

LA MÚSICA DEL PERIODO ROMÁNTICO A TRAVÉS DE LOS LIEDER DE FRANZ
SCHUBERT, CICLO “DIE SCHÖNE MÜLLERIN”

Andrés Felipe Mejía Pinzón

Trabajo de Grado para Optar el título de Licenciado en Música

Director

Luz Helena Peñaranda López

Magíster en Canto

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Artes y Música

Bucaramanga

2019

Dedicatoria

- A la Familia Pinzón, apoyos imprescindibles, inspiraciones constantes.
- A la Familia Mejía, Admiradores de mi trabajo como artista
- A la maestra **Andrea Juliana Zambrano Olarte**, precursora e inspiradora de mi proceso vocal y amor al canto lírico; a su confianza en mí desarrollo como artista y persona, considerada mi segunda madre.
- A la maestra **Dayra González**, escucha objetiva y solucionadora de mis dudas en distintas etapas de mi proceso vocal.
- Al maestro **Carlos Eduardo Basto**, docente ejemplar, disciplinado, amante insaciable de la música y gran amigo en determinados momentos.
- A la maestra **Ana Ruge**, Cantante excepcional, consejera en mi rumbo artístico.
- Al maestro **Valeriano Lanchas**, El mejor barítono de Colombia, modelo a seguir, amigo.
- Al Ex decano y Ex director de escuela **Pedro Antonio García**, Un apoyo inmenso en su debido momento.
- Al rector UIS **Hernán Porras**, Sabio en su actuar, aliado al progreso y nombre de nuestra Universidad y sus estudiantes.
- A la maestra **Luz Helena Peñaranda López**, finalizadora de mi proceso de pregrado, compañera de iniciativas y conciertos, querida maestra del canto lírico.
- A mis amigos **David Caicedo, Lucas Palencia, Javier Zambrano, Jhoan Sarmiento**, Colegas, Músicos, Intelectuales, Bohemios.
- A la estudiante **Paula Alejandra Gómez González**, compañera de hazañas, amiga intachable, amor de mi alma.

Agradecimientos

A mis Padres, con voluntad de hierro

Al Coro de la Ópera de Colombia (Bogotá) por facilitarme un proceso vocal, escénico y artístico excelente a pesar de mi calidad de estudiante y residente en Bucaramanga.

A quienes me apoyaron

A quienes me impidieron

Contenido

	Pág.
Introducción	12
1. Justificación	13
2. Objetivos	14
2.1 Objetivo General	14
2.2 Objetivos Específico	14
3. Metodología	14
4. Marco Referencial	16
4.1 Marco Teórico	18
4.2 Marco Histórico	19
4.3 Antecedentes Investigativos	19
5. Romanticismo	20
5.1 Romanticismo Musical	22
5.1.1 Lied	23
6. Repertorio Seleccionado	24
6.1 Texto Original de Wilhelm Müller	26
6.2 Análisis interpretativo del repertorio seleccionado	53

7. Aspectos y Habilidades técnicas requeridas por el intérprete en la interpretación del Lied	68
7.1 Apropriación del texto y dicción	69
7.2 Legato	70
7.3 Apoyo	70
7.4 Foco	71
7.5 Vibrato	71
8. Conclusiones	72
Referencias bibliográficas	74

Lista de Figuras

	Pág.
Figura 1 Fragmento obra “Wohin?”, Die Schöne Müllerin	53
Figura 2 Fragmento obra “Halt!”, Die Schöne Müllerin	54
Figura 3 Fragmentos obra “Halt!”, Compáses 18 al 21, Die Schöne Müllerin.....	55
Figura 4 Fragmento obra “Am Feierabend”, Desde compás 1 al 12, Die Schöne Müllerin	56
Figura 5 Fragmento obra “Am Feierabend”, Die schöne Müllerin	57
Figura 6 Fragmento obra “Am Feierabend”, Die Schöne Müllerin	58
Figura 7 Fragmento obra “Am Feierabend”, Mib en compás 54 y 57, Die Scchöne Müllerin	59
Figura 8 Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin	60
Figura 9 Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin	61
Figura 10 Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin	62
Figura 11 Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin.....	63
Figura 12 Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin.....	63
Figura 13 Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin.....	64
Figura 14 Fragmento obra “Mit dem Grünen Lautenbande”, Die Schöne Müllerin..	65
Figura 15 Fragmento obra “Mit dem Grünen Lautenbande”, Die Schöne Müllerin..	65
Figura 16 Fragmento obra “Der Jäger”, Die Schöne Müllerin	66
Figura 17 Fragmento obra “Des Baches Wiegenlied”, Die Schöne Müllerin	67
Figura 18 Fragmento obra “Des Baches Wiegenlied”, Die Schöne Müllerin	68

Lista de Tablas

	Pág.
Tabla 1 Texto Original y traducción, Die Schöne Müllerin	26

Resumen

Título: La música del periodo romántico a través de los Lieder de Franz Schubert, Ciclo “Die Schöne Müllerin”¹

Autor: Andrés Felipe Mejía Pinzón²

Palabras Clave: Canto, Poema, Canción, Música de Cámara, Schubert, Lied, Lieder, Barítono, Ciclo, Romanticismo.

Descripción:

El repertorio vocal del romanticismo (periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y siglo XIX) posee una gran cantidad de Lied (Canción Alemana) y Ópera romántica. Las bases del romanticismo son la subjetividad y la expresión de los sentimientos, por ende, este repertorio, compuesto bajo dichas condiciones, genera en el intérprete una constante necesidad de exploración emocional, contextual y literaria que repercute en el entendimiento y apropiación de la obra u obras a interpretar.

Un recorrido por el ciclo “Die Schöne Müllerin” del compositor Franz Schubert y del escritor Wilhelm Müller, permitirá al intérprete ahondar en el sentido emocional de los poemas musicalizados por Schubert a través de un análisis interpretativo de 8 obras específicas del mismo: su traducción clara, la intención que el compositor y el escritor plasman junto a diferentes aspectos técnicos vocales necesarios como lo son el apoyo, el fiato y el vibrato. Se deben tener en cuenta las condiciones que el periodo romántico propone (la expresión de los sentimientos y pasiones del individuo) para lograr así una interpretación fiel al repertorio y sus características.

A manera de conclusión del proyecto, se aprecian las experiencias y habilidades obtenidas por el intérprete a lo largo del proceso de montaje del repertorio seleccionado para el concierto de sustentación.

---

¹ Trabajo de Grado.

² Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Artes Música. Directora: Luz Helena Peñaralda, Magister en Canto.

Abstract

Title: The romantic period’s music through the Lieder by Franz Schubert, Cycle “Die Schöne Müllerin”³

Author: Andrés Felipe Mejía Pinzón⁴

Keywords: Sing, Poem, Song, Chamber Music, Schubert, Lied, Lieder, Baritone, Cycle, Romanticism.

Description:

The vocal repertoire of romanticism, late 18th and 19th century, has a considerably high amount of Lied (German Song) and Romantic Opera. The basis of romanticism is the subjectivity and expression of feelings, therefore, this repertoire, composed under these conditions, generates in the interpreter a constant need for emotional, contextual and literary exploration that affects the understanding and appropriation of the work or works to interpret.

A tour around the “Die Schöne Müllerin” cycle by composer Franz Schubert and writer Wilhelm Müller will allow the interpreter to deepen the emotional sense of poems musicalized by Schubert through an interpretative analysis of 8 specific works of himself: its clear translation, the intention which the composer and the writer capture along with different necessary technical aspects of the voice such as support, breath and vibrato. The conditions proposed by the romantic period (the expression of feelings and passions of the individual) must be taken into account in order to achieve a faithful interpretation of the repertoire and its characteristics.

As a conclusion of the project, one can observe the experiences and skills obtained by the interpreter throughout the process of assembling the repertoire selected for the live show.

---

³ Grade Work.

⁴ Human sciences faculty. Music Arts School Director: Luz Helena Peñaralda, Singing Master.

Introducción

El presente documento busca ofrecer al lector un mayor entendimiento en cuanto a la música del romanticismo se refiere, más específicamente al “Lied”, por medio del compositor Franz Schubert y su ciclo “DIE SCHÖNE MÜLLERIN”, La Bella Molinera, seleccionando 8 piezas del mismo que serán interpretadas por medio de recital (Barítono y Pianista) y expuestas en traducción, contexto y significado tanto en conversatorio como en este trabajo. Para lograr lo propuesto, será necesario incursionar en el Romanticismo Musical, su definición por defecto, antecedentes, motivo y características del mismo, conocer la vida del compositor seleccionado, Franz Schubert, su contexto social y demás factores que influyen en su creación, una de las más importantes e incluso, como veremos, posiblemente la más importante del siglo XIX, el Lied, La Canción Alemana.

Cabe resaltar que el presente documento se presenta como complemento textual del recital de grado, por ello es necesario acudir a la sustentación o al material musical publicado por diferentes artistas de las mencionadas obras aquí presentadas (Die Schöne Müllerin, Franz Schubert).

1. Justificación

En Bucaramanga no es común realizar conciertos vocales en vivo donde se interpreten obras del romanticismo, en particular “El Lied” que aportan al desarrollo cultural de la ciudad

Por medio del repertorio seleccionado se busca trabajar la música del romanticismo, en donde el intérprete expondrá, a través del canto lírico, los diferentes aspectos, habilidades y recursos técnicos que requiere la interpretación del Lied, material trabajado durante la carrera de Licenciatura en Música de la Universidad Industrial de Santander.

Con este repertorio se procura llegar a un nivel superior, en donde las exigencias del mismo serán parte de la preparación profesional del intérprete. Desde el punto de vista académico algunas de las razones principales para llevar a cabo este recital son: mejorar y aplicar las habilidades y técnica vocal del intérprete en el repertorio propuesto. Despertar la curiosidad por la preparación y estudio de este material artístico de gran importancia para el proceso formativo en el canto lírico. Desde el aporte al desarrollo cultural, este concierto quiere dar a conocer un estilo de música propio de la cultura alemana y su contexto, buscando generar interés en la escucha de repertorio de otras culturas y otros lenguajes que reflejan maneras diferentes de pensar y ver el mundo.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Interpretar y difundir la música del periodo romántico por medio del ciclo de Lied “Die schöne müllerin” de Franz Schubert a través de un concierto público dirigido a la comunidad santandereana.

