

RECITAL PARA CONTRATADOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Recital para contratador con dos obras del compositor Antonio Vivaldi del periodo Barroco: Nisi

Dominus y Vedro Con Mio Diletto

Daniel Armando Monroy Cuevas

Trabajo de grado para optar al título de Licenciado en Música

Modalidad Creación artística

Recital Solista

Directora

Luz Helena Peñaranda López

Magíster En Canto

Universidad Industrial De Santander

Facultad De Ciencias Humanas

Escuela De Artes

Bucaramanga

2025

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Agradecimientos

Agradezco Primero a Dios, por brindarme la fortaleza y sabiduría para la carrera de Licenciatura en Música, por darme esta voz y permitirme conocer cada vez más de ella.

A mis padres, hermanas, y familia por su apoyo incondicional, por el amor y la confianza que me han brindado, y que me han permitido enfocarme en mis estudios e impulsado a salir adelante.

A mi asesora y maestra Luz Helena Peñaranda, por su orientación, enseñanzas y por fomentar en mí el amor por el arte, lo cual me ha ayudado a ser mejor persona y cantante. A la maestra Dayra González, quien ha sido fuente de inspiración y apoyo durante toda la carrera.

A mis compañeros de estudio Lenin Ferreira, Gabriela Zambrano, Nikolle García y María Miranda, por su amistad y compañía durante toda la carrera, así como por sus aportes que enriquecieron este proyecto.

A mis amigos cercanos, Julián Orostegui, quien me ayudó a conseguir las competencias básicas para poder ingresar a la carrera y Jhonatan Bernal, quien me ha brindado su amistad y apoyo incondicional sobre todo en la dificultad, me llena de felicidad contar con grandes amigos.

Por último, agradezco a la Universidad Industrial de Santander por abrirme las puertas de su campus y así, conocer docentes y compañeros que han hecho parte de mi proceso formativo.

Dedicatoria

A mis padres, quienes con amor incondicional han sido mi roca en los momentos más difíciles de mi vida. Su ejemplo de amor, perseverancia y dedicación ha sido la inspiración que ha motivado a mis hermanas y a mí a trabajar juntos para alcanzar nuestros sueños y superar obstáculos con esfuerzo y pasión.

Tabla de Contenido

Introducción	11
1. Planteamiento del Problema.....	12
1.1. Antecedentes	12
1.2. Pregunta de investigación.....	14
1.3. Objetivo general.....	14
1.3.1. <i>Objetivos específicos</i>	15
1.4. Justificación.....	15
2.1 La música Barroca y sus orígenes.....	16
2.2 El Oratorio.....	18
2.3 La ópera barroca.....	19
2.4 La voz del contratenor.....	19
2.4.1. Historia del contratenor.....	20
2.4.2 El contratenor en Vivaldi	20
3. Metodología	22
3.1. Etapas del proyecto	23
3.2. Análisis interpretativo del repertorio.....	25
3.2.1. <i>Vedro con mio diletto</i>	26
3.2.2. <i>Nisi Dominus</i>	28

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

3.3. Sistematización pedagógica 38

Referencias Bibliográficas 42

Índice de tablas

Tabla 1. Vedro con mio diletto.....	27
Tabla 2. Nisi Dominus.....	29
Tabla 3. Vanum est nobis.....	30
Tabla 4. Surgite	31
Tabla 5. Cum dederit.....	32
Tabla 6. Sicut sagittae	33
Tabla 7. Beatus vir	34
Tabla 8. Gloria patri.....	35
Tabla 9. Sicut erat in principio.....	36
Tabla 10. Amen.....	37
Tabla 11. Cronograma de actividades.....	39
Tabla 12. Presupuesto	40

Listado de Figuras

Figura 1. Orfeo con su viola - Cesare Gennari.....	16
--	----

Listado de Apéndices

Apéndice A – Vedro con mio diletto 45

Apéndice B – Nisi dominus 48

(Ver apéndices adjuntos)

Resumen

Título: Recital para contratenor con dos obras del compositor Antonio Vivaldi del periodo Barroco: *Nisi dominus* y *Vedro con mio diletto**

Autor: Daniel Armando Monroy Cuevas**

Palabras clave: contratenor, barroco, Antonio Vivaldi, recital, oratorio.

Descripción:

Este proyecto, bajo la modalidad de creación artística, tuvo como objetivo la interpretación del motete *Nisi Dominus* y el aria *Vedro con mio diletto* de la ópera *Il Giustino*, del compositor Antonio Vivaldi, partiendo de un análisis histórico e interpretativo. Se empleó un enfoque de investigación cualitativa que comprendió una investigación por medio de material bibliográfico de universidades o instituciones locales, nacionales e internacionales, libros de métodos, y bibliografía digital, materiales que permitieron, una aproximación a las obras para contratenor del compositor para el estudio y la toma de decisiones interpretativas. Se estudiaron diez arias compuestas en el periodo barroco escritas por Antonio Vivaldi, a través de las cuales se muestra su evolución artística y creativa, destacando la importancia que tiene este repertorio para los estudiantes de canto con voz de contratenor. Se concluye que la selección de este repertorio contribuyó a la exploración profunda del lenguaje musical vivaldiano y las exigencias técnicas del canto barroco aportando al crecimiento técnico e interpretativo del intérprete. Este trabajo aportó al rescate del patrimonio musical universal y al enriquecimiento de la diversidad vocal en las producciones líricas nacionales.

---

*Trabajo de Grado

** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Arte. Directora Mg. Luz Helena Peñarand

Abstract

Title: Recital for Countertenor with Two Works by the Baroque Composer Antonio Vivaldi: Nisi Dominus and Vedrò con mio diletto

Author: Daniel Armando Monroy Cuevas

Keywords: countertenor, Baroque, Antonio Vivaldi, recital, oratorio

Description:

This project, developed under the modality of artistic creation, aimed to perform the motet Nisi Dominus and the aria Vedrò con mio diletto from the opera Il Giustino by the composer Antonio Vivaldi, based on a historical and interpretive analysis. A qualitative research approach was employed, involving the review of bibliographic material from local, national, and international university institutions, method books, and digital bibliography. These resources facilitated an in-depth study of Vivaldi's works for countertenor, aiding in the analysis and interpretive decision-making process. Ten arias composed by Antonio Vivaldi during the Baroque period were studied, showcasing his artistic and creative evolution and highlighting the significance of this repertoire for voice students specializing in countertenor. The selection of this repertoire contributed to a deep exploration of Vivaldi's musical language and the technical demands of Baroque singing, fostering the performer's technical and interpretive growth. This work also supported the preservation of universal musical heritage and enriched vocal diversity in national lyrical productions.

*Bachelor Thesis

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

Introducción

El presente proyecto de grado muestra el estudio de los nueve movimientos del motete *Nisi Dominus* y el aria *Vedro con mio diletto* del compositor Antonio Vivaldi, escritas para castrati e interpretadas a través del tiempo por contratenores. El autor explora una línea de arte de su interés, como es el repertorio musical escrito para ser interpretado por cantantes con el registro que él mismo posee.

La estructura básica de este proyecto se divide en 3 capítulos; Planteamiento del problema, donde se observa un esquema del objeto de estudio de este proyecto y se plantean la pregunta de investigación, los objetivos específicos y generales del trabajo, visualizados hacia el estudio e interpretación y técnica vocal del repertorio seleccionado. Posteriormente, el Marco teórico, en donde se recopila toda la información necesaria para soportar las bases de dicho proyecto mediante investigación sobre la música barroca y sus orígenes, el oratorio, la voz del contratenor y su historia.

Por último, la metodología, donde se presentan los análisis musicales e interpretativos de cada una de las obras, fase en la cual se abordó este repertorio desde el estudio del contexto y traducción de textos, que permitieron llegar a decisiones interpretativas como base de la puesta en escena de la obra. Una vez realizada esta fase, se hizo la sistematización pedagógica en la que se describieron los procesos de montaje, ensayos, rutinas de estudio y sugerencias interpretativas por parte del autor de este proyecto desde un nivel experimental. Para finalizar, se exponen los recursos utilizados en este proyecto, las conclusiones generales encontradas, la bibliografía y anexos.

