changes to 6/8. Interpretive markings include "(insistently)" under the piano line and "(throwing herself into his arms.)" above the vocal line. The lyrics are: "An - diam! I come! With thee, with thee, my treasure, — This".

Throwing herself into his arms, indicación interpretativa en el papel de Zerlina, arrojándose en los brazos de Don Giovanni.

El dueto en concreto llegaría en la segunda parte de la obra (Figura 8) con un cambio de compás a 6/8 al igual que de tempo y de intención interpretativa por parte de Don Giovanni y Zerlina. La obra pasa de ser un andante a un allegro, y la música ayuda a comprender que la propuesta del protagonista ha sido aceptada y la timidez de Zerlina ha quedado en un segundo plano para terminar con una emotiva frase final: “*Andiam, andiam, mio bene, a ristorar le pene d'un innocente amor...*”, final que debe ir con un breve forte sobre la última frase del compás 78, su intención interpretativa es afirmar que lo que hacen ambos personajes está bien y disfrutaran de irse para estar juntos, frase que podemos ver en la Figura 9.

Figura 9.

“La ci darem la mano” – Cadenza final.

La obra tiene detalles muy importantes que serán de gran ayuda para su estudio. Dentro de esta aria, Mozart emplea la flauta solista para el Barítono de Don Giovanni, y el fagot es asignado a la voz de la soprano en este duettino, el uso de cada uno de estos instrumentos hace referencia a los estados de ánimo y el carácter de cada personaje.

Tabla 4.

Características de la obra “Ein Mädchen oder Weibchen - Die Zauberflöte”

Genero	Ópera - Singspiel
Tempo	Andante - Allegro
Tipo	Aria
Tonalidad	F (Fa Mayor)
Lenguaje	Alemán
Ein Mädchen oder Weibchen Wünscht Papageno sich! O so ein sanftes Täubchen Wär' Seligkeit für mich!	Una muchacha o una mujercita es lo que Papageno desea. ¡Oh, una suave pichoncita sería para mí la bienaventuranza!
Dann schmeckte mir Trinken und Essen, Dann könnt' ich mit	Entonces me sabrían bien la comida y la bebida, entonces podría competir

Genero	Ópera - Singspiel
Fürsten mich messen, Des Lebens als Weiser mich freun, Und wie im Elysium sein! Ein Mädchen oder Weibchen Wünscht Papageno sich! O so ein sanftes Täubchen Wär' Seligkeit für mich! Ach, kann ich denn keiner von allen Den reizenden Mädchen gefallen? Helf' eine mir nur aus der Not, Sonst gräm' ich mich wahrlich zu Tod!	con los príncipes, disfrutaría la vida como un sabio y estaría como en el Elíseo. Una muchacha o una mujercita es lo que Papageno desea. ¡Oh, una suave pichoncita sería para mí la bienaventuranza! ¡Ay! ¿Pero es que nunca gustaré a ninguna de todas esas encantadoras muchachas? Que alguna me saque de mi miseria; de lo contrario, moriré de dolor.
Ein Mädchen oder Weibchen Wünscht Papageno sich! O so ein sanftes Täubchen Wär' Seligkeit für mich! Wird keine mir Liebe gewähren, So muß mich die Flamme verzehren! Doch küßt mich ein weiblicher Mund, So bin ich schon wieder gesund!	Una muchacha o una mujercita es lo que Papageno desea. ¡Oh, una suave pichoncita sería para mí la bienaventuranza! ¡Si ninguna me concede su amor, me consumirán las llamas! ¡Pero si me besa una boca de mujer, enseguida estaré sano otra vez!