2.2 Objetivos Específico

- Seleccionar las obras específicas del ciclo “Die Schöne Müllerin” de Franz Schubert
- Elaborar análisis interpretativo de cada obra.
- Realizar el montaje de las obras seleccionadas con base en las decisiones interpretativas producto del análisis y estudio técnico vocal.
- Realizar un recital con las obras seleccionadas contribuyendo al desarrollo cultural de la ciudad.

3. Metodología

El proyecto se dividirá en las siguientes etapas:

Etapas:

Etapas I: Selección del repertorio

Las obras seleccionadas serán composiciones del periodo romántico, por su reconocimiento global y su extenso trabajo el material seleccionado será del compositor Franz Schubert y su amplia galería de Lieder (Canción Alemana), se toma como criterio de selección buscar obras en el rango de barítono que pertenezcan a un mismo ciclo.

Etapa II: Elaboración del documento

El documento se realizará en dos momentos diferentes del proceso del proyecto, el análisis musical se realizará antes del montaje de las obras, abarcando la contextualización histórica y el análisis interpretativo, la segunda parte, corresponderá a las conclusiones que se irán escribiendo al tiempo del proceso de montaje. Estas describirán las experiencias obtenidas y soluciones encontradas en la búsqueda de una impecable interpretación musical acorde al estilo.

Etapa III: Montaje del material seleccionado y culminación del documento

Las obras seleccionadas tendrán una serie de sub-etapas, entre las cuales se encuentra la Traducción, preparación vocal para abordarlas, preparación fonética del idioma en que están escritas (alemán), lectura de partitura, señalización y énfasis en dinámicas establecidas por el compositor, ensayos con pianista, las experiencias obtenidas estarán consignadas al final del documento como conclusión.

Etapa IV: Preparación adicional del repertorio (Maestra Luz Helena Peñaranda López)

Junto a la Maestra Luz Helena Peñaranda López, se revisará el repertorio establecido y trabajado anteriormente para pulir los diferentes aspectos interpretativos y trabajo de música de cámara con el pianista acompañante.

Etapa V: Sustentación y Recital

Se llevará a cabo una sustentación del trabajo teórico y una muestra musical del montaje realizado

4. Marco Referencial

Optando por un material completo y de total complemento al tema seleccionado para el recital, el proyecto se referencia del documento “*Concepto De Romanticismo. La Importancia Del Arte Musical En La Estética Romántica. Periodización. Formas Vocales: Lied Y Ópera Romántica*” de Rosa Martínez Cózar. Del compositor se hace referencia del documento “*Lo Clásico Y Lo Romántico En Schubert*” de Vicente Salas Viu y como referencial de las habilidades técnicas e interpretación vocal del repertorio el trabajo de grado “*Una mirada interpretativa al Lied Alemán, a la luz de los compositores Franz Schubert y Robert Schumann*” de Fernanda María Vásquez Carrillo.

Ya que los pilares encargados de soportar y sostener el recital de grado y el presente documento son el Romanticismo Musical, el Lied y el compositor Franz Schubert, será necesario abordar y establecer ciertos parámetros que sirvan como guía:

Cuando se menciona “Romanticismo Musical” se hace referencia inmediatamente a 3 etapas: “Romanticismo temprano (1815-1830) con Beethoven y Schubert; Romanticismo pleno (1830-1850), con Chopin y Schumann; Romanticismo tardío (1850-1880), con Wagner y Verdi” (Cózar, s.f.), se hará énfasis en el Romanticismo temprano ya que, por ser básicamente sus inicios, permitirá ahondar en los factores más relevantes, como lo es el compositor Franz Schubert con la obra más extensa en cuanto a Lied se refiere, aproximadamente 606 composiciones conocidas de este género (Viu, s.f.).

La palabra Alemana Lied o Lieder (en plural), no es fácilmente traducible, comprende muchos factores, pero en sentido general significa “Canción” (Cózar, s.f.), en el sentido romántico y técnico tiene distintas variables, como la forma, el tipo de texto, el acompañamiento musical, el sentido metafórico y fuertes influencias de conceptos propios del romanticismo como el “yo” (Definidos posteriormente).

Estos dos parámetros anteriores, el Romanticismo temprano y el Lied nos dirigen inmediatamente a Franz Schubert, uno de los compositores más prominentes de este género y en quién se basará el repertorio del recital y su estudio, “Die Schöne Müllerin” (La bella Molinera).

En el periódico de Leipzig en 1824 se publica:

El señor Franz Schubert no escribe realmente canciones y no tiene el deseo de hacerlo... más bien compone trabajos vocales, muchos tan libres que uno podría llamarlos tal vez caprichos o fantasías. Con ese propósito en mente, los poemas, la mayoría nuevos, pero de calidad altamente variable, están bien escogidos y su traducción en música digna de elogio; casi con total acierto el compositor logra arreglar todo y cada detalle de acuerdo con la idea del poeta. Pero la ejecución es mucho menos exitosa pues trata de compensar la falta de unidad, orden y claridad mediante excentricidades... (Restrepo, s.f.)

Actualmente el Lied es parte fundamental en la formación profesional de un cantante lírico y del repertorio universal de la música académica. En *Interpretación Vocal Y Pianística* (MONSALVE, 2006) se mencionan los siguientes recitales en donde se ha incluido repertorio de Lied en Colombia:

Luis Macía / Tenor / Colombia (01-16-1944) – Schubert.

Gilberto Escobar / Barítono / Colombia (04-22-1964) - Schubert y Schumann.

Marina Tafur / Soprano / Colombia (09-08-1972) - Mozart, Schumann, Brahms, Ravel.

Laureano Quant / Barítono / Colombia (2018) – Schubert.

4.1 Marco Teórico

El análisis interpretativo del repertorio propuesto estará basado principalmente en los conocimientos adquiridos en la carrera en asignaturas como armonía, seminario de interpretación e instrumento principal, como también de las diferentes clases magistrales con grandes representantes del canto lírico en Colombia (Valeriano Lanchas, Alejandro Roca y Ana Ruge) dado que son conocimientos previos verídicos y de gran apoyo para el desarrollo de este material.

Como apoyo a lo anterior, el proyecto tendrá en cuenta el documento **Guía De Análisis Para Una Interpretación Musical, “Fantasía Para Guitarra Opus 19 En La Mayor” De Luigi Legnani (CARRASQUILLA, 2009) Y Una Mirada Interpretativa Al Lied Alemán, A La Luz De Los Compositores Franz Schubert Y Robert Schumann (Carrillo, 2010)**, documentos en donde se hace mención de diferentes pasos para llegar a un buen análisis interpretativo del material, como por ejemplo los diferentes niveles en los que se puede llevar a cabo (armónico, rítmico, de forma, motivico), niveles que permiten, con la suma de estos, lograr una interpretación fiel al repertorio y que se considere conveniente.

4.2 Marco Histórico

Arturo Reverter de la Fundación Juan March nos explica, por medio de su documento “El Nacimiento Del Lied” (Reverter, 2008), la extrema importancia que tiene el Lied compuesto entre la primera mitad del siglo XIX (Franz Schubert) y el compuesto a inicios del siglo XX (Richard Strauss), Lied con el que la música y la poesía alcanzan su más íntima unión, agregando a la música cantada un elemento más, el Pianoforte, que no se limita a acompañar al estilo de romanzas o arias, sino que como ideal debe hacerlo compitiendo con la expresión de los afectos.

A lo largo del periodo romántico, que tiene sus leves inicios en el siglo XVIII y va hasta mediados del XIX (en su auge), es posible apreciar la repercusión de esta expresión de los sentimientos en la música, haciendo énfasis especial en una unión más íntima entre los poemas y la musicalización de los mismos, Mozart (clasicismo), Beethoven y Schubert son grandes ejemplos de ello, pero quien más resalta y no sólo por su inigualable capacidad compositiva y cantidad de obras compuestas es Franz Schubert, quien logra, por medio de tanto material musical conseguir una amalgama casi perfecta entre la intención y expresión musical con el texto, sus dos obras más conocidas, sin desmeritar sus otras cientos de composiciones, son: Die Schöne Müllerin y Winterreise (Viu, s.f.).

4.3 Antecedentes Investigativos

Para la realización del presente documento ha sido necesario investigar diferentes tipos de proyectos de grado con énfasis en producción artística (Música / Recital) para tener una guía

clara; por medio de la base de datos de la biblioteca de la Universidad Industrial De Santander se logró obtener una cantidad considerable de posibilidades para usar como guía.

El material compilado en la biblioteca de la Universidad Nacional De Colombia ha permitido seleccionar la mejor versión y edición posible del repertorio a interpretar (Die Schöne Müllerin / Franz Schubert) (Schubert, s.f.).

Por su excelente investigación y claridad fue elegido el proyecto de grado de Andrés Fabián Sepúlveda Rojas “*El Rol Del Clarinete Solo En La Música Contemporáneo*” (Sepúlveda, 2019); en donde el clarinete como instrumento solista y sin acompañamiento juega un papel esencial en la música actual, una compilación de investigaciones adicionales, análisis y contextualizaciones claras fueron de gran ayuda para llevar a cabo la estructura del presente documento.

Proyectos de grado como referencia de la Universidad Pontificia como lo es “*Una mirada interpretativa al Lied Alemán a la luz de los compositores Franz Schubert y Robert Schumann*” de Fernanda María Vásques Carrillo, en donde se explican diferentes Lieder desde el punto de vista literario y musical, entendiendo la armonía presente y las necesidades técnicas del intérprete.

5. Romanticismo

El romanticismo, que tiene sus inicios en Gran Bretaña y Alemania a finales del siglo XVIII tiene como ideal y premisa la expresión de los sentimientos, del individuo, del yo, es un

periodo que inicia, bien podría decirse como oposición a la Ilustración, en donde prevalecía la razón. (Cózar, s.f.)