1. Planteamiento del Problema

1.1. Antecedentes

En la actualidad nos encontramos en un importante momento musical para la voz de contratenor, sin embargo, existen principios y normas no escritas con respecto al tipo de repertorio que habitualmente se canta o ejecuta y el código estético que utiliza. Mediante una perspectiva del último siglo se indican los factores más importantes que han llevado a la imagen actual del contratenor, desde la emancipación de los *male alto* de los coros catedralicios ingleses hasta los avances en la ampliación del repertorio y las capacidades vocales de los cantantes con carreras internacionales de nuestra generación, pasando por la reapropiación del término “*contratenor*”, el cual determina un momento histórico y que sirve a la vez para justificar su existencia actual y para comenzar a formar una base del repertorio que le es propio (Gómez García, 2019).

A continuación, se exponen una serie de proyectos que destacan la figura del contratenor o tenor, que se usaron como referentes para dar forma a este plan de proyecto.

Iniciamos con el trabajo de grado realizado por Ronald Cuchimba Reyes (2023) de la Universidad Industrial de Santander, *Recital para tenor con arias de la ópera del periodo romántico compuestas por Gaetano Donizetti y Giacomo*, recital de grado del programa de Licenciatura en música, en el que se exponen las cualidades establecidas en la interpretación del estilo del Romanticismo con el objetivo de identificar y resaltar momentos importantes a tener en cuenta al momento del montaje e interpretación de las obras.

A continuación, el proyecto de grado realizado por Elkin Darío Fuentes Gómez (2023) de la Universidad industrial de Santander, *La canción artística en la voz del tenor: Recital para tenor con obras de compositores de los siglos XX y XXI*, el cual realiza la interpretación de canciones artísticas colombianas para tenor de compositores colombianos de los siglos XX y XXI, partiendo

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

de un análisis musical, histórico e interpretativo, con el propósito de promover la cultura autóctona en la enseñanza del canto académico:

El trabajo de grado realizado por Gustavo Alexis Ascencio Gómez (2021), *Entre melodías antiguas y modernas: 8 obras contrastantes para contratenor*, proyecto de grado del Programa de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que tiene como intención la exploración vocal de la voz del contratenor mediante un concierto con repertorio específico, abordando diferentes géneros que le permiten contrastar el estilo interpretativo y el uso técnico-vocal del repertorio seleccionado.

El proyecto de grado de Pedro David Morales Rueda (2021) del Programa de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, *La voz sensible “géneros contrastantes en la voz del tenor”*, que tiene como intención la exploración vocal mediante diez obras vocales pertenecientes a los períodos romántico, postromántico y contemporáneo.

El proyecto de grado de Felipe Alejandro Vesga Quintero (2018) del Programa de Música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, *La voz del tenor como instrumento lírico: aportes desde la técnica lírica a la interpretación de arias de Ópera y obras de carácter popular*, que tiene como intención desde la técnica lírica y respetando las características de cada compositor, interpretar cuatro arias del periodo romántico y cuatro canciones de carácter popular.

El artículo de Ariel Duran Trujillo, *La voz del Contratenor como Artefacto cultural y su función articuladora de los roles de género en la performance musical vocal*, estudio de caso en Santiago de Chile, artículo que aborda la manera en que la voz, como artefacto cultural, cumple una función articuladora de los roles de género de los contratenores de Santiago de Chile.

El proyecto realizado por Miguel Gómez García (2019), de la Escuela Superior de Música de Cataluña, *La voz del contratenor en el siglo XXI*, el cual habla sobre los factores más importantes que han llevado a la imagen actual del contratenor, desde la emancipación de los male alto de los

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

coros ingleses hasta los avances en la ampliación de repertorio y las capacidades vocales de los cantantes con carreras internacionales de nuestra generación.

El libro escrito por Miguel Ángel Aguilar Rangel (2022), *El contratenor: historia y presente de una tipología vocal*, que, partiendo del establecimiento de los cuatro patrones mecánicos de fonación, aborda la figura del contratenor con un carácter global: su historia, su correcta clasificación, su técnica vocal, su presencia en la interpretación históricamente informada.

La tesis doctoral de Aguilar Rangel Miguel Ángel (2013) de la Universidad de la Rioja, España: *Contratenores. Conceptualizaciones sobre una tipología desde una visión del siglo XXI*, la cual tiene como objeto llegar a una precisa definición de lo que es un contratenor como tipo vocal solista aparecido con este nombre en la década de los cuarenta del siglo XX partiendo de que esta definición ha quedado incompleta y abordando 3 puntos fundamentales.

Por último, el libro escrito por Hector Sosa (2022), *Las vicisitudes del contratenor en México*, el cual es un minucioso trabajo que muestra su valiosa y armoniosa incursión al canto, abordando temas tanto técnicos como personales que pueden llegar a sufrir los cantantes que tienen este tipo de voz.

1.2. Pregunta de investigación

¿Por qué es importante el reconocimiento, educación, formación y divulgación de las voces de los contratenores en nuestro país?

1.3. Objetivo general

Interpretar el motete *Nisi Dominus* y el aria *Vedro con mio diletto* de la ópera *Il Giustino*, del compositor Antonio Vivaldi, partiendo de un análisis histórico e interpretativo.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

1.3.1. Objetivos específicos

- Realizar un repositorio de pdf de obras barrocas elegidas para contratenor.
- Elaborar un breve análisis musical, histórico e interpretativo de las obras, con el objetivo de identificar los elementos a resaltar, para enriquecer y favorecer su montaje y ejecución.
- Interpretar mediante un recital Arias barrocas para orquesta de cámara y contratenor.

1.4. Justificación

La voz del contratenor fue usada en la cultura de diversas etnias antiguas, y en países orientales, y fue llevada a occidente hacia el siglo VIII por los trovadores y los históricos *Minnesanger* que recorrían Europa; también se mantuvo en los coros de la edad media.

El resurgimiento de esta voz vino en los años 40, gracias al contratenor inglés Alfred Deller, dotado con un bello timbre y una técnica privilegiada. Luego compositores contemporáneos como Benjamín Britten, escribieron para esta cuerda numerosas composiciones. Actualmente, esta voz es aceptada y tenida en cuenta, en los conservatorios y teatros líricos más importantes del mundo, así como también en los concursos internacionales. A pesar de esto, poco se ha escrito sobre su manejo técnico, características y principales dificultades. Guzman (2015).

Desde el ámbito coral académico y universitario, es de vital importancia para el desarrollo integral como músico, para beneficios de salud mental, autoestima y confianza, el ser reconocido dentro de esta clasificación vocal, realizar un proceso técnico vocal como contratenor, y estudiar repertorio adecuado a esta voz. Este trabajo escrito es importante, pues resalta el estudio de una clasificación vocal poco representada en nuestra Escuela de Música de la Universidad Industrial de Santander, en comparación a otras cuerdas como la de las sopranos y tenores, y comparte

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

aspectos importantes alrededor de esta voz, entre los que cabe mencionar: aspectos técnicos a tener en cuenta en el proceso de desarrollo vocal, conocimiento y estudio eficiente de obras, y, resolución de dificultades técnicas e interpretativas en el montaje de repertorio.

2. Marco Teórico

En la búsqueda de información para este proyecto, se realizó una investigación que brindó una perspectiva general del periodo Barroco y su música, con el fin de comprender las características esenciales de este movimiento artístico. Además, el estilo musical al que pertenecen las obras de este trabajo, como es el oratorio y la ópera, la voz del contratenor y su historia.

A continuación, se muestra un recorrido por la historia del Barroco para entender su evolución, así como el contexto histórico que rodeó a algunos de los artistas, compositores e intérpretes de esta era de la música y las artes.

2.1 La música Barroca y sus orígenes

La música barroca, que abarca aproximadamente de 1600 a 1750, es un período esencial en la historia de la música clásica, que se caracterizó por una gran ornamentación, el contraste dramático y una intensa expresión emocional. Esta etapa vio el auge de géneros como la ópera, la música sacra y la música instrumental, con compositores destacados como Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi y George Frideric Handel (Sadie, 2001).

Esta música surgió como una transición desde el Renacimiento, que estaba dominado por la armonía modal y el contrapunto. A finales del siglo XVI, los compositores comenzaron a buscar formas más expresivas y dramáticas de comunicar emociones, dando lugar al estilo barroco.