Ein Mädchen oder Weibchen es un aria que hace parte de la ópera *Die Zauberflöte* (*La Flauta mágica*) de Wolfgang Amadeus Mozart, estrenada en el teatro Auf der Wieden de la ciudad de Viena, el 30 de septiembre del año 1971 junto al reconocido actor y libretista Emanuel Schikaneder (Judd, T. 2014). Una canción popular que esta acompañada de un pequeño instrumento llamado glockenspiel interpretado por Papageno, a quien las tres damas de la Reina de la noche le hacen regalo de esta cajita musical. Él es el representante de la naturaleza y ayudante del joven príncipe Tamino en la búsqueda de la hija de la malvada Reina de la noche. Al estar alejado y desconocer todo más allá de su propio territorio, siente la necesidad de estar al fin junto a una mujer, encontrar una Papagena con quien compartir toda su vida.

Esta aria está en F (Fa mayor), y esta estructurada en dos partes: una parte A y una parte B. Su parte A se encuentra en tempo Andante y está escrita en 2/4 como podemos observar en la Figura 10.

Figura 10.

“Ein Mädchen oder Weibchen” Parte A.

Su entrada y carácter debe ser fuerte, sin perder la magia de las pequeñas campanadas del glockenspiel, que en este caso es interpretado por el piano en su registro agudo. Papageno entra con seguridad para cantar todo aquello que más desea en el mundo, tener el amor de una mujercita para poder amarla, toda una dicha (*Wär' Seligkeit für mich*) para nuestro personaje.

La tonalidad de la obra permite que el barítono se sienta cómodo en su registro medio, y pueda trabajar sus graves durante lo que podríamos considerar como el coro de esta pieza musical, siendo un D4 su nota más aguda, y un C3 su nota más grave.

Figura 11.

“Ein Mädchen oder Weibchen” Parte B.

The image shows a musical score for the second part of the song. It features a bass clef staff with a circled tempo marking 'Allegro.' and a 6/8 time signature. The lyrics are: 'Dann schmeckte mir Trinken und / Che ber, che mangiar che fa -'. Below the vocal line are piano accompaniment staves for 'Fag. u. Hörn.' and 'Quart.'. The edition is by Peters, number 7794.

En esta figura, podemos ver el cambio de tempo y de compas que la obra nos presenta, un 6/8 en tempo de Allegro, pero sin presentar cambios en su tonalidad. Al igual que su primera parte, la nota más alta para el barítono es un D4 que en esta ocasión, estará mucho más tiempo en esta nota al ser una figura de 4 pulsos sobre el compás 39 con opción de calderón.

Figura 12.

“Ein Mädchen oder Weibchen” Calderón.

The image shows a musical score for the 'Calderón' section. It features a bass clef staff with a circled calderón (fermata) over a note. The lyrics are: 'Mund, so bin ich schon wieder ge - sund, - so bin ich schon wieder ge - sund, / ciar, più sa - no mi torna le - var, - più sa - no mi torna le - var, più'. The edition is by Peters, number 7794.

Papageno canta con deseo, desespero y anhela cuanto quiere disfrutar de los placeres de tener a su lado una mujer, el cambio de tempo nos da una guía de como interpretar y transmitir al espectador la ansiedad del personaje por lograr obtener todo lo que quiere y lo agradable que sería su vida miserable si tan solo tuviese una Papagena a su lado. Papagueno nos permite poder

llegar más allá de lo musical, el estudio de su comportamiento es la clave para lograr una óptima interpretación de su rol dentro de la trama de la obra.

Tabla 5.

Características de la obra “Der Vogelfänger bin Ich ja - Die Zauberflöte”