Según Ana Romeo y Lourdes Domenech, autores del documento “El romanticismo” para “Materiales de Lengua y Literatura” (Domenech, s.f.), este movimiento, que revolucionó Europa en la primera mitad del siglo XIX, ofrecía una visión diferente de la realidad resaltando la supremacía del individuo frente a la sociedad, en donde, para el romántico, su bien máspreciado es la libertad.

Entre los tipos de libertad se podían apreciar la Libertad Política, en donde el individuo quería participar del gobierno de su nación y expresar sus ideas y emociones con respecto a ello, la Libertad Moral y Religiosa, que conduce al individuo a regirse por sus sentimientos, su actuar ya no depende de las leyes morales o religiosas, la Libertad de Sentimientos en donde prima la expresión de los mismos.

Estos tres tipos de libertad desembocaron en varias características como lo son el **YO** y la exaltación del mismo, en donde es bastante clara la prevalencia de la expresión de las emociones, pasiones y sentimientos, su forma “subjetiva” de pensar, de abordar y apreciar el mundo. (Bloom, s.f.)

Los sentimientos se irguieron, el romántico era más sensible a estos y los idealizaba de formas extremas. Un claro ejemplo es el amor que bien podía vivirse de varias formas, con pasión y melancolía, escritores del romanticismo como Wilhelm Müller, quien inspiró con sus poemas a Schubert para realizar el ciclo “Die Schöne Müllerin” (Viu, s.f.) expresa el amor como un sentimiento máximo que puede llevar a vivir las mejores y peores (y más

extremas) experiencias, desembocando en infinidad de sentimientos, emociones y cualidades como el entusiasmo, los celos, la bondad, el odio, la ilusión, la fe, la duda, el desespero y la muerte.

Cabe resaltar que, aparte de la música, de la cual se hablará en el próximo capítulo, los géneros que más relevancia tuvieron en este periodo son el poema y el teatro, los dos expresados de una forma totalmente inclinada a los sentimientos y el actuar humano ante ellos. (Andalucía, 2011)

5.1 Romanticismo Musical

El presente documento tendrá como foco el romanticismo temprano (1815-1830), ya que en este lapso de tiempo es donde el compositor seleccionado realiza su obra musical, se sobreentienden las aclaraciones realizadas en el título 3, “El romanticismo”, como parte esencial y totalmente aplicable al romanticismo musical, por ello no se repetirán las características ya mencionadas, a menos de ser totalmente necesario.

La ópera romántica surge en el romanticismo temprano, pero también se puede apreciar la utilización del piano como instrumento cada vez más importante como acompañante y solista (Viu, s.f.), el documento se centrará en el Lied, en donde el piano es acompañante, pero no por ello deja de ser un instrumento esencial, de hecho, la voz y el piano deben ser un complemento perfecto para esto y Schubert en las composiciones que se presentan lo demuestra muy bien, no solo la voz se expresa al público, el piano bien puede ser el entorno, la representación de la naturaleza, de las emociones y del ser. (Viu, s.f.)

5.1.1 Lied

El lied romántico alemán aparece a finales del siglo XVIII, en otras palabras, en el romanticismo temprano, se podría decir que Schubert y Beethoven fueron los predecesores y consagradores del mismo como un género que sería vital para el proceso vocal, técnico e interpretativo de los cantantes líricos. (Carrillo, 2010)

El lied es la forma musical vocal más netamente romántica. La palabra alemana lied en singular, lieder en plural, no es fácilmente traducible. Significa en sentido general, canción, pero el lied romántico es mucho más: el lied consiste en una canción original breve escrita para ser cantada por una sola persona, compuesta con ambición artística, pero en un estilo íntimo, desprovista de efectismos vocales, y en la cual poesía y música se funden totalmente. El acompañamiento musical, generalmente a piano, no es algo secundario, es tan protagonista como la voz y refuerza y subraya la expresión de la palabra cantada. (BiblioUNED, s.f.) (Cózar, s.f.)

En un sentido técnico se puede describir al Lied como pieza solista para voz y piano acompañante, en donde se le agrega música a un poema (texto), la estructura más común del Lied, y la que se verá demasiado en el repertorio seleccionado, es A-B-A, aunque también se pueden encontrar con estructuras binarias y ternarias como: A-B, A-A`-A`` (En los Lieder estróficos); y A-A-B, A-B-B, A-B-C y A-B-A (en Lieder de 3 estrofas), entonces, es pertinente la mención de que el texto del poema podía determinar trascendentalmente la estructura de la música, e inferir que estos cambios “motívicos” (determinados por las diferentes secciones en la estructura) se hacen dada la necesidad romántica de “esculpir” el texto, darle vida y la expresión emocional que requiere.

6. Repertorio Seleccionado

El tiempo para la sustentación de un Trabajo de grado según las directrices del Comité de Proyectos de Grado, es de 50 minutos máximo. Se prevee un tiempo de 15 a 20 minutos para la exposición del trabajo escrito, base del recital y un tiempo de 20 a 25 minutos para el recital. Fue entonces el tiempo, el primer parámetro para la selección del repertorio a interpretar. A continuación se eligieron con asesoría del director del Trabajo de Grado 7 obras contrastantes de las 20 obras que corresponden a la totalidad del ciclo.

Die Schöne Müllerin / Franz Schubert (For Low Voice)

Poemas de Wilhelm Müller

A continuación el autor del presente documento ofrece una explicación e interpretación del ciclo de poemas, pues la traducción literal no permite apreciar el sentimiento pleno que sólo el idioma original ofrece.

Un joven entusiasta y aprendiz, recorre el bosque en busca del molino en donde espera trabajar; la inocencia y felicidad latentes en la ilusión de este aspirante a molinero, le ofrecen al joven la maravillosa capacidad de comunicarse con su entorno, de detallar casualidades, de seguir corazonadas, de inspirarse en el murmullo del arroyo que sigue con su cayado, de darle una voz, consciencia, peticiones, preguntas y respuestas; el arroyo ya no es un ente indiferente a su existencia, es una expresión de sus emociones, de sus pasiones, es la coincidencia consciente que lo guía hasta su destino: el molino.

El arroyo, se convierte en el inicio de su aventura, en quien lo guió a su destino, por ello está tan presente durante la obra, el joven charla con él durante una considerable cantidad de canciones del ciclo, adulándolo, siguiéndolo, preguntándole por sus intenciones. Al llegar al molino e iniciar con su trabajo, se enamora de la hija del molinero, aquí surge esta intención casi inconsciente pero necesaria, llamar su atención, trabajando más duro que nadie, regalándole la cinta de su laúd, incluso, en este punto, el arroyo aún no desaparece de la historia, el joven acude a él, preguntándole si ella lo ama, una idea preciosa es generada en este punto, el “sí” o el “no” son las únicas respuestas que este joven molinero espera de su arroyo (en la obra en donde pregunta esto, el joven se apropia del arroyo, nos da a entender que le pertenece, que es parte de él), retomando, en el “sí” o en el “no” está contenido el mundo del molinero, aquí se aprecia un sentimiento de amor enfermizo, una expresión extrema de nuestra emoción, de la inocencia, de la fe y la esperanza.

A lo largo de la historia, el joven aprendiz consigue que la molinera lo acompañe a dar un paseo, pero no fue capaz de expresarle su amor, la timidez pudo con él, entonces, después de un tiempo, llega el cazador (un personaje repentino en la obra), este cazador es la “viva” expresión de los miedos, de la desilusión, de la derrota y así sucedió, él, con su seguridad y determinación llamó la atención de la molinera; el joven aprendiz destrozado, sin jamás abandonar a su arroyo decide morir, pero no morirá de una forma cualquiera, morirá ahogado, en su arroyo, compañero a lo largo de todo el camino, la expresión de todo, el arroyo lo fue todo, su inicio, su desarrollo y su fin. Al final de la historia el arroyo por fin habla, ya que nunca le dio respuestas claras, solo murmullos que el joven creía escuchar, el arroyo expresa su aprecio y admiración al joven molinero, sus deseos de que, por fin, este caminante, descanse.

La explicación anterior, a pesar de ser totalmente subjetiva por parte del autor del presente documento, posee relación y sustento en el artículo “La Bella Molinera O Morir De Amor” (Pujalte, 2015).

Es una historia llena de emociones, intenciones que el intérprete debe expresar de una forma tan íntima que en cierto punto es algo doloroso, algo que realmente puede hacer sentir, tanto al público como al artista, todas estas fases de una historia que inició como una aventura entusiasta y terminó con una muerte poética y dolorosa (en el sentido emocional de la palabra).

6.1 Texto Original de Wilhelm Müller

Tabla 1 Texto Original y traducción, Die Schöne Müllerin

Die Schöne Müllerin	La Bella Molinera
1. Das Wandern	1. Caminar
Das Wandern ist des Müllers Lust, Das Wandern! Das muß ein schlechter Müller sein, Dem niemals fiel das Wandern ein, Das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, Vom Wasser!	¡Caminar, viajar es el anhelo del molinero, caminar! Mal molinero debe ser aquel a quien no le guste caminar, caminar. ¡Lo aprendemos del agua,

<p>Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht, Ist stets auf Wanderschaft bedacht, Das Wasser.</p> <p>Das sehn wir auch den Rädern ab, Den Rädern! Die gar nicht gerne stille stehn, Die sich mein Tag nicht müde drehn, Die Räder.</p> <p>Die Steine selbst, so schwer sie sind, Die Steine! Sie tanzen mit den muntern Reihn Und wollen gar noch schneller sein, Die Steine.</p> <p>O Wandern, Wandern, meine Lust, O Wandern! Herr Meister und Frau Meisterin, Laßt mich in Frieden weiterziehn Und wandern.</p>	<p>del agua! Sigue su curso en incesante marcha noche y día, constantemente camina, el agua.</p> <p>¡También lo vemos en las ruedas, en las ruedas! Nunca reposan y jamás se cansan de girar, las ruedas.</p> <p>¡Hasta las piedras, por pesadas que sean, las piedras! Al girar en derredor, pretenden marchar aún más veloces, las piedras.</p> <p>¡Oh caminar, qué delicia, oh caminar! Señora y señor del molino, dejadme partir tranquilo y caminar.</p>
<p>2. Wohin?</p>	<p>2. ¿A dónde?</p>