Figura 1

Orfeo con su viola - Cesare Gennari

La ópera fue uno de los principales géneros que emergió en esta época, con Claudio Monteverdi y su obra *L'Orfeo* (1607) como uno de los ejemplos más representativos, marcando el comienzo de la integración entre música y drama (Sadie, 2001), esta obra fue presentada ante un público reducido, reunido en el Palacio Ducal (edificación construida en Italia entre el siglo X y XI) y fue vista como una novedad, esto, en un principio, debido al hecho que el primer personaje que cantaba en el prólogo era la personificación de la feminidad musical, y estas figuras eran usadas comúnmente en pintura, estatuas, libros ilustrados con versos o poesía; también eran ampliamente usadas para representar a las musas o como un símbolo. Un claro ejemplo de ello es el cuadro *Alegoría de la Música* de Laurent de La Hyre (1649), obra en la cual se aprecia a una mujer afinando su tiorba, un laúd de mástil largo. Sin embargo en *L'Orfeo*, el personaje “La música” puede verse y oírse, quien interviene en el prólogo de la ópera, presentando al público y con orgullo la ostentación de su poder: “Yo la música soy, que con dulces acentos sé tranquilizar los corazones turbados y, ora de cólera, ora de amor, puedo inflamar las mentes más heladas.” (Heller, 2017, p. 13-14).

2.2 El Oratorio

El oratorio es uno de los tres grandes géneros del barroco, que se atribuye a San Felipe el santo (Florencia, 1515-1595). Relata mediante recitativos, arias, intervenciones del coro y todas las combinaciones posibles, la vida de santos, relatos mitológicos y pasajes bíblicos. En sus inicios no eran particularmente esplendorosos, sino muy severos, sin embargo, poco a poco fue en aumento el uso de adornos, como se usaba en el estilo de la ópera de su época. El oratorio surge como una forma de composición dramática, sagrada y, aunque no es litúrgica, se presenta un tema bíblico o eclesiástico que se desarrolla en forma de recitativo o aria, en un conjunto de cámara o coro, donde se puede tener la ayuda de un narrador. (Bukofzer, 1986, p. 134).

La función que cumple el oratorio, es despertar o crear una devoción por medio de dramas musicales escritos, con intensidad en la monodia y los textos. Uno de sus precursores fue Giovanni Anerio (1569-1630), que combinó sus versos con el estilo del canto, y son éstas, las raíces de esta forma musical. Otro compositor que tiene un importante papel en el desarrollo del oratorio es Carissini (1605-1674), maestro de capilla quien introduce las cantatas religiosas en la música sacra, y es la primera persona en hacer de esto una forma artística.

Los oratorios, primeramente, estaban divididos de la siguiente manera: Oratorio *vulgare* o popular, escrito en italiano y, el oratorio en latín, el cual era más aristocrático, y se caracterizaba por sus elaboradas secciones corales, de coro doble o triple y solista, con el tiempo el oratorio vulgar tomó una mayor importancia, apareciendo la figura de castrati y el aria formal, dando como resultado el oratorio solista.

El oratorio solista es una forma musical caracterizada por un solo cantante que interpreta todos los papeles y recita los textos narrativos acompañado de una orquesta o conjunto instrumental más pequeño, algunos ejemplos de oratorios solistas incluyen: “Il trionfo del tempo” de George

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Frederic Handel, estrenada en 1707 (Roma), “*Il Pianto della Madonna*” Claudio Monteverdi, publicada en 1610.

2.3 La ópera barroca

La ópera barroca fue un género musical y teatral que se desarrolló en Europa en el periodo barroco, específicamente en Florencia (Italia), donde un grupo de intelectuales y músicos conocidos como *La Camerata Florentina* buscaban revivir la tragedia griega (Carter, 2002, p.12). Es un estilo de canto que busca imitar la declamación teatral, para narrar historias y expresar emociones; incluye arias, que son secciones musicales más estructuradas y ornamentadas, utilizadas para expresar sentimientos y emociones en los personajes, además un coro, el cual es una agrupación de cantantes que intervienen en momentos claves de la obra, como en las escenas de apertura o cierre. En cuanto a los temas, la ópera barroca se basó en la mitología griega y romana con historias como la de Orfeo y Euridice, historias bíblicas como la de Sansón y Dalila, temas universales que se exploraban a través de la dramaturgia.

2.4 La voz del contratenor

El contratenor se define como un cantante masculino capaz de ejecutar notas en el rango de las voces femeninas, específicamente en las alturas correspondientes a la soprano y la mezzosoprano (Potter, 2009). En términos fisiológicos, el contratenor es un hombre que emplea su voz de cabeza, un registro en el que las cuerdas vocales vibran de manera diferente a la del registro modal (o de pecho) usado por los tenores y bajos (Miller 2004). Esta particularidad permite que el contratenor produzca notas más altas que las que tradicionalmente se asocian con la voz masculina (Stark 2003). Para el desarrollo de esta técnica vocal, los contratenores entrenan exhaustivamente para lograr una transición fluida entre los registros de pecho y cabeza, a fin de mantener un sonido homogéneo y controlado a lo largo de su tesitura (McKinney, 2013).

2.4.1. Historia del contratenor

El *contratenor* era una voz añadida a la textura contrapuntística básica de dos partes: *superius* que traducen melodía y su función *tenor* que traduce, sostenía la melodía, esto se podía observar en composiciones polifónicas del siglo XIV y principios del XV, aunque el contratenor tenía un rango similar al tenor, su actividad era poco melódica.

Con la escritura a cuatro partes que se reconoció en 1450, el contratenor se segmentó en *contratenor altus* que traduce por encima del tenor y *contratenor bassus* que traduce debajo del tenor. Estos términos luego se hicieron obsoletos, transformándose en *altus* en Italia, *haute-contre* en Francia y *contratenor* en Inglaterra

Las mujeres no podían cantar en los servicios religiosos en el Renacimiento por lo que los contratenores desempeñaron un rol importante en la música litúrgica. Sin embargo, no eran comunes en la ópera temprana, ya que los castrati dominaban en esos roles. A finales del siglo XVII, los castrati eran los principales cantantes de la ópera italiana, mientras que, en Francia, el *haute-contre* (tenor alto) se convirtió en la voz principal para los roles masculinos.

En Inglaterra, Purcell usó el término "contratenor" para referirse a una voz masculina más alta, empleada en roles como en *The Fairy-Queen* (1692). A menudo, las líneas de los contratenores desafiaban a los cantantes modernos, pues no siempre estaba claro si eran partes de alto tenor o falsetistas. Purcell también utilizó el contratenor en la música coral, donde la voz podría variar en rango, como en su obra *Hail, bright Cecilia* (1692), donde las voces de contratenor podían oscilar en rangos diferentes según el contexto musical. Este panorama muestra cómo el contratenor se desarrolló a lo largo del tiempo y se adaptó a diferentes tradiciones musicales, especialmente en la música sacra y operística.

2.4.2 El contratenor en Vivaldi

En el caso del compositor italiano Antonio Vivaldi, su obra para la voz del contratenor

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

destaca por su notable versatilidad y riqueza expresiva. Vivaldi, aunque no compuso exclusivamente para este registro vocal, creó un repertorio en el que la agilidad y la capacidad de interpretación del contratenor podían ser plenamente aprovechadas. Como señala el musicólogo Michael Talbot, "Vivaldi fue un maestro en la creación de melodías que permiten al intérprete explorar la gama completa de emociones" (Talbot, 2006).

Sus composiciones abarcan tanto el ámbito sacro como el profano, siendo una fusión entre la música instrumental y la vocal, con una estrecha relación entre la melodía y la armonía de las obras. Al analizar la música para el contratenor, es posible identificar una clara conexión entre la complejidad técnica de la escritura vocal y la expresión emocional que Vivaldi buscaba transmitir. Según el crítico musical Charles Burney, "la música de Vivaldi es un reflejo de su profunda comprensión de la naturaleza humana y sus emociones" (Burney, 1773).