Genero	Ópera - Singspiel
Tempo	Andante
Tipo	Lied
Tonalidad	G (Sol Mayor)
Lenguaje	Alemán
<p>Der Vogelfänger bin ich ja, Stets lustig, heia, hopsassa! Ich Vogelfänger bin bekannt Bei Alt und Jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehn Und mich auf's Pfeifen zu verstehn. Drum kann ich froh und lustig sein, Denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja, Stets lustig, heia, hopsassa! Ich Vogelfänger bin bekannt Bei Alt und Jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, Ich fing sie dutzendweis für mich; Dann sperrte ich sie bei mir ein, Und alle Mädchen wären mein. Wenn alle Mädchen wären mein, So tauschte ich brav Zucker ein. Die, welche mir am liebsten wär', Der gab' ich gleich den Zucker her. Und küßte sie mich zärtlich dann, Wär' sie mein Weib und ich ihr Mann, Sie schließ' an meiner Seite ein, Ich wiegte wie ein Kind sie ein.</p>	<p>Yo soy el pajarero, siempre alegre, Öle, upa! Como pajarero soy conocido por viejos y jovenes en todo el paıs. Cazo con reclamo y toco la flauta. Puedo estar alegre y contento, porque todos los pajaros son mısos. Yo soy el pajarero, siempre alegre, ole, upa! Como pajarero soy conocido por los viejos y los jóvenes en todo este país. Me gustaría tener una red para muchachas, las cazarıa por docenas! Luego las metería en la jaula y todas ellas serían mías. Si todas las muchachas fueran mías, las cambiaría por azúcar: y a la que yo más quisiera le daría enseguida el azúcar. y me besarıa con delicadeza, si fuera mi mujer y yo su marido. Dormirıa a mi lado y la acunarıa como si fuese una niña.</p>

Yo soy el pajarero es un lied (Canción Alemana) alegre por parte de Papageno, presentándose ante el príncipe Tamino como un ser mitad pájaro, mitad hombre mientras silbaba y cantaba esta folclórica canción. Junto a su flauta de pan, Papageno se describe así mismo como un pajarero siempre alegre, el cual desea siempre capturar mujeres y escoger una a la cual amaría toda su vida.

La actitud del pajarero en esta obra debe ser natural y tranquila, ya que Papageno presenta una descripción ambigua de su personalidad y de sus cualidades de una forma graciosa para dar aporte al desarrollo del personaje durante la historia. Papageno se muestra por primera vez como un personaje ingenuo y gentil, que ofrece su ayuda a quien lo necesite ya que es un ser solitario, con la necesidad de amar y ser amado.

Figura 13.

“Der Vogelfänger bin Ich ja” – Tempo.

The image shows a page of a musical score for the song "Der Vogelfänger bin Ich ja" (No. 2 Lied) by Wolfgang Amadeus Mozart. The score is in G major and 2/4 time, marked "Andante". It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part includes a "Hörn." (horn) section. The score is numbered 22 in the top left corner.

El tempo de este lied es de Andante, está en compás de 2/4 y su tonalidad es G (Sol Mayor). Su rango vocal irá de un D3 a un E4. Tiene una introducción de 26 compases, lo que permite al interprete interactuar visualmente con el espectador, y adoptar de forma tranquila y

segura este papel. Esta obra consta de 3 estrofas con la misma melodía, por esto, en la partitura podemos ver la señal de signo para pasar rápidamente a nuestro segundo texto al inicio de la misma como se ve en la Figura 14.

Figura 14.

“Der Vogelfänger bin Ich ja” – Signo.

SIGNO
Papageno. Hörn.

1. Der Vo - gel - fän - ger bin ich ja, stets lu - stig hei - sa hop - sa - sa! ich
 2. Der Vo - gel - fän - ger bin ich ja, stets lu - stig hei - sa hop - sa - sa! ich
 3. Wenn al - le Mädchen wä - ren mein, so tausch - te ich brav Zuk - ker ein, die,

Dentro de las dificultades técnicas para el interprete se encuentra el manejo del texto, y el aprendizaje de cada una de las líneas de esta pieza. Se recomienda siempre hacer traducción de este tipo de obras con un idioma diferente al nuestro para lograr llegar a disfrutar mucho más de este papel.

En el compás 45 podemos ver un E4 sobre el pentagrama, una nota que debe tener una correcta colocación y coloratura es una de las dificultades de este lied al pasar en tres ocasiones por la misma melodía y con cambio de texto, como veremos a continuación en la Figura 15.

Figura 15.

“Der Vogelfänger bin Ich ja” -Melodía e interpretación

zu ver - stehn!
 weis für mich!
 ich ihr Mann.
 fi - schio:
 re - i.