<p>Ich hört' ein Bächlein rauschen Wohl aus dem Felsenquell, Hinab zum Tale rauschen So frisch und wunderhell.</p> <p>Ich weiß nicht, wie mir wurde, Nicht, wer den Rat mir gab, Ich mußte auch hinunter Mit meinem Wanderstab.</p> <p>Hinunter und immer weiter Und immer dem Bache nach, Und immer frischer rauschte Und immer heller der Bach.</p> <p>Ist das denn meine Straße? O Bächlein, sprich, wohin? Du hast mit deinem Rauschen Mir ganz berauscht den Sinn.</p> <p>Was sag ich denn vom Rauschen? Das kann kein Rauschen sein: Es singen wohl die Nixen Tief unten ihren Reihn.</p>	<p>Ya ni al arroyuelo que murmura al caer de la roca, corriendo hacia el valle tan fresco y cristalino.</p> <p>No sé lo que me pasó, ni quién me dio el consejo, yo seguí el arroyo con mi cayado de caminante.</p> <p>Descendí cada vez más lejos, siempre junto al arroyo, que cada vez murmuraba más fresco y cristalino.</p> <p>¿Es éste mi camino? ¡Oh arroyuelo!, dime, ¿a dónde vamos? Con el murmullo de tus aguas me has trastornado los sentidos.</p> <p>¿Qué digo murmullo? Eso no es murmurar. Son las náyades que cantan y cogidas de la mano</p>
--	---

<p>Laß singen, Gesell, laß rauschen Und wandre fröhlich nach! Es gehn ja Mühlenräder In jedem klaren Bach.</p>	<p>danzan bajo las olas. ¡Déjalas cantar compañero, deja que murmuren y sigue tu camino! Pues el cristalino arroyuelo hace andar a la rueda del molino.</p>
<p>3. Halt! Eine Mühle seh ich blinken Aus den Erlen heraus, Durch Rauschen und Singen Bricht Rädergebraus. Ei willkommen, ei willkommen, Süßer Mühlengesang! Und das Haus, wie so traulich! Und die Fenster, wie blank! Und die Sonne, wie helle Vom Himmel sie scheint! Ei, Bächlein, liebes Bächlein, War es also gemeint?</p>	<p>3. ¡Alto! Percibo un molino entre los álamos, y oigo el ruido de sus ruedas, entre mi canto y el murmullo del arroyo. ¡Bien hallado, bienvenido seas, dulce canto del molino! ¡Qué linda es la casa! ¡Cómo relucen los cristales de sus ventanas! ¡Y cómo los ardientes rayos del sol iluminan todo el firmamento! Oh arroyo, querido arroyuelo, ¿es eso lo que tú me querías sugerir?</p>

<p>4. Danksagung an den Bach</p> <p>War es also gemeint, Mein rauschender Freund? Dein Singen, dein Klingen, War es also gemeint?</p> <p>Zur Müllerin hin! So lautet der Sinn. Gelt, hab' ich's verstanden? Zur Müllerin hin!</p> <p>Hat sie dich geschickt? Oder hast mich berückt? Das möchte ich noch wissen, Ob sie dich geschickt.</p> <p>Nun wie's auch mag sein, Ich gebe mich drein: Was ich such, hab ich funden, Wie's immer mag sein.</p> <p>Nach Arbeit ich frug,</p>	<p>4. Gratitud al arroyo</p> <p>¿Era eso, encantador amigo, lo que querías expresar? Tus cantos, tus murmullos, ¿querían decir eso?</p> <p>¡A casa de la molinera! ¿He acertado? ¿Te he comprendido bien? ¡A casa de la molinera!</p> <p>¿Te ha enviado ella? ¿O me has engañado al traerme aquí? Me agradecería saber si ella te ha enviado.</p> <p>Pero, de cualquier forma, me conformo, sea lo que fuere, encontré lo que ansiaba.</p> <p>Buscaba trabajo</p>

<p>Nun hab ich genug Für die Hände, fürs Herze Vollauf genug!</p>	<p>y de sobra lo encontré; bastante para mis brazos y mucho más para el corazón</p>
<p>5. Am Feierabend</p> <p>Hätt ich tausend Arme zu rühren! Könnt ich brausend Die Räder führen! Könnt ich wehen Durch alle Haine! Könnt ich drehen Alle Steine! Daß die schöne Müllerin Merkte meinen treuen Sinn!</p> <p>Ach, wie ist mein Arm so schwach! Was ich hebe, was ich trage, Was ich schneide, was ich schlage, Jeder Knappe tut mir's nach. Und da sitz ich in der großen Runde, In der stillen kühlen Feierstunde, Und der Meister spricht zu allen:</p>	<p>5. Al cesar el trabajo</p> <p>¡Desearía tener mil brazos para el trabajo! ¡Quisiera poder hacer girar las ruedas! ¡Desearla poder, al igual que el viento, surcar los campos y remover las piedras! Y así, la hermosa molinera percibiría la pasión de mi fiel amor.</p> <p>¡Ah, pero mis brazos son tan débiles! Todo lo que puedo levantar, llevar, cortar y mover, puede hacerlo cualquier camarada. Y cuando al llegar la noche cesa el trabajo, el amo nos dice a todos:</p>

<p>Euer Werk hat mir gefallen; Und das liebe Mädchen sagt Allen eine gute Nacht.</p>	<p>Estoy satisfecho de vuestra labor; y la amada niña nos desea a todos las buenas noches.</p>
<p>6. Der Neugierige</p> <p>Ich frage keine Blume, Ich frage keinen Stern, Sie können mir alle nicht sagen, Was ich erfähr so gern.</p> <p>Ich bin ja auch kein Gärtner, Die Sterne stehn zu hoch; Mein Bächlein will ich fragen, Ob mich mein Herz belog.</p> <p>O Bächlein meiner Liebe, Wie bist du heut so stumm? Will ja nur eines wissen, Ein Wörtchen um und um.</p> <p>Ja heißt das eine Wörtchen, Das andre heißet Nein, Die beiden Wörtchen schließen</p>	<p>6. El curioso</p> <p>Nada pregunto a las flores, nada a las estrellas; nada pueden decirme de lo que yo quiero saber.</p> <p>No soy jardinero, las estrellas están demasiado altas; quisiera preguntar a mi arroyuelo si mi corazón se engaña.</p> <p>Oh arroyuelo, amor mío, ¿por qué estás hoy tan silencioso? Sólo quiero saber una cosa, una palabra nada más.</p> <p>Esa palabra puede ser "sí", puede ser "no", en una u otra</p>

<p>Die ganze Welt mir ein.</p> <p>O Bächlein meiner Liebe, Was bist du wunderlich! Will's ja nicht weitersagen, Sag, Bächlein, liebt sie mich?</p>	<p>está contenido todo el mundo.</p> <p>¡Oh arroyuelo de mi amor, qué maravilloso eres! No se lo diré a nadie, dime, arroyuelo, ¿me ama ella?</p>
<p>7. Ungeduld</p> <p>Ich schnitt es gern in alle Rinden ein, Ich grüb es gern in jeden Kieselstein, Ich möcht es sä'n auf jedes frische Beet Mit Kressensamen, der es schnell verrät, Auf jeden weißen Zettel möcht ich's schreiben: "Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben.</p> <p>Ich möcht mir ziehen einen jungen Star, Bis daß er spräch die Worte rein und klar, Bis er sie spräch mit meines Mundes Klang, Mit meines Herzens vollem, heißem Drang;</p>	<p>7. Impaciencia</p> <p>Quisiera grabar la corteza de todos los árboles y guijarros; gozoso sembraría, en todos los bancales, semillas de brezo que madrugadoras florecen, escribir en todos los papeles que hallase: "Tuyo es mi corazón y eternamente lo será"</p> <p>Quisiera enseñárselo a un estornino joven, hasta que aprendiera a decirlo con claridad igual que lo pronuncian mis labios, con toda el ardor que llena mi corazón,</p>

<p>Dann säng er hell durch ihre Fensterscheiben: "Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben" Den Morgenwinden möcht ich's hauchen ein, Ich möcht es säuseln durch den regen Hain; Oh, leuchtet' es aus jedem Blumenstern! Trüg es der Duft zu ihr von nah und fern! "Ihr Wogen, könnt ihr nichts als Räder treiben Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben" Ich meint, es müßt in meinen Augen stehn, Auf meinen Wangen müßt man's brennen sehn, Zu lesen wär's auf meinem stummen Mund, Ein jeder Atemzug gäb's laut ihr kund, Und sie merkt nichts von all dem bangen Treiben:</p>	<p>para que cantase ante su ventana: "Tuyo es mi corazón y eternamente lo será" Quisiera que lo dijera la brisa matinal al rozar con su leve soplo el jardín florido, y que lo repitieran todas sus flores. Que sus aromas dijeran: "Arroyo, tus ondas sólo saben mover piedras. Tuyo es mi corazón y eternamente lo será" Creo que esto debe leerse en mis ojos, que se delata en el rubor de mis mejillas, que lo revela el mutismo de mis labios. Hasta mi aliento lo traiciona abiertamente, y ella no percibe mis anhelos que le dicen: "Tuyo es mi corazón y eternamente lo será"</p>
--	---

<p>"Dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben".</p>	
<p>8. Morgengruß</p> <p>Guten Morgen, schöne Müllerin!</p> <p>Wo steckst du gleich das Köpfchen hin, Als wär dir was geschehen?</p> <p>Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer?</p> <p>Verstört dich denn mein Blick so sehr? So muß ich wieder gehen.</p> <p>O laß mich nur von ferne stehn, Nach deinem lieben Fenster sehn, Von ferne, ganz von ferne!</p> <p>Du blondes Köpfchen, komm hervor! Hervor aus eurem runden Tor, Ihr blauen Morgensterne!</p> <p>Ihr schlummertrunknen Äugelein, Ihr taubetrübten Blümelein, Was scheuet ihr die Sonne? Hat es die Nacht so gut gemeint,</p>	<p>8. Saludo matinal</p> <p>¡Buenos días, hermosa molinera!</p> <p>¿Por qué vuelves la cabeza? ¿qué te ocurre?</p> <p>¿Te es tan enojoso mi saludo?</p> <p>¿Te molesta mi presencia?</p> <p>Me veré obligado, si es así, a volverme a marchar</p> <p>¡Oh, permíteme quedarme, para que aún desde lejos pueda ver tu querida ventana!</p> <p>¡Asoma, cabecita de dorados cabellos, mostraos, azules estrellas matutinas!</p> <p>Ojos de atracción irresistible, florecitas ajadas por el rocío, ¿por qué os atemoriza el sol? ¿Tan bella os pareció la noche</p>