Los textos, frecuentemente basados en temas de devoción religiosa, amor y desdén, permiten una interpretación emocionalmente rica, con pasajes que exploran la pasión, el deseo y la trascendencia. Estas temáticas, combinadas con la estructura melódica virtuosa que caracteriza a Vivaldi, ofrecen al intérprete una plataforma para expresar no solo las técnicas vocales refinadas, sino también una profunda conexión introspectiva con el contenido emocional del texto. Como menciona el musicólogo Antonio Frigé, "la música de Vivaldi invita a una interpretación que va más allá de la mera técnica, buscando una conexión emocional con el oyente" (Frigé, 2010).

El repertorio vocal vivaldiano para contratenor incluye una importante reflexión sobre la combinación entre técnica vocal y conciencia interpretativa, ya que exige un dominio preciso del control de la respiración, la agilidad vocal y una interpretación profunda de los matices emocionales. A través del análisis prosódico y musical, se establece una articulación fluida entre la técnica vocal y la expresión emocional, lo que fomenta una mayor comprensión del estilo barroco y una mejora continua de las capacidades interpretativas. Como concluye el musicólogo John

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Walter Hill, "el estudio de Vivaldi no solo enriquece el repertorio, sino que también desafía al intérprete a crecer en su arte" (Hill, 1997).

De esta manera, el estudio de las obras de Vivaldi para contratenor no solo permite el enriquecimiento del repertorio vocal de este registro, sino también un proceso de autocrítica constructiva, donde el intérprete puede desarrollar una mayor capacidad de introspección y expresión artística a través de la combinación de la técnica y la interpretación emocional, aspectos fundamentales para una interpretación exitosa.

3. Metodología

Para realizar el presente proyecto de creación artística, se usó el enfoque de investigación cualitativa que incluyó diversas herramientas para comprender la complejidad de este estilo musical y su interpretación. Estas herramientas abarcan la investigación documental, recopilación y análisis de fuentes históricas y musicales, la observación de ejecuciones interpretativas y la experimentación práctica del repertorio seleccionado. Se estudiaron ejercicios de técnica vocal destacando la ornamentación vocal y la expresión dramática típicas del Barroco.

Este proyecto recopiló dos obras representativas de la música barroca, enfocándose en el compositor Antonio Vivaldi cuyas composiciones fueron escritas para voz y orquesta. El objetivo principal fue interpretar estas obras a través de un recital, de modo que se pudieran explorar los principios técnicos e interpretativos del Barroco.

La primera fase comenzó con la búsqueda de información y fuentes primarias, tales como partituras de diferentes editoriales y estudios musicológicos que brindaron los datos necesarios para contextualizar y dar sentido a la interpretación de esta música barroca. Con base en lo anterior, se pudo construir una interpretación que resalta las características estilísticas del Barroco y se adapta

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

a las exigencias vocales actuales, garantizando una adecuada de lo que la comunicación de lo que la música barroca buscaba transmitir.

3.1. Etapas del proyecto

A continuación, se presenta el cronograma en el que se ejecutará paso a paso la realización de este proyecto de grado.

- **Investigación y recopilación**

Para esta etapa del proyecto, el objetivo es recopilar la información que proporcione los datos necesarios para el repositorio del proyecto y posterior selección del repertorio.

- **Selección de repertorio**

Las obras seleccionadas fueron el motete *Nisi Dominus* y el aria *Vedro con mio diletto* de la ópera *Il Giustino*, del compositor Antonio Vivaldi.

- **Análisis interpretativo y montaje de repertorio**

El montaje del repertorio se inició con el estudio de las obras. Se realizó un análisis interpretativo musical, que incluyó un análisis de superficie, es decir, la información que se encontró en la partitura, además aspectos musicales como la forma y revisión de la línea melódica del cantante e instrumentos acompañantes, análisis musical que permitirá identificar dificultades y necesidades técnicas propias de cada movimiento.

Se inició a la par, la lectura del texto en el idioma original, enfocándose en la correcta dicción, es decir, su pronunciación clara y correcta. Luego se realizó un trabajo de traducción al idioma español de las obras para el mejor entendimiento del texto y del sentido semiótico del mismo, esto en beneficio de una mejor interpretación.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Se realizó un texto descriptivo que incluyó el contexto de la obra, análisis de la intención interpretativa del autor y de referentes interpretativos previos hechos por otros contratenores a nivel internacional.

Por último, es importante mencionar que se realizó un estudio técnico vocal diario, con el objetivo de cualificar el instrumento y ahondar en la búsqueda de las características vocales propias del estilo y de la época.

- **Ensayos**

Para empezar, se hicieron ensayos musicales con pistas de las obras seleccionadas, facilitando la memorización e interiorización de la música, texto y línea melódica. Los ensayos con acompañamiento se realizarán como mínimo 3 meses antes de la sustentación.

- **Puesta en escena**

En esta sección, se enlistan las tareas que se realizaron para el montaje de las obras, el uso del espacio, la adecuación acústica y recursos específicos para la interpretación deseada:

- Diseño y elaboración de un afiche publicitario del recital.
- Elaboración y preparación del programa de mano, el cual será compartido en el concierto a través de un código QR.
- Adecuación del auditorio donde se llevará a cabo el recital (prueba acústica del lugar por parte de los músicos, preparación de equipos técnicos de grabación)

- **Sustentación y entrega del proyecto**

La fase final del proyecto se desarrolla mediante su sustentación, durante la cual se presentará el producto final del proyecto. Esta fase implica la entrega del libro y la documentación necesaria para la finalización del Proyecto de Grado II.

3.2. Análisis interpretativo del repertorio

Para la preparación del repertorio, se llevó a cabo una investigación sobre la vida del compositor, abordando aspectos clave como su formación académica y sus contribuciones al ámbito musical. A continuación, se realizó un análisis musical e interpretativo, que comenzó con la lectura del texto de la obra, trabajando en la pronunciación y la dicción. A partir de esta lectura, además, se llevó a cabo un análisis detallado de la partitura, considerando su estructura, la línea melódica y el rango vocal, lo cual permitirá identificar las posibles dificultades técnicas y de fraseo, facilitando así las decisiones interpretativas.

Antonio Vivaldi

Antonio Vivaldi (1678-1741) fue un virtuoso violinista y compositor de música barroca que nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, Italia, hijo de Giovanni Battista, un barbero y violinista y de Camila Clicchio. Vivaldi recibió su formación musical inicial de su padre, quien lo introdujo al violín desde muy joven. Más tarde, estudió para el sacerdocio y fue ordenado sacerdote en 1703, lo que le valió el apodo “Il Prete Rosso” (El cura pelirrojo) debido al color de su cabello. Ese mismo año comenzó su carrera profesional como maestro de violín en el Orfana della Pieta, un orfanato para niñas en Venecia donde se les enseñaba música con gran rigor.

Conocido sobre todo por sus conciertos para violín, entre los que destacan Las cuatro estaciones, Vivaldi contribuyó significativamente a la evolución de la música instrumental e influyó en Johann Sebastian Bach (1685-1750), entre otros, especialmente en la forma de concierto. Aunque Vivaldi es más conocido por sus conciertos para violín, también compuso una gran cantidad de música vocal, incluyendo óperas, oratorios y cantatas. Su música vocal se caracteriza por su complejidad y riqueza, y refleja su habilidad para crear melodías y armonías innovadoras (Heller, 2003). Vivaldi compuso más de 40 óperas, muchas de las cuales se han perdido con el

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

tiempo. Sin embargo, algunas de las óperas más famosas “*Ercole sull’Elba*” e “*Il Giustino*” aún se presentan hoy en día.

3.2.1. *Vedro con mio diletto*

“*Vedro con mio diletto*” (RV 684) es una aria que forma parte de la ópera “*Il Giustino*” de Antonio Vivaldi, compuesta en la década de 1720. Es una ópera en tres actos y se basa en la historia de Justiniano I, emperador bizantino del siglo VI. La trama sigue las aventuras de Justiniano, quien decide disfrazarse de soldado para unirse al ejército del emperador y poder estar cerca de Leucippe quien es la hija del emperador. Esta obra es un claro ejemplo del estilo barroco, escrita originalmente para castrati, interpretada actualmente por contratenores y acompañada por un bajo continuo. La pieza destaca por la fluidez y complejidad vocal que exige del intérprete, un continuo ritmo de ornamentación y agilidad en las melodías, lo que es característico del estilo de Vivaldi (Grout, 2010).