Drum kann ich froh und lu - stig sein, denn
 Dann sperr - te ich sie bei mir ein, und
 Sie schlief an mei - ner Sei - te ein, ich
 son al - le - gro. son con - ten - to che il mig -
 e re - ni - rea me ve - dre - i tut - te,

La intención del personaje en todo momento es deslumbrar y lograr captar la atención del espectador por medio de gestos y ademanes que hacen parte de su personalidad, así mismo el interprete debe apropiarse de esta actitud a la hora de cantar.

Es un papel bastante criticado por los más expertos de la materia, dando como conclusión que más allá de lo divertido que pueda parecer el personaje dentro de esta obra, hay un ser ingenioso, vivaz y capaz de hacerlo todo por lograr su objetivo. Mozart con su música logra captar a través de cada frase melódica la actitud de este personaje alegre y audaz, un papel de mucha complejidad dentro de esta gran obra maestra, *“La flauta mágica.”*

4. Conclusiones

Este proyecto se ha realizado con mucha ilusión y con un arduo trabajo investigativo e interpretativo. Se hace entrega de un material de apoyo que será de gran aporte para aquellos estudiantes de canto que desean interpretar a detalle la música de este importante compositor. Este recital hace parte de la muestra de mi proceso como estudiante de canto lírico y técnica vocal, un camino lleno de experiencias y pasión por cada obra estudiada, analizada e interpretada en cada uno de mis recitales semestrales.

La importancia que tiene el barítono para la opera de Mozart se ve reflejado en cada uno de sus grandes papeles protagónicos, roles que permiten al estudiante de canto, explorar y aprender sobre la interpretación y el trabajo escénico que cada obra requiere. La voz de barítono para Mozart es un pilar fundamental dentro de su composición ya que era un fanático de este tipo

de voz, dos grandes roles que han llegado a cada uno de los rincones del mundo y que han marcado la historia universal del arte.

Cada una de estas obras fue analizada y estudiada a detalle, teniendo como resultado un acercamiento a la intención original del compositor al escribir cada una de estas piezas. Su análisis interpretativo nos guía y se convierte en soporte del estudio y preparación de este recital final de grado.

Referencias Bibliográficas

- Fraga, F. (2012). «Mozart y sus cantantes», Artículo. Revista Cuadernos Hispanoamericanos
Mozart y sus cantantes - Cualia.es
- Haas, I. (2021) «Barítonos y bajos de la nueva generación» Pro-Ópera, Ensayo. Barítonos y
bajos de la nueva generación - Pro Ópera AC (proopera.org.mx)
- Hoffman, M. (2021) «Deh vieni alla finestra» A minute whit Miles. South Carolina Public
Radio. Deh Vieni alla Finestra | South Carolina Public Radio
- IvyPanda. (2019) «Baritone Voice as Primo Uomo in Mozart's Operas Research Paper»,
- Judd, T. (2021) « Ein Mädchen oder Weibchen» Mozart is for the birds, Artículo. Ein Madchen
Oder Weibchen – Timothy Judd, Suzuki Violin Lessons (timothyjuddviolin.com)
- Judd, T. (2021). «Là Ci Darem La Mano” from “Don Giovanni”: Mozart's Most Seductive
Duet». Artículo musical <https://thelistenersclub.com/2021/01/27>
- Ortega, F (1991) «Mozart, tinieblas y luz» Ensayo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina: Paulinas HSP Libretos de “Don Giovanni” y “La Flauta Mágica” Kareol.es
Kareol.es
- Primo Uomo In Mozart's, <https://ivypanda.com/essays/baritone-voice-as-primo-uomo-in-mozarts-operas-research-paper>
- Schuen, A. (2019). «Espero poder cantar siempre Mozart», Artículo, Platea Magazine
<https://www.plateamagazine.com/articulos/7071-andre-schuen-baritono-espero-poder-cantar-siempre-mozart>