<p>Daß ihr euch schließt und bückt und weint Nach ihrer stillen Wonne?</p> <p>Nun schüttelt ab der Träume Flor Und hebt euch frisch und frei empor In Gottes hellen Morgen! Die Lerche wirbelt in der Luft, Und aus dem tiefen Herzen ruft Die Liebe Leid und Sorgen.</p>	<p>que cerráis vuestros cálices y os inclináis llorosas tras el goce feliz?</p> <p>¡Desgarrad el velo de los sueños y alzad libremente vuestros frescos tallos hacia el diáfano cielo matinal! La alondra surca cantando el espacio, y hasta el corazón se siente aliviado de insensatos recelos y pasiones.</p>
<p>9. Des Müllers Blumen</p> <p>Am Bach viel kleine Blumen stehn, Aus hellen blauen Augen sehn; Der Bach, der ist des Müllers Freund, Und hellblau Liebchens Auge scheint, Drum sind es meine Blumen.</p> <p>Dicht unter ihrem Fensterlein, Da will ich pflanzen die Blumen ein, Da ruft ihr zu, wenn alles schweigt, Wenn sich ihr Haupt zum Schlummer neigt,</p>	<p>9. Las flores del molinero</p> <p>El arroyo es el mejor amigo del molinero, y junto al él crecen muchas florecillas que parecen pupilas de azul pálido; y recuerdan los azules ojos de la amada, por eso son mis flores predilectas.</p> <p>En el alféizar de su ventana plantaré estas flores, para que cuando todo esté en silencio y ella se entregue al reposo, le digan muy bajito lo que yo no me</p>

<p>Ihr wißt ja, was ich meine.</p> <p>Und wenn sie tät die Äuglein zu Und schläft in süßer, süßer Ruh, Dann lispelt als ein Traumgesicht Ihr zu: Vergiß, vergiß mein nicht! Das ist es, was ich meine.</p> <p>Und schließt sie früh die Laden auf, Dann schaut mit Liebesblick hinauf: Der Tau in euren Äugelein, Das sollen meine Tränen sein, Die will ich auf euch weinen.</p>	<p>atrevo.</p> <p>Y cuando sus ojos se cierran, y duerma en dulcísima placidez, susurren suavemente en medio de su sueño: "no me olvides" Es lo que yo quisiera decirle.</p> <p>Y cuando a la aurora abra su ventana, que la contemplan amorosas. Muestren hojas bañadas de gotas de rocío, para que así vea en ellas las lágrimas que por ella derramo.</p>
<p>10. Tränenregen</p> <p>Wir saßen so traulich beisammen Im kühlen Erlendach, Wir schauten so traulich zusammen Hinab in den rieselnden Bach.</p> <p>Der Mond war auch gekommen,</p>	<p>10. Lluvia de lágrimas</p> <p>Sentados estábamos bajo la espesa sombra de los álamos, y juntos contemplábamos el arroyo que corría a nuestros pies.</p> <p>La luna había ya asomado,</p>

Die Sternlein hinterdrein, Und schauten so traulich zusammen In den silbernen Spiegel hinein.	y tras ella las estrellas del cielo, que igualmente se reflejaban placenteras en el plateado espejo del arroyo.
Ich sah nach keinem Monde, Nach keinem Sternenschein, Ich schaute nach ihrem Bilde, Nach ihren Augen allein.	Yo no miraba ni a la luna ni a las estrellas, y únicamente buscaba su imagen, sus ojos.
Und sahe sie nicken und blicken Herauf aus dem seligen Bach, Die Blümlein am Ufer, die blauen, Sie nickten und blickten ihr nach.	Y la vi sonriente en el fondo del plácido arroyo, rodeada de azules florecillas ribereñas que la contemplaban sonriente.
Und in den Bach versunken Der ganze Himmel schien Und wollte mich mit hinunter In seine Tiefe ziehn.	Cual ella, me pareció que todo el cielo y el universo estaban en el arroyo, y que con ellos quería arrastrarme a su seno.
Und über den Wolken und Sternen, Da rieselte munter der Bach Und rief mit Singen und Klingen: Geselle, Geselle, mir nach!	Y sobre las nubes y las estrellas se oía el alegre murmullo del arroyo que al correr cantaba y me decía: "¡Amigo, amigo, sígueme!"
Da gingen die Augen mir über,	Entonces mis ojos se nublaron

<p>Da ward es im Spiegel so kraus; Sie sprach: Es kommt ein Regen, Ade, ich geh nach Haus.</p>	<p>y el espejo se empañó. Ella me dijo: "Amenaza tormenta, adiós, vuelvo a casa"</p>
<p>11. Mein!</p> <p>Bächlein, laß dein Rauschen sein! Räder, stellt euer Brausen ein! All ihr muntern Waldvögelein, Groß und klein, Endet eure Melodein! Durch den Hain Aus und ein Schalle heut ein Reim allein: Die geliebte Müllerin ist mein! Mein! Frühling, sind das alle deine Blümelein? Sonne, hast du keinen hellern Schein? Ach, so muß ich ganz allein Mit dem seligen Worte mein Unverstanden in der weiten Schöpfung sein!</p>	<p>11. ¡Mía!</p> <p>Arroyo, ¡deja tus murmullos! Ruedas, ¡dejad de girar ruidosamente! Alegres pajarillos del bosque, grandes y pequeños, ¡cesad de entonar vuestras melodías! En este instante tan sólo un canto debe resonar en el campo y en el bosque: ¡La amada molinera es mía! ¡Mía! ¿No tienes más flores, primavera? ¿Sol, no tienes más refulgentes rayos? ¡Tendré que conformarme solamente con estas felices palabras sin que jamás las comprenda la Naturaleza!</p>

12. Pause	12. Pausa
<p>Meine Laute hab ich gehängt an die Wand,</p>	<p>En la pared he colgado mi laúd, y lo he adornado con una cinta verde.</p>
<p>Hab sie umschlungen mit einem grünen Band -</p>	<p>Cesaron mis cantos, mi corazón está triste</p>
<p>Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu voll,</p>	<p>no sé cómo traducir en rimas lo que sufro.</p>
<p>Weiß nicht, wie ich's in Reime zwingen soll.</p>	<p>Todo el inmenso dolor de mi deseo pude expresarlo en cantos,</p>
<p>Meiner Sehnsucht allerheißesten Schmerz</p>	<p>y al exhalar tan dulces quejas, imaginé que mi aflicción era muy grande.</p>
<p>Durft ich aushauchen in Liederschmerz,</p>	<p>¡Ah, pero cuanto mayor es mi felicidad,</p>
<p>Und wie ich klagte so süß und fein,</p>	<p>no hay canto que pueda expresarlo!</p>
<p>Glaubt ich doch, mein Leiden wär nicht klein.</p>	<p>¡Laúd querido, reposa colgado de la pared!</p>
<p>Ei, wie groß ist wohl meines Glückes Last,</p>	<p>Si las alas de una abeja rozan tus cuerdas,</p>
<p>Daß kein Klang auf Erden es in sich faßt?</p>	<p>si las acaricia la suave brisa, tengo miedo.</p>
<p>Nun, liebe Laute, ruh an dem Nagel hier!</p>	<p>¿Por qué he puesto una cinta tan larga</p>
<p>Und weht ein Lüftchen über die Saiten dir,</p>	<p>que al agitarse roza repetidamente tus cuerdas</p>
<p>Und streift eine Biene mit ihren Flügeln</p>	<p>y les hace exhalar quejidos?</p>

<p>dich, Da wird mir so bange, und es durchschauert mich. Warum ließ ich das Band auch hängen so lang? Oft fliegt's um die Saiten mit seufzendem Klang. Ist es der Nachklang meiner Liebespein? Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein?</p>	<p>¿Será el eco de mi amor dolido? ¿Será preludio de nuevos cantos?</p>
<p>13. Mit dem grünen Lautenbände</p> <p>"Schad um das schöne grüne Band, Daß es verbleicht hier an der Wand, Ich hab das Grün so gern!" So sprachst du, Liebchen, heut zu mir; Gleich knüpf ich's ab und send es dir: Nun hab das Grüne gern!</p> <p>Ist auch dein ganzer Liebster weiß, Soll Grün doch haben seinen Preis, Und ich auch hab es gern. Weil unsre Lieb ist immergrün, Weil grün der Hoffnung Fernen blühen,</p>	<p>13. La cinta verde de laúd</p> <p>"Qué pena dejar que esta linda cinta verde se torne pálida colgada en la pared, ¡me gusta tanto el color verde!"... Esto es lo que me decías hoy, amada mía, e inmediatamente la desaté y te la envié. Ya puedes gozar de tu querido color verde. Que aún cuando tu preferido sea blanco también el verde merece ser apreciado,</p>

<p>Drum haben wir es gern.</p> <p>Nun schlinge in die Locken dein Das grüne Band gefällig ein, Du hast ja's Grün so gern.</p> <p>Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt, Dann weiß ich, wo die Liebe thront, Dann hab ich's Grün erst gern.</p>	<p>a mí también me gusta mucho.</p> <p>Que nuestro amor es perpetuo y verde es el color que hace florecer lejanas esperanzas, por eso me gusta tanto.</p> <p>Adorna pues, tus hermosos rizos con la verde cinta puesto que ese color tanto te gusta.</p> <p>Así sabré dónde mora la esperanza, dónde erigió su trono el amor, y me cautivará aún más el color verde.</p>
<p>14. Der Jäger</p> <p>Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier?</p> <p>Bleib, trotziger Jäger, in deinem Revier! Hier gibt es kein Wild zu jagen für dich, Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes, für mich, Und willst du das zärtliche Rehlein sehn, So laß deine Büchsen im Walde stehn, Und laß deine klaffenden Hunde zu</p>	<p>14. El cazador</p> <p>¿Qué vienes a buscar en el molino, cazador?</p> <p>¡Quédate en tus cotos, cazador altanero! Aquí no hay ningún fiero jabalí que cazar, tan sólo hallarás a mi dulce y tierna gacela.</p> <p>Si quieres verla deja tu arma en el bosque,</p>