El texto de la obra expresa los sentimientos de un amante, que, aunque distante de su amada, promete reunirse pronto con ella, llenando la pieza de un tono emotivo que transmite tanto esperanza como pasión. La composición se caracteriza por un contraste entre pasajes rápidos y lentos, lo que acentúa la expresión de esos sentimientos, un recurso común en la música barroca para enfatizar la dramatización emocional (Sadie, 2001).

La interacción entre la voz solista y la orquesta resalta la habilidad de Vivaldi para crear un balance entre la técnica vocal y la expresión musical. La obra exige una ejecución virtuosa, especialmente en las secciones rápidas, pero también permite que la carga emocional del texto se transmita de manera efectiva al oyente, lo que se convierte en una clara muestra del enfoque barroco en la dramatización a través de la música (Tarasti, 1994).

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Tabla 1*Vedro con mio diletto*

ANÁLISIS MUSICAL	VEDRO CON MIO DILETTO
FORMA	INTRO-A-B-AFINAL
TONALIDAD	Si menor
COMPÁS	3/4
TEMPO	Larghetto
RANGO VOCAL	
TEXTO ORIGINAL	TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Vedrò con mio diletto	Voy a ver a mi amado
l'alma dell'alma mia,	el alma de mi alma
dell'alma mia,	de mi alma
Il core del mio cor,	el centro de mi corazón
pien di contento,	lleno de felicidad.
pien di contento.	lleno de felicidad.
Vedrò con mio diletto	Voy a ver a mi amado
l'alma dell'alma mia,	el alma de mi alma
dell'alma mia,	de mi alma

Il cor di questo cor	el centro de mi corazón
pien di contento,	lleno de felicidad.
pien di contento.	lleno de felicidad.
E se dal caro oggetto	Y si del querido cuerpo
lungi convien che sia,	lejos conviene que esté,
convien che sia,	conviene que esté,
Sospirerò penando ogni momento.	cada respiración será un tormento"

3.2.2. *Nisi Dominus*

Vivaldi compuso «*Nisi Dominus*» en el siglo XVIII, una obra sacra vocal inspirada en el Salmo 127 (Talbot, 2000). Esta pieza se caracteriza por sus elaboradas estructuras melódicas y armónicas, características propias del Barroco tardío (Heller, 2003). Al examinar más a fondo, se puede apreciar la habilidad excepcional de Vivaldi para crear contrastes dramáticos, como la alternancia entre secciones suaves y momentos de gran intensidad (Burrows, 2004). Además, la obra presenta pasajes virtuosos que ponen a prueba las habilidades de los intérpretes, lo que refuerza su complejidad y expresividad. Con «*Nisi Dominus*», Vivaldi demuestra su dominio de la música sacra, fusionando la devoción religiosa con una técnica musical avanzada y una riqueza emocional que era característica de su estilo único (Talbot, 2000).

Acto I - Nisi Dominus

Vivaldi combina los versos uno y dos del salmo para el texto del movimiento de apertura. Las palabras iniciales paralelas de ambos, "*Nisi Dominus*", hacen que este enfoque sea natural. "Su ajuste de palabras es una vez más un poco irregular, ya que, en su declaración final, las palabras '*frustra vigilat qui custodit eam*' ('el vigilante se despierta en vano') carecen de su cláusula precedente vital ('*Nisi Dominus custodierit civitatem*'), lo que hace que parezca probable que el

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

éxito de los vigilantes, como el de los constructores, dependa de que el Señor construya la casa.

Sin embargo, en términos musicales, este es un movimiento espléndidamente vigoroso e inventivo". (Michael Match, 2013)

Tabla 2

Nisi dominus

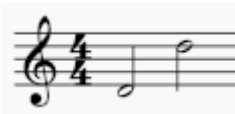
ANÁLISIS MUSICAL	NISI DOMINUS
FORMA	INTRO-A-B-FINAL
TONALIDAD	Sol menor
COMPÁS	4/4
TEMPO	Allegro
RANGO VOCAL	
TEXTO ORIGINAL	TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum	Si Jehová no edificare la casa,
laboraverunt qui aedificant; eam nisi Dominus	En vano trabajan los que la edifican;
custodierit civitatem frustra vigilavit qui	Si Jehová no guardare la ciudad,
custodit	En vano vela la guardia.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Acto II - Vanum est nobis

Este segundo movimiento es en realidad un pequeño verso del salmo, esta separación encaja perfectamente, como se verá más adelante en el próximo movimiento. Vanum est vobis es similar a la sección de apertura de una obertura francesa. "La característica estilística más conspicua de la primera sección es su combinación de un tempo lento (generalmente marcado como grave o lento) con ritmos punteados, a menudo llamados *saccade* (que significa 'tirado'). (Michael Match, 2013)

Tabla 3*Vanum est nobis*

ANÁLISIS MUSICAL	VANUM EST NOBIS
FORMA	INTRO-A-FINAL
TONALIDAD	si bemol
COMPÁS	3/4
TEMPO	Largo
RANGO VOCAL	
TEXTO ORIGINAL	TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Vanum est vobis ante lucem surgere.	Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Acto III - Surgite

Este tercer movimiento continúa con el texto del salmo usado en el segundo movimiento. Nos comparte un sentimiento de urgencia que se transmite inmediatamente a través del tempo *Presto* y el grito repetido de *Surgite*, la forma imperativa del verbo levantarse, que va acompañado por escalas ascendentes rápidas en las cuerdas. Esto es casi una declaración de tipo recitativo operístico (Michael Match, 2013).

Tabla 4*Surgite*

ANÁLISIS MUSICAL	SURGITE
FORMA	INTRO-A- B -FINAL
TONALIDAD	si bemol
COMPÁS	4/4
TEMPO	Presto - Adagio
RANGO VOCAL	
TEXTO ORIGINAL	TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Surgite postquam sederitis,	Y que comáis pan de dolores;
qui manducatis panem doloris.	Pues que a su amado dará Dios el sueño.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Acto IV - Cum dederit

Cum dederit somnum es una de las expresiones más memorables de Vivaldi en ritmo siciliano. "La siciliana es un término comúnmente utilizado para referirse a un tipo de aria y movimiento instrumental popular en el siglo XVII y XVIII. Normalmente estaba en un compás lento de 6/8 o 12/8, caracterizado por frases claras de uno o dos compases, un *upbeat* de corchea que daba un sentimiento yámbico al ritmo, melodías simples y armonías claras y directas." (Michael Match, 2013).

Tabla 5*Cum dederit*

ANÁLISIS MUSICAL	CUM DEDERIT
FORMA	INTRO-A- B -FINAL
TONALIDAD	Sol menor
COMPÁS	12/8
TEMPO	Andante
RANGO VOCAL	
TEXTO ORIGINAL	TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL
Cum dederit dilectis suis somnum,	He aquí, herencia de Jehová son los hijos;
Ecce haereditas Domini, filii:	Cosa de estima el fruto del vientre.

Merces, fructus ventris,

Fructus ventris.

Acto V - Sicut sagittae

Una de las cualidades destacadas que impregna gran parte de la escritura de cuerda en este movimiento es el uso de textura en unísono. Talbot explica que esta técnica es "una forma típica de representar la fuerza, como se describe en la frase '*in manu potentis*'." También siente que este movimiento "es el antídoto perfecto para el sueño" (Michael Match, 2013).

Tabla 6

Sicut sagittae

ANÁLISIS MUSICAL	SICUT SAGITTAE
FORMA	INTRO-A- B -FINAL
TONALIDAD	Sol menor
COMPÁS	3/8
TEMPO	Allegro
RANGO VOCAL	
TEXTO ORIGINAL	TEXTO AL ESPAÑOL
Sicut sagittae in manu potentis ita filii	Como saetas en mano del valiente,

---

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

excussorum

Así son los hijos habidos en la juventud.

Acto VI- Beatus vir

"Una característica que marca RV 608 como una obra del primer período de composición de música sacra de Vivaldi es la instrumentación de dos movimientos (II y VI) para voz y continuo. De las obras vocales sacras existentes de Vivaldi, solo el Laudate pueri Dominum, RV 600, también conserva esta textura simple y similar a una cantata, que estaba rápidamente pasando de moda durante la década de 1710." (Michael Match, 2013).