<p>Haus, Und laß auf dem Horne den Saus und Braus, Und schere vom Kinne das struppige Haar, Sonst scheut sich im Garten das Rehlein fürwahr. Doch besser, du bliebest im Walde dazu Und liebest die Mühlen und Müller in Ruh. Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig? Was will den das Eichhorn im bläulichen Teich? Drum bleibe, du trotziger Jäger, im Hain, Und laß mich mit meinen drei Rädern allein; Und willst meinem Schätzchen dich machen beliebt, So wisse, mein Freund, was ihr Herzchen betrübt: Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem Hain Und brechen in ihren Kohlgarten ein Und treten und wühlen herum in dem</p>	<p>encierra tus perros ladrones en casa, y no hagas sonar ruidosa tu trompa de caza y despoja tu rostro de su desgreñada barba; si no, mi gacela huirá espantada del jardín. Mejor sería que permanecieses en tus bosques y no turbaras la paz del molino y su molinero. ¿Qué haría la ardilla en el verde ramaje? ¿Qué harían los pececillos en las azuladas aguas del estanque? Retírate cazador, a tus bosques y déjame sólo con mis tres ruedas; y si quieres hacerte grato a mi amada, sabe, amigo mío, lo que entristece su corazón: los jabalíes, que destrozan su huerto al salir por la noche de entre la maleza. ¡A esos son los que debes perseguir y matar, valiente cazador!</p>
--	--

<p>Feld:</p> <p>Die Eber, die schieß, du Jägerheld!</p>	
<p>15. Eifersucht und Stolz</p> <p>Wohin so schnell, so kraus und wild, mein lieber Bach?</p> <p>Eilst du voll Zorn dem frechen Bruder Jäger nach?</p> <p>Kehr um, kehr um, und schilt erst deine Müllerin</p> <p>Für ihren leichten, losen, kleinen Flattersinn.</p> <p>Sahst du sie gestern abend nicht am Tore stehn,</p> <p>Mit langem Halse nach der großen Straße sehn?</p> <p>Wenn vom den Fang der Jäger lustig zieht nach Haus,</p> <p>Da steckt kein sittsam Kind den Kopf zum Fenster 'haus.</p> <p>Geh, Bächlein, hin und sag ihr das; doch sag ihr nicht,</p>	<p>15. Celos y orgullo</p> <p>¿Dónde vas tan veloz, tan furioso y agitado, mi querido arroyo?</p> <p>¿Te lanzas con rabia tras el insólito cazador?</p> <p>Retorna, vuelve y reprocha a tu voluble molinera su irreflexiva y vanidosa coquetería.</p> <p>¿No la viste ayer tarde apoyada en el portal mirando ansiosamente hacia la carretera?</p> <p>Cuando el cazador vuelve jubiloso de la cacería a su hogar ninguna chica honesta debería asomar la cabeza por la ventana.</p> <p>Ve a su casa, arroyuelo, y dile esto mismo: pero no le digas,</p>

<p>Hörst du, kein Wort von meinem traurigen Gesicht. Sag ihr: Er schnitzt bei mir sich eine Pfeif' aus Rohr Und bläst den Kindern schöne Tänz' und Lieder vor.</p>	<p>óyelo bien, ni una palabra de la pesadumbre de mi rostro. Dile: "Cortó una caña, hizo una flauta y con ella tocaba a los niños alegres danzas y canciones"</p>
<p>16. Die liebe Farbe</p> <p>In Grün will ich mich kleiden, In grüne Tränenweiden: Mein Schatz hat's Grün so gern... Will suchen einen Zypressenhain, Eine Heide von grünen Rosmarein: Mein Schatz hat's Grün so gern...</p> <p>Wohlauf zum fröhlichen Jagen! Wohlauf durch Heid' und Hagen! Mein Schatz hat's Jagen so gern... Das Wild, das ich jage, das ist der Tod; Die Heide, die heiß ich die Liebesnot: Mein Schatz hat's Jagen so gern...</p> <p>Grabt mir ein Grab im Wasen,</p>	<p>16. El color favorito</p> <p>Quiero vestirme de verde como los llorosos sauces verdes. A mi amada le gusta tanto el tono verde... Buscaré un bosque de cipreses, una pradera de verdes romeros: a mi amada le gusta tanto...</p> <p>¡Ánimo, a la alegre cacería! ¡Por bosques y praderas! A mi amada le gusta tanto la caza... La pieza que persiga caerá muerta; el prado ahuyenta el mal de amores; a mi amada le gusta tanto la caza...</p> <p>Cavadme una tumba en la pradera</p>

<p>Deckt mich mit grünem Rasen: Mein Schatz hat's Grün so gern...</p> <p>Kein Kreuzlein schwarz, kein Blümlein bunt, Grün, alles grün so rings und rund: Mein Schatz hat's Grün so gern..</p>	<p>cubriéndola de verde césped: a mi amada le gusta tanto ese color...</p> <p>No pongáis ninguna cruz negra ni flores de abigarrados colores, que todo sea verde a mi alrededor: a mi amada le gusta tanto el verde..</p>
<p>17. Die böse Farbe</p> <p>Ich möchte ziehn in die Welt hinaus, Hinaus in die weite Welt; Wenn's nur so grün, so grün nicht wär, Da draußen in Wald und Feld!</p> <p>Ich möchte die grünen Blätter all Pflücken von jedem Zweig, Ich möchte die grünen Gräser all Weinen ganz totenbleich.</p> <p>Ach Grün, du böse Farbe du, Was siehst mich immer an So stolz, so keck, so schadenfroh, Mich armen weißen Mann?</p>	<p>17. El color odiado</p> <p>Quisiera irme allá, muy lejos del mundo: ¡si todo en los bosques y en los campos no fuese tan verde!</p> <p>Arrancaría las verdes hojas de las ramas y que se vista con palidez de muerte toda la verde hierba con las lágrimas que mis ojos derramasen.</p> <p>¡Ay verde, color odiado! ¿por qué me miras sin cesar tan orgulloso, altanero y despectivo, a mí, pobre hombre blanco?</p>

<p>Ich möchte liegen vor ihrer Tür In Sturm und Regen und Schnee. Und singen ganz leise bei Tag und Nacht Das eine Wörtchen: Ade! Horch, wenn im Wald ein Jagdhorn schallt, Da klingt ihr Fensterlein! Und schaut sie auch nach mir nicht aus, Darf ich doch schauen hinein. O binde von der Stirn dir ab Das grüne, grüne Band; Ade, ade! Und reiche mir Zum Abschied deine Hand!</p>	<p>Quisiera echarme ante su puerta, con lluvias, nieves y tormentas. Y cantar muy dulcemente día y noche una única palabra: ¡Adiós! Escucha, cuando suena la trompa de caza, rechina al entreabrirse su ventana. Y si no abre para mirarme, al menos puedo contemplarla. Despoja tus cabellos de su cinta verde: ¡Adiós, adiós! ¡Tiéndeme tu mano como en una eterna despedida!</p>
<p>18. Trockne Blumen</p> <p>Ihr Blümlein alle, die sie mir gab, Euch soll man legen mit mir ins Grab. Wie seht ihr alle</p>	<p>18. Flores secas</p> <p>Todas las flores que ella me dio deseo que me acompañen a la tumba. ¡Qué apenadas</p>

mich an so weh,	me contemplan
Als ob ihr wüßtet,	como si supieran
wie mir gescheh!	lo que me pasa!
Ihr Blümlein alle,	¡Pobres florecidas,
wie welk, wie blaß?	qué marchitas y qué pálidas!
Ihr Blümlein alle,	Pobres florecillas,
wovon so naß?	¿cómo es que estáis tan húmedas?
Ach, Tränen machen	¡Ay, las lágrimas no os harán brotar
Nicht maiengrün,	con el verdor de mayo
Machen tote Liebe	ni lograrán revivir florecido
Nicht wieder blühn.	el amor muerto!
Und Lenz wird kommen,	Llegará la primavera
und Winter wird gehn,	y pasará el invierno,
Und Blümlein werden	la hierba se llenará
im Grase stehn.	de flores.
Und Blümlein liegen	Y en la tumba
in meinem Grab,	me acompañarán todas,
Die Blümlein alle,	todas las florecillas
die sie mir gab.	que ella me dio.
Und wenn sie wandelt	Y cuando pase

<p>am Hügel vorbei Und denkt im Herzen: Der meint' es treu! Dann, Blümlein alle, heraus, heraus! Der Mai ist kommen, der Winter ist aus.</p>	<p>por allí cerca, le recordará el corazón ¡Qué fiel me fue! Entonces, florecillas, ¡surgid, brotad! Llegó mayo, murió el invierno.</p>
<p>19 Der Müller und der Bach</p> <p><i>Der Müller:</i></p> <p>Wo ein treues Herze in Liebe vergeht, Da welken die Lilien auf jedem Beet; Da muß in die Wolken der Vollmond gehn, Damit seine Tränen die Menschen nicht sehn; Da halten die Englein</p>	<p>19 El molinero y el arroyo</p> <p><i>El molinero:</i></p> <p>Donde un leal corazón muere de amor se marchitan los lirios de todos los jardines; la luna, en su plenitud, se oculta tras las nubes para que los hombres no vean sus lágrimas; los angelitos se cubren los ojos y,</p>

<p>die Augen sich zu Und schluchzen und singen die Seele zur Ruh.</p> <p><i>Der Bach:</i></p> <p>Und wenn sich die Liebe dem Schmerz entringt, Ein Sternlein, ein neues, am Himmel erblinkt;</p> <p>Da springen drei Rosen, halb rot und halb weiß, Die welken nicht wieder, aus Dornenreis.</p> <p>Und die Engelein schneiden Die Flügel sich ab und gehn alle Morgen Zur Erde herab.</p> <p><i>Der Müller:</i></p> <p>Ach Bächlein, liebes Bächlein, Du meinst es so gut!</p>	<p>entre sollozos, cantan para adormecer el desconsuelo del alma.</p> <p><i>El arroyo:</i></p> <p>Pero cuando el amor domina victorioso al dolor, brilla en el cielo una estrellita nunca vista;</p> <p>en las ramas del espino brotan tres rosas medio rosas, medio blancas, que jamás vuelven a marchitarse.</p> <p>Y los angelitos se arrancan sus alas y todas las mañanas descienden a la tierra.</p> <p><i>El molinero:</i></p> <p>¡Oh, arroyo, querido arroyuelo, qué bueno eres!</p>
---	--

<p>Ach Bächlein, aber weißt du, wie Liebe tut?</p> <p>Ach unten, da unten die kühle Ruh!</p> <p>Ach Bächlein, liebes Bächlein, So singe nur zu.!</p>	<p>Oh, arroyuelo. ¿sabes lo que es el amor quizás?</p> <p>¡Ah qué fresco reposo ofrece tu lecho!</p> <p>¡Arroyo, querido arroyo, canta siempre, no interrumpas tu canción!</p>
<p>20 Des Baches Wiegenlied</p> <p>Gute Ruh, gute Ruh! Tu die Augen zu! Wandrer, du müder, du bist zu Haus. Die Treu' ist hier, Sollst liegen bei mir, Bis das Meer will trinken die Bächlein aus.</p> <p>Will betten dich kühl Auf weichem Pfühl In dem blauen kristallinen Kämmerlein. Heran, heran, Was wiegen kann, Woget und wieget den Knaben mir ein!</p>	<p>20 Canción de cuna del arroyo</p> <p>¡Descansa feliz, reposa tranquilo! ¡Cierra tus ojos! Fatigado caminante, llegaste ya a tu hogar. La fidelidad está en él, y en mi casa permanecerás hasta que el mar se beba los arroyos.</p> <p>Te acostaré en dulce lecho de suave frescura en diminuta cámara azul y cristalina. ¡Venid, venid aquí, olas ondulantes, y acunad con vuestros cantos al muchacho que</p>

<p>Wenn ein Jagdhorn schallt Aus dem grünen Wald, Will ich sausen und brausen wohl um dich her. Blickt nicht herein, Blaue Blümelein! Ihr macht meinem Schläfer die Träume so schwer.</p> <p>Hinweg, hinweg von dem Mühlensteg, Böses Mägdelein, daß ihn dein Schatten nicht weckt! Wirf mir herein dein Tüchlein fein, daß ich die Augen ihm halte bedeckt!</p> <p>Gute Nacht, gute Nacht! Bis alles wacht, schlaf aus deine Freude, schlaf aus dein Leid!</p> <p>Der Vollmond steigt, Der Nebel weicht, Und der Himmel da oben, wie ist er so weit!</p>	<p>duerme!</p> <p>Si en el verde bosque resuena una trompa de caza, fluiré ruidoso a tu alrededor evitando que las oigas. ¡No le dirijáis vuestras miradas, floreillas azules!</p> <p>Turbaríais los dulces sueños de su reposo. ¡Vete, márchate lejos del puente del molino, traviesa chiquilla, que no le despierte tu sombra! ¡Arrójame al agua tu fino pañuelito, para que con él pueda cubrirle los ojos!</p> <p>¡Buenas noches, buenas noches! ¡Hasta que todo vuelva a despertar, que el sueño procure reposo a tus alegrías y calle tus pesares!</p> <p>Surge la luna y se disipa, se ve el fondo lejano del cielo, ¡que profundo es!</p>
---	--

Fuente: <http://www.kareol.es/obras/cancionesschubert/molinera/texto.htm>

6.2 Análisis interpretativo del repertorio seleccionado

A continuación, se expondrán las 8 obras específicas que serán presentadas en el recital:

Las partituras estarán adjuntas al final del documento

- Poema Número 2: **Wohin?** ¿A dónde?

El segundo poema del ciclo “Die Schöne Müllerin”, musicalizado por Franz Schubert inicia y se mantiene en compases de 2/4 (dos cuartos), con una tonalidad de E (Mi mayor) y una gran tendencia a marcar el 5 grado (Si) usando sostenidos muy usualmente en el 4 grado (La) para caer en Si y proseguir con el arpeggio de Mi mayor descendente desde el 5 grado hasta el 1 (Si - Sol# - Mi). Así como esta anterior, también posee alteraciones en el 5, 1 y 2 grado con una gran repercusión interpretativa.

Figura 1 Fragmento obra “Wohin?”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Wohin?”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: Información aclaratoria

En esta obra se expresa el entusiasmo y ansiedad del joven camino al molino, siguiendo al arroyuelo, el acompañamiento del piano lo expresa de una forma excelente,

manteniendo un seisillo de semicorchea en la mano derecha durante toda la obra, algo realmente interesante ya que expresa la persistencia de este sentimiento en el intérprete.

- Poema Número 3: **Halt!** ¡Alto!

La obra # 3 del ciclo, Halt!, ofrece el sentimiento de felicidad absoluta, lo efímero, pero memorable, el lugar que el joven deseaba encontrar ha sido encontrado, lo admira, lo adula, el molino es el centro de su atención y el causante de todo lo anterior. Inicia con un acompañamiento de piano en 6/8 (seis octavos) con un arpeggio ascendente de Lab-Do-Mib-Fa (6grado agregado) y descendente de Mib-Do-Lab en semicorcheas (arpeggio de La Bemol con sexto grado incluido). Un cambio repentino en el acompañamiento, tanto en intención como en velocidad, expresa la sorpresa del joven, un “¡Allí está!”, un encuentro, lo que él buscaba y la sorpresa al hallarlo, combinada con este entusiasmo predecesor de la situación en particular.

Figura 2 Fragmento obra “Halt!”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Halt!”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: Información aclaratoria

La utilización de la semicorchea como figura veloz y enérgica en la mano derecha, y los staccatos de corcheas en la izquierda generan un contraste muy interesante con las negras y corcheas ligadas de la voz, con los glisandos sugeridos, ralentandos y disminuendos, “fortepianos”, en donde la mezcla de todo causa la sorpresa, el asombro que conlleva a estos crescendos y disminuendos fabulosos de los compases

18 al 21 y 37 al 41, en donde todo parece combinarse de una forma en que esta cantidad de figuras diferentes y dinámicas generan una densidad que obliga al cantante y al pianista a poseer una coordinación especial y muy estricta. La obra tiene una duración general de 1 minuto y 25 segundos, lo efímero hace parte de esta expresión de los sentimientos.

Figura 3 Fragmentos obra “Halt!”, Compases 18 al 21, Die Schöne Müllerin

Fragmentos obra “Halt!”, Compases 18 al 21, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: Información aclaratoria

- Poema Número 5: **Am Feierabend** Al cesar el trabajo

La obra # 5 requiere una contextualización basada en la # 4:

En la cuarta obra el joven le pregunta al arroyo si este era el lugar donde él lo guiaba (La casa, el molino y la hermosa joven molinera que habita en ella, hija del amo, molinero), agradece al arroyo por su guía, buscaba trabajo y lo encontró, un gran trabajo para sus brazos, y aún mayor para el corazón.

La obra número 5 mantiene un 6/8 (seis octavos) durante toda la obra, la fuerza es su principal característica, iniciando fuerte en el acompañamiento de piano, durante los tres primeros compases, en las corcheas marcando las dos primeras divisiones de cada tiempo; para luego continuar durante 21 compases con semicorcheas a una velocidad

muy considerable, haciendo uso de grados conjuntos y arpeggios de Fa menor constantemente que retratan un desespero, el desespero del joven molinero al querer impresionar a su amada y notar que lo que él puede hacer también pueden hacerlo sus camaradas; a comparación de las obras anteriores no hay una cantidad excesiva de dinámicas, pero sí unas muy marcadas para el cantante, sobre todo crescendos y pianísimos, a pesar de ser una obra fuerte y ágil.

También, a diferencia de las otras líneas melódicas de la voz, este Lied posee intervalos considerablemente grandes, sextas menores, octavas y quintas. En cuanto al desarrollo de la obra, encontramos una paleta de intenciones con transiciones contrastantes, iniciando con fuerza desde el compás 1 hasta el 25, en donde el joven desea trabajar como nadie para que su amada se fije en él

The image shows a musical score for the song "Am Feierabend" from the cycle "Die Schöne Müllerin" by Franz Schubert. The score is written in 8/8 time and F minor. It consists of three systems of music. The first system shows the piano accompaniment starting with a forte (f) dynamic, featuring arpeggiated chords and a steady eighth-note accompaniment. The second system shows the vocal line starting with a piano (p) dynamic, with the lyrics "Hätt ich tau - send Arme zu". The third system shows the vocal line continuing with the lyrics "rüh - ren! könntich brau - send die Rā - der füh - ren! könntich we - hendurchal - le". The piano accompaniment continues with a steady eighth-note accompaniment.

Figura 4 Fragmento obra “Am Feierabend”, Desde compás 1 al 12, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Am Feierabend”, Desde compás 1 al 12, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: Información aclaratoria

Al llegar al compás 26 se aprecia un cambio de intención con el *decrecendo* y el *rallentando* sugerido por la utilización de silencios ubicados en puntos específicos que no serían provechosos al interpretarlos en la velocidad inicial. En esta sección el joven molinero se da cuenta de que sus brazos son igual o más débiles que los de sus camaradas, ellos pueden hacer lo mismo que él y por ende se entristece ya que es poco probable que la molinera le preste atención por ello.