Tabla 7*Beatus vir*

ANÁLISIS MUSICAL	BEATUS VIR
FORMA	INTRO-A- B-FINAL
TONALIDAD	Si bemol
COMPÁS	4/4
TEMPO	Andante
RANGO VOCAL	
TEXTO ORIGINAL	TEXTO AL ESPAÑOL

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

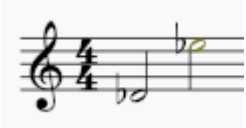
Sicut sagittae in manu potentis ita filii	Como saetas en mano del valiente,
excussorum	Así son los hijos habidos en la juventud.

Acto VII- Gloria patri

Aunque no forma parte del texto bíblico del Salmo, este séptimo movimiento es considerado por muchos como el corazón emocional de toda la obra. Aunque normalmente se incluye al final del Salmo, la Doxología menor se trata de manera rara en RV 608 al dividirse en tres movimientos distintos. El Gloria Patri es el primero de estos. Aunque la textura es más delgada, con solo el continuo y un instrumento *obbligato* acompañando al cantante, es el golpe de teatro según Michael Talbot. (Michael Match, 2013).

Tabla 8*Gloria patri*

ANÁLISIS MUSICAL	GLORIA PATRI
FORMA	INTRO-A- B-FINAL
TONALIDAD	Re menor
COMPÁS	3/4
TEMPO	Larghetto
RANGO VOCAL	

TEXTO ORIGINAL**TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL**

Gloria Patri, et Filio, et Spiritu Sancto

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo

Acto VIII- Sicut erat

Para el movimiento penúltimo, Vivaldi regresa a la tonalidad principal de sol menor, como en la parte inicial, junto con las designaciones de tempo Allegro y el compás de tiempo común. Sin embargo, las similitudes no terminan ahí. "Vivaldi casi siempre explota el potencial de juego de palabras de las palabras '*in principio*' en el segundo verso de la Doxología Menor haciendo que el movimiento en el que ocurren sea una paráfrasis, generalmente abreviada, del movimiento inicial, una práctica que produce un efecto de 'cierre' satisfactorio que señala el final" (Michael Match, 2013).

Tabla 9*Sicut erat*

ANÁLISIS MUSICAL	SICUT ERAT
FORMA	INTRO-A- B-FINAL
TONALIDAD	Re menor
COMPÁS	4/4
TEMPO	Allegro

RANGO VOCAL**TEXTO ORIGINAL****TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL**

Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in
sæcula sæculorum. Amen

Como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos.
Amén].

Acto IX- Amen

Es el movimiento más largo de toda la obra, con 110 compases, pero apenas suena así para el oyente debido a su ritmo rápido y fantásticas exhibiciones de coloratura tanto para la voz como para las cuerdas. Es el único movimiento que introduce la parte vocal en la textura primero, prescindiendo de cualquier figura de ritornello inicial (Michael Match, 2013).

Tabla 10*Amen*

ANÁLISIS MUSICAL	SICUT ERAT
FORMA	INTRO-A- B-FINAL
TONALIDAD	Re menor
COMPÁS	3/8
TEMPO	Allegro

RANGO VOCAL**TEXTO ORIGINAL****TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL**

 Et in sæcula sæculorum. Amen

 Por los siglos de los siglos. Amén

3.3. Sistematización pedagógica

El proceso de montaje del repertorio para contratenor comenzó con un análisis profundo tanto musical como técnico vocal de cada obra. Esto implicó un estudio diario y un calentamiento exhaustivo del aparato fonador, con el objetivo de desarrollar una conciencia corporal y vocal plena, así como aprender la línea melódica de cada pieza.

Una vez que se completó el estudio individual, se complementa con el uso de pistas de acompañamiento, lo que facilitó el entendimiento de la música en su totalidad, incluyendo el ensamble y el fraseo. Esto no solo ayudó en la memorización, sino que también permitió una interiorización más profunda de la música y del texto.

Durante los ensayos, el autor del proyecto se encontró con algunos desafíos técnicos en el canto, especialmente en lo que respecta a la colocación y resonancia de la voz. Para abordar estas dificultades, se implementó un enfoque de conciencia corporal, apoyado por un masterclass de canto con las maestras Camila Toro y Sara Catarine. En esta clase, se propuso un método innovador que consistía en cantar pasajes complicados desde diferentes posturas corporales:

- Acostado boca abajo: Esta posición ayuda a relajar la zona lumbar, eliminando tensiones no deseadas que pueden afectar la producción vocal.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

- Inclinación del abdomen hacia los costados, de pie con las piernas al ancho de los hombros: Aquí se logra un mejor flujo de aire, apoyado por la respiración diafragmática, para la búsqueda del sonido deseado en los agudos.

Con estas técnicas y enfoques, se buscó no solo mejorar la técnica vocal, sino también disfrutar del proceso de creación musical y la expresión artística que caracteriza al contratenor.

¡Cada ensayo es una oportunidad para crecer y explorar nuevas posibilidades en la voz!

Tabla 11

Cronograma de actividades

Cronograma de actividades										
Actividades	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10
1 Investigación y recopilación	■									
2 Selección de repertorio	■									
3 Análisis interpretativo				■						
4 Montaje de repertorio				■						
5 Ensayos							■			
6 Puesta en escena y sustentación									■	

RECITAL PARA CONTRATADOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Los recursos e insumos requeridos para la realización de este proyecto fueron asumidos por el autor de este proyecto:

- Recursos de investigación: publicaciones, artículos, libros, trabajos de grado, material proporcionado en formato físico y/o digital.
- Recursos económicos: contratación de los instrumentistas o acompañantes.
- Presentación del producto: asignación de auditorio, diseño y decoración, vestuario, atriles, impresión de partituras, instrumentos, programas de mano.

Tabla 12

Presupuesto

Presupuesto	
Ítem	Valor
Fotografía y video	\$200. 000
Vestuario	\$1'000.000
Músicos	\$1'000.000
Auditorio	\$ 0
Total	\$2'200.000

Conclusiones

Para abordar desde la interpretación vocal el repertorio barroco destinado a la voz de contratenor, es fundamental realizar un estudio histórico e interpretativo que permita comprender las características estilísticas y expresivas propias del periodo.

La elección del motete *Nisi Dominus* y el aria *Vedrò con mio diletto* de Antonio Vivaldi, permitieron al autor del proyecto encontrar un repertorio adecuado para su tesitura, la exploración profunda del lenguaje musical vivaldiano y las exigencias técnicas del canto barroco aportando al crecimiento técnico e interpretativo del intérprete.

La investigación documental y de contexto permitieron establecer que la difusión del repertorio barroco y la formación de contratenores contribuyen no solo al rescate del patrimonio musical universal, sino también al enriquecimiento de la diversidad vocal en las producciones líricas nacionales.

Es importante promover la educación vocal para contratenores, brindando apoyo académico, técnico y artístico a estudiantes con este registro. Es necesario abrir espacios de divulgación —conciertos, festivales, charlas, publicaciones— que acerquen esta voz al público, rompiendo estigmas y ampliando el horizonte sonoro de la música vocal en Colombia y en Latinoamérica.

Referencias Bibliográficas

Hernández, A. (2013). *La voz de contratenor: características y abordaje técnico*. Buenos Aires, Argentina: MCK Ediciones. (<https://www.buscalibre.com.co/libro-la-voz-de-contratenor-caracteristicas-y-abordaje-tecnico/9789875702769/p/47575405>).

Cuchimba Reyes, R. (2023). *Recital para tenor con arias de la opera del periodo romántico compuestas por Gaetano Donizetti y Giacomo [Trabajo de grado para el título de licenciado en música]*. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Industrial de Santander.

Fuentes Cadena, E, D, (2023) *La canción artística en la voz del tenor: Recital para tenor con obras de compositores de los siglos XX y XXI [Trabajo de grado para el título de licenciado en música]*. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Industrial de Santander.

Ascencio Gómez, G, A (2021), *Entre melodías antiguas y modernas: 8 obras contrastantes para contratenor*, [Concierto de grado para del Programa de Música de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga]. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Morales Rueda, P, D (2021), *La voz sensible “géneros contrastantes en la voz del tenor”* [Concierto de grado para del Programa de Música de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga]. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Vesga Quintero, F, A (20218), *La voz del tenor como instrumento lírico: aportes desde la técnica lírica a la interpretación de arias de Ópera y obras de carácter popular* [Concierto de grado para del Programa de Música de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga]. Bucaramanga: Repositorio Académico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Gómez García, M (2019). *El contratenor del siglo XXI [Trabajo de grado]* España: Escuela Superior de Música de Cataluña.

Duran Trujillo, A () *La voz del Contratenor como Artefacto cultural y su función articuladora de los roles de género en la performance musical vocal, estudio de casos en Santiago de Chile [Artículo]*. Santiago de Chile. Obtenido de: <https://www.academia.edu/>

Aguilar Rancel, M, A (2022), *El contratenor: historia y presente de una tipología vocal*. Madrid, España: Ediciones Akal. Recuperado de: https://www.akal.com/libro/el-contratenor_51626/

Aguilar Rancel, M, A (2013) *Contratenores. Conceptualizaciones sobre una tipología desde una visión del siglo XXI*, [tesis doctoral de la Universidad de la Rioja] España. Obtenido de: <https://dialnet.unirioja.es/>

Sosa, H (2022), *Las vicisitudes del contratenor en México*, México; Laberinto Ediciones

Grout, D. J. (2010). *A history of Western music* (8th ed.). W.W. Norton & Company.

Sadie, S. (2001). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2nd ed.). Grove's Dictionaries Inc.

Tarasti, E. (1994). *A Theory of Musical Semiotics*. Indiana University Press.

Sadie, S. (2001). *The New Grove Dictionary of Music and Musicians* (2nd ed.). Grove's Dictionaries Inc. (musica barroca)

Talbot, M. (2006). *Vivaldi: A Musical Guide*.

Burney, C. (1773). *The Present State of Music in France and Italy*.

Frigé, A. (2010). *Vivaldi and the Baroque: A Study of His Music and Influence*.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Hill, J. W. (1997). *The Art of Vivaldi: A Study of His Music and Its Impact*.

Heller, K. (2003) *Antonio Vivaldi: The Red Priest of Venice*. Amadeus Press.

Talbot, M. (2000). *Vivaldi*. Oxford University Press

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

Apéndices

Apéndice A – *Vedro con mio diletto*

23

Vedrò con mio diletto da *IL GIUSTINO*

Libretto di N. Berengani
1ª Rappresentazione: *Roma, carnevale del 1724*
(F.34 c.43 v.)

Larghetto

*) Accordi ben tenuti, un poco in rilievo la parte superiore.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

24

(*mf*) (*tr*) (*p*)
 - to, pien di conten - to. Ve -

- dro con mio di - let - to l'al - ma del l'alma mia, del l'alma mi - a, il

(*p*)
 cor di questo cor - pien di con - ten -

(*cresc.*) (*mf*) (*tr*)
 - to, pien di conten -

(*cresc.*)

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

25

(FINE) (mf)

to. E

(dim.) (p) (mf)

6 7 6 7 6 7 #

se dal caro og-get - to lun - gi convien che si - a, convien che

6 7 6 7 6

(p)

si - a, so - spi - re.rò pe - nan -

(p)

7 # 7 6 7 6

do o - gni mo.men - to. tr

7 # #

D.C. al FINE

Apéndice B – *Nisi dominus*

2

NISI DOMINUS

RV 608 / Psaume 126

Antonio VIVALDI (1674 - 1741)

I Nisi Dominus
Allegro

Violoni I & II
Alto
Contralto
Violoncelle & b. c.

Chiffrages non originaux

f *p* *f* *p* *p* *f* *p*

Révision : 12/04/2005

Alex'Not

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

4

29

Ni - si, ni - si Do - mi - nus cu - sto - di - e - rit ci - vi - ta - tem, fru - stra vi - gi - lat

33

qui cu - sto - - - - dit, qui cu - sto - - - - dit

38

qui cu - sto - - - -

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

5

42

- - dit qui cu - sto - dit e - am.

46

Ni - si, ni - si Do - mi - nus æ - di - fi - ca - ve - rit do - num, Ni - si, ni - si

49

Do - mi - nus cu - sto di - e - rit ci - vi - ta - tem, in va - num la - bo - ra - ve -

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

6

53

p

p

runt,

6 7 7 7 7 # 6

57

f

f

tr

qui æ - di - fi - cant e - am, fru - sta vi - gi - lat qui cu - sto -

#6 6 #4 6 #6 7 4 # # 6 #6

61

dit, qui cu - sto dit e -

#6 6 6 5 # 6 #6

65

am.

# # # # #

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

7

II Vanum est nobis**Largo**

Musical score for the beginning of "II Vanum est nobis". It features a vocal line and a basso continuo line. The tempo is marked "Largo". The key signature has two flats (B-flat and E-flat), and the time signature is 3/4. The vocal line is mostly rests, while the basso continuo line begins with a series of notes and fingerings: 6 6 6 4 3 9 6 6 6 9 8 7 6 6 4 3.

78

Musical score for measures 78-84. The vocal line begins with the lyrics: "Va-num est vo-bis an-te lu-cem sur-ge-re, an-te lu-cem sur-ge-re." The basso continuo line provides accompaniment with fingerings: 6 5 4 3 4 3 7 4 6.

85

Musical score for measures 85-91. The vocal line continues with the lyrics: "va-num est vo-bis, va-". The basso continuo line provides accompaniment with fingerings: 4 3 6 7 6 4 4 6.

92

Musical score for measures 92-98. The vocal line concludes with the lyrics: "- num est vo-bis an-te lu-cem, an-te lu-cem sur-ge-re." The basso continuo line provides accompaniment with fingerings: 6 6 6 4 6 7 6 6 4.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

105 **Presto** **Adagio**

ris. Sur - gi - te, sur - gi - te, sur - gi - te, post-quam se -

108

de - ri - tis qui man - du - ca - tis pa - nem do - lo -

111

ris.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

9

105 **Presto** **Adagio**

f *f* *p* *p*

ris. Sur - gi - te, sur - gi - te, sur - gi - te, post - quam se -

108

de - ri - tis qui man - du - ca - tis pa - nem do - lo -

6 7 6 7 6 7 6

111

ris.

7 $\flat 6$ $\flat 7$ $\flat 5$ 9 8 6 5 4 7

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

8

III Surgite

Presto **Adagio**

Violini I

Violini II

Adagio

Sur - gi - te, sur - gi - te, sur - gi - te, post - quam se -

101

p

p

p

de - ri - tis, qui man - du - ca - tis pa - nem do - lo -

$\frac{b7}{5}$ 6 $\frac{b7}{5}$ 6 7 # 6

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

10

IV Cum dederit

Andante

con piombi

Largo

tasto solo

117

120

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

123 11

Cum de - de - rit di - lec - tis su - is

126

som -

129

num, cum de - de - rit di - lec - tis su - is

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

14
151

trīs, fruc - tus ven - - - trīs, fruc - tus ven - - -

This system contains measures 14 to 151. It features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment with five staves. The lyrics are: "trīs, fruc - tus ven - - - trīs, fruc - tus ven - - -".

154

trīs, fruc - tus ven - - -

This system contains measures 154 to 156. It features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment with five staves. The lyrics are: "trīs, fruc - tus ven - - -".

157

trīs.

This system contains measures 157 to 159. It features a vocal line with lyrics and a piano accompaniment with five staves. The lyrics are: "trīs.".

V Sicut sagittæ

Violini I & II

Allegro

Presto

169

p

p

Si - cut sa - git - tæ in ma - nu po - ten - tis in ma - nu po - ten - - - -

176

- - - - - tis i - ta fi - li - i ex - cus so - - - - - - - -

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

16

186

- - - rum. Si - cut sa - git - tæ in ma - nu po - ten - tis

196

I - ta fi - li - i ex - cus - so - - - rum,

205

ex - cus - so - - - rum. Si - cut sa - git - tæ in

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

216

ma-nu po-ten-tis in ma-nu po-ten-

6 6 b

224

tis I-ta fi-li-i

f p

6 6 8 6 6

234

ex-cus-so-rum, fi-li-i

6 6 6 6 b

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

18

244

ex - cus - so - - - rum, ex - - - -

252

cus - so - rum.

259

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

18

244

ex - cus - so - - - rum, ex - - - - -

8

Detailed description: This system of musical notation covers measures 244 to 251. It features a vocal line with lyrics and a basso continuo line with figured bass notation. The lyrics are "ex - cus - so - - - rum, ex - - - - -". The figured bass notation includes an "8" under the first measure. The music is in a minor key and 4/4 time.

252

cus - so - rum.

f

8

Detailed description: This system of musical notation covers measures 252 to 258. It features a vocal line with lyrics and a basso continuo line with figured bass notation. The lyrics are "cus - so - rum.". The music is marked with a forte dynamic (*f*). The figured bass notation includes an "8" under the first measure of this system. The music is in a minor key and 4/4 time.

259

Detailed description: This system of musical notation covers measures 259 to 265. It features a vocal line and a basso continuo line with figured bass notation. The music is in a minor key and 4/4 time.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

20

VII Gloria Patri

Larghetto

Viola
d'amore

Contralto

284

290

295

Glo - ri - a Pa - tri, Pa - tri et Fi - li - o. Glo - ri - a

The musical score is presented in three systems. Each system consists of three staves: Viola d'amore (top), Contralto (middle), and Bass (bottom). The key signature is one flat (B-flat major/D minor) and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Larghetto'. The score includes trills (tr) and triplets (3) in the Viola d'amore part. The Contralto part has lyrics: 'Glo - ri - a Pa - tri, Pa - tri et Fi - li - o. Glo - ri - a'. The bass line includes various chords and fingerings (e.g., b6, 5, #6/5, #, 6, #6, 6-4, #).

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

19

VI Beatus vir

Andante

6 4 4 3 6 6 5 6 4 3

Be - a - tus vir qui im - ple - vit de - si - de - ri - um suum ex

270

i - psis: non con-fun - de - tur cum lo - que - tur i - ni - micis su - is in por - ta, non con-fun - de - tur cum lo -

6 6 7 6 6 4 6

tr

274

que - tur i - ni - mi - cis su - is in por - ta, i - ni - mi - cis su - is in por - ta.

6 5 6 6 5 6

tr

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

21

302

Pa - tri, Pa - tri et Fi - li - o et Spi - ri - tu - i Sanc - - 3 -

308

to,

315

et Spi - ri - tu - i Sanc - - 3 -

320

to, et Spi - ri - tu - i Sanc - to.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

351

Musical score for measures 351-355. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff contains a melodic line with trills (tr) and slurs. The bass staff contains a bass line with fingerings (4, #, b6, 5, b6/5) and rests.

356

Musical score for measures 356-361. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff contains a melodic line with trills (tr) and slurs. The bass staff contains a bass line with triplets (3) and fingerings (6, #6, #6).

362

Musical score for measures 362-365. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff contains a melodic line with triplets (3) and slurs. The bass staff contains a bass line with triplets (3) and fingerings (6/4).

366

Musical score for measures 366-369. The system consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff contains a melodic line with triplets (3) and slurs. The bass staff contains a bass line with triplets (3) and fingerings (#7, #, 6/4, #).

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

24

VIII Sicut erat in principio

Allegro

Violini
I & II

374

Si - cut e - rat in prin - ci - pi - o et

378

nunc, et nunc et sem - per, et in sæ - cu - la sæ - cu - lo

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

25

382

rum, sae-cu-lo

6 6 6 6 6 6

p

386

rum A men.

6

f

390

Et in sae-cu-la sae-cu-lo

6 6

f

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

26

393

Musical score for measures 393-395. The score is in G major and 3/4 time. It features a vocal line (contralto) and a basso continuo line. The vocal line begins with a rest in measure 393, followed by a melodic phrase in measure 394, and ends with a rest in measure 395. The basso continuo line provides a rhythmic accompaniment with a steady eighth-note pattern. The lyrics 'rum,' are written under the vocal line in measure 395. Dynamics include *p* (piano) in measures 394 and 395.

rum,

396

Musical score for measures 396-399. The score is in G major and 3/4 time. It features a vocal line (contralto) and a basso continuo line. The vocal line begins with a rest in measure 396, followed by a melodic phrase in measure 397, and ends with a rest in measure 399. The basso continuo line provides a rhythmic accompaniment with a steady eighth-note pattern. The lyrics 'sæ - cu - rum, A - men.' are written under the vocal line in measures 397 and 398. Dynamics include *tr* (trillo) in measure 397. Fingerings are indicated by numbers 1-4 on the vocal line and 1-6 on the basso continuo line.

sæ - cu - rum, A - men.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

28
421

men.

6 5 6

427

et in sæ - cu - la sæ - cu - lo - rum, A - - -

435

men A - - -

p

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

IX Amen
Allegro 27

The musical score is presented in three systems. The first system shows the vocal line and piano accompaniment starting at measure 27. The vocal line begins with the syllable 'A' followed by several measures of rests. The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth notes in the right hand and a bass line with sixteenth notes and rests in the left hand. The second system starts at measure 406, where the piano part has a dense texture of sixteenth-note runs in both hands. The vocal line enters with the syllable 'men.' The third system starts at measure 414, with the vocal line singing 'A - - - men. A - - -'. The piano accompaniment continues with rhythmic patterns and rests.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

490 31

musical score for measures 490-496. It features five staves: two for the piano (treble and bass clefs), and three for the voice (soprano, alto, and bass clefs). The piano accompaniment consists of rapid sixteenth-note patterns. The voice part includes lyrics: "men." and "A - - -". Dynamic markings include *f* and *pp*.

497

musical score for measures 497-502. It features five staves: two for the piano and three for the voice. The piano accompaniment continues with rapid sixteenth-note patterns. The voice part includes lyrics: "men." and "A - - -".

503

musical score for measures 503-508. It features five staves: two for the piano and three for the voice. The piano accompaniment continues with rapid sixteenth-note patterns. The voice part includes lyrics: "men.", "A - - -", and "men.". A finger number "6" and a sharp sign "#" are visible in the bass clef staff. The system concludes with a double bar line and repeat signs.

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

30
467

A - - - - - men.

6 4 6 #4 6 #6

Detailed description: This system of musical notation covers measures 30 to 467. It features a grand staff with five staves. The top two staves are for the right hand, and the bottom three are for the left hand. The music is in a minor key, indicated by two flats in the key signature. The notation includes various rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes. There are dynamic markings such as *p* and *f*. The vocal line is represented by a single staff with lyrics "A - - - - - men." and some numerical annotations (6, 4, 6, #4, 6, #6) below it.

474

p

p

p

A - - - - -

Detailed description: This system of musical notation covers measures 474 to 482. It features a grand staff with five staves. The top two staves are for the right hand, and the bottom three are for the left hand. The music is in a minor key. The notation includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes. There are dynamic markings such as *p* and *f*. The vocal line is represented by a single staff with lyrics "A - - - - -".

482

f *p*

f *p*

f *p*

men. A - - - - -

Detailed description: This system of musical notation covers measures 482 to 490. It features a grand staff with five staves. The top two staves are for the right hand, and the bottom three are for the left hand. The music is in a minor key. The notation includes various rhythmic patterns, including sixteenth and thirty-second notes. There are dynamic markings such as *f* and *p*. The vocal line is represented by a single staff with lyrics "men. A - - - - -".

RECITAL PARA CONTRATENOR CON OBRAS DE ANTONIO VIVALDI

490 31

ppp
men.
A

This system contains measures 490 through 496. It features five staves: two for the piano (treble and bass clefs), and three for the voice (soprano, alto, and tenor clefs). The piano accompaniment consists of rapid sixteenth-note passages. The voice part includes lyrics: "men." and "A". Dynamic markings include *ppp* and *p*.

497

men.
A

This system contains measures 497 through 502. It features five staves: two for the piano and three for the voice. The piano accompaniment continues with rapid sixteenth-note patterns. The voice part includes lyrics: "men." and "A".

503

f
men.
A men.
6 #

This system contains measures 503 through 508. It features five staves: two for the piano and three for the voice. The piano accompaniment includes a forte (*f*) dynamic marking. The voice part includes lyrics: "men.", "A", and "men.". A fingering "6 #" is indicated in the bass line. The system concludes with a double bar line.