The image displays a musical score for the song "Am Feierabend" from Franz Schubert's "Die Schöne Müllerin". It consists of three systems of music. Each system includes a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment (bass clef). The key signature is three flats (B-flat major/D minor), and the time signature is 3/4. The lyrics are in German. The first system starts with the vocal line: "Ach, wie ist mein Arm so schwach! Was ich he-be, was ich". The piano part has a *decreso.* marking. The second system continues with: "tra-ge, was ichschneide, was ichschlage, Je-der Knappe tut mir's nach, Je-der Knappe tut mir's". The third system ends with: "nach. Und da".

Figura 5 Fragmento obra “Am Feierabend”, Die schöne Müllerin

Fragmento obra “Am Feierabend”, Die schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria.

En la siguiente sección, que inicia en el compás 37 y hasta el 58, la figuración empieza a hacerse más diversa, con intenciones de convertir estas corcheas y semicorcheas del piano en una base sólida de blancas con puntillo para acompañar al cantante en su cambio de actitud repentino, donde adula el bello acto de la molinera al desearles las buenas noches a los trabajadores.

The image displays a musical score for the song "Am Feierabend" from the cycle "Die Schöne Müllerin" by Franz Schubert. It consists of two systems of music. The first system shows the vocal line (treble clef) and the piano accompaniment (bass clef). The lyrics for the first system are: "Und da sitz ich in der großen Runde, in der". The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics for the second system are: "stillen, kühlen Feierstunde, und der Meisterspricht zu allen: eu-er". The piano part features a steady accompaniment of eighth notes in the right hand and quarter notes in the left hand, with a dynamic marking of *p* (piano) at the end of the second system.

Figura 6 Fragmento obra “Am Feierabend”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Am Feierabend”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

Finalmente, para completar la atmósfera deseada, el compositor utiliza la delicadeza de los pianos en el registro agudo, más específicamente en el Mib de los compases 54 y 57, donde el barítono requiere de una alta exigencia técnica para abordarlo.

Figura 7 Fragmento obra “Am Feierabend”, Mib en compás 54 y 57, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Am Feierabend”, Mib en compás 54 y 57, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

La sección final de la obra retoma el motivo inicial de la misma, fuerte y veloz.

- Poema Número 6: **Der Neugierige** El curioso

La obra número 6 inicia y se mantiene en 2/4 (dos cuartos), con una tonalidad de Sol mayor, una línea melódica muy llena de silencios bastante capciosos que indican al cantante en dónde respirar específicamente, ya que posee largas frases que deben ser interpretadas con una sola respiración, esta pieza en particular sugiere una voz tenue y bella, más técnicamente un gran fiato y pianísimos muy bien trabajados, a diferencia de la obra anterior, la número 5, esta posee una suavidad y tranquilidad increíbles, en donde si bien es necesario crecer, hay que hacerlo de una forma muy tranquila.

El acompañamiento de piano es bastante simple, pero muy elaborado en relación a la intención, a un tempo lento el joven molinero por medio del acompañamiento expresa sus emociones, la calma y plenitud del amor, de la entrega y de la duda; las corcheas, semicorcheas y silencios que vienen desde el compás 1 hasta el compás 22, indican el preámbulo de una pregunta importante, las pausas necesarias de una correcta introducción a la pregunta que dará respuesta a sus dudas, la voz tenue del intérprete ha de representar duda y resignación, el piano con acompañamientos como 1 grado, 5

grado con una disonancia entre do y re muy marcada y silencios en abundancia sugieren el protagonismo de la voz.

The image shows a musical score for a song by Franz Schubert. It consists of four systems of music. Each system has a vocal line on a treble clef staff and a piano accompaniment on a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'Langsam' at the beginning and 'Sehr langsam' at the end. The lyrics are in German and describe a character asking questions of nature. The piano accompaniment features a prominent arpeggiated pattern in the right hand.

Figura 8 Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

A partir del compás 23 inicia una sucesión de arpeggios hermosos de 1 grado, 5 grado con 4 agregado, 5 grado menor, 2 grado, 5 grado mayor de nuevo, y retoma primero, hasta llegar al compás 32, en este punto está dirigiéndose de nuevo al arroyuelo, en esta obra usa específicamente el diminutivo, no le dice arroyo, esto también debe estar presente en la interpretación, es una forma más cariñosa de dirigirse a quien lo ha guiado hasta allí, a quien le brindó la dicha de conocer el amor.

Sehr langsam

Bäch - - lein meiner Lie - be, wie bist du heut so stumm! Will

ja nur Ei - nes wis - sen, ein Wörtchen um und um, ein

Edition Bären

962A

Figura 9 Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

En el compás 33 por fin, y por medio de un acorde de 5 grado (Re mayor), un acorde bastante “iluminado” se ilusiona pensando en un sí, en que la respuesta a su pregunta futura sea un sí, después, por medio de la incertidumbre que un Fa-Mib-Fa-Fa-Mib-La genera cae en cuenta que el No también puede ser una respuesta, es interesante que a la hora de decir “Nein”, que en alemán es no, no nos brinda un acorde menor, como era de esperarse, si no un acorde mayor, pero oscuro y grave, para que luego el cantante interprete la siguiente frase: “En una u otra está contenida el mundo”, una frase muy profunda acompañada de ralentandos y diminuendos.

Wörtchen um und um. „Ja“ heißt das ei - ne Wörtchen, das andre heißet:

Figura 10 Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Der Neugierige”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

Finaliza con el mismo motivo del compás 23, con los arpeggios, suplicándole una vez más al arroyuelo que le brinde una respuesta.

- Poema Número 11: **Mein!** ¡Mía!

Para comprender esta obra es necesario contextualizar con relación al resto de la historia, en este punto el Joven molinero ya consiguió que la molinera saliese a dar un paseo con él, estuvieron frente al arroyo pero él jamás fue capaz de expresarle sus sentimientos.

La obra número 11 está escrita en Do mayor, en compás de 4/4 (cuatro cuartos), en la parte vocal se aprecia una particular utilización de arpeggios, tal vez con intención de reflejar el constante entusiasmo, ya que en este punto el inocente joven proclama a la molinera como suya sin siquiera haber declarado su amor, le pide al bosque que se cae, a los pájaros que dejen de cantar, que solo debe escuchar a la molinera ya que en este punto, logrado su objetivo de salir con ella, siente una gran explosión de emociones.

Figura 11 Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

El acompañamiento del piano es muy acorde a la voz, con una sucesión de arpeggios casi en la totalidad de la pieza. Se hace énfasis, también, en los pianos en notas agudas como el Mi, generando una dificultad técnica adicional para el intérprete.

Musical score for the vocal line and piano accompaniment of the song "Mein!" from Franz Schubert's "Die Schöne Müllerin". The score is in 3/4 time and features a tempo marking of "Mäßig geschwind" and a dynamic marking of "mf". The vocal line is in the treble clef and the piano accompaniment is in the bass clef. The lyrics are: "Rau - schen sein! Rä - der, stellt eur Brau - sen ein! all ihr mun - tern". The piano part consists of a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a bass line in the left hand.

Figura 12 Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

En el compás 38 modula por medio de un Do menor y la utilización de su tercer y quinto grado (Mib-Sol) a un Lab, en este punto se empieza a apreciar un uso un poco mayor de ligaduras en la voz y adornos sugeridos.

Figura 13 Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Mein!”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

La obra termina en el mismo motivo inicial, llena de arpeggios y un final en FortePiano proclamando que la molinera es suya, es posible apreciar la forma A - B – A tan común en el Lied.

- Poema Número 13: **Mit dem grünen Lautenbände** La cinta verde de laúd

La pieza número 13 del ciclo está escrita en 2/4 (dos cuartos) y una tonalidad de Sol mayor, hay una particularidad con esta pieza, curiosamente sólo da una indicación al inicio: Mezzoforte para el acompañamiento de piano y Piano para cuando la voz inicia, no hay una gran cantidad de dinámicas explícitas. En los audios escuchados a forma de disfrute e investigación, se aprecia una gran diferencia de interpretación en cuanto a dinámicas entre diferentes intérpretes, en otras palabras, podría concluirse que la obra da cierta libertad al cantante para hacerla guiándose por lo que el texto quiere transmitir.

Figura 14 Fragmento obra “Mit dem Grünen Lautenbande”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Mit dem Grünen Lautenbande”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

Es clara la adulación al color verde de la cinta del laúd del joven molinero, cinta que le regaló a la molinera ya que, según él, ella se la pidió, es evidente una entrega total de parte del joven a la chica. Las tres diferentes letras utilizadas con motivos melódicos similares, de hecho, casi idénticos, sólo variantes con relación al texto y la necesidad de adaptación de palabras al ritmo y lógica de acentos obliga al intérprete a realizar diferentes maniobras e intenciones en cada una de estas repeticiones, a manera de curiosidad, cada vez que aparece un Do que va a un Si, por medio de Corchea (do) y semicorchea (si), hay un adorno en medio que consta de un Re y un Do como notas de paso para ese Si. (Ocurre en todas las ocasiones en que aparecen el Do y Si en esas figuras de forma descendente)

Figura 15 Fragmento obra “Mit dem Grünen Lautenbande”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Mit dem Grünen Lautenbande”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

- Poema Número 14: **Der Jäger** El cazador

Con esta obra, el poema número 14, comienza la decaída del joven molinero enamorado, conoce al cazador, un cazador que llega a las cercanías del molino, quien despierta una especie de celos en el joven molinero, con un tono amenazante pero sin dejar de adular la valentía de un cazador, le pide que se marche, que ese no es su lugar que él debe estar cazando a los diferentes animales mencionados en la obra.

Un 6/8 (seis octavos) muy ágil y marcado lleno de notas en registro medio/grave del barítono implican un tono agresivo, de hostilidad, los staccatos con que inicia el acompañamiento de piano deben ser una constante a lo largo de la obra, aunque no estén especificados harán parte esencial de la intención. La obra está escrita en La menor, con un rango bastante cómodo para el barítono, por lo tanto permite usar una gran cantidad de recursos, una de las dificultades más notorias es la dicción, ya que la velocidad de esta obra y la cantidad de texto que posee lo hacen un factor difícil de dominar, la corchea es la figura dominante tanto en la voz como en el piano, movimientos por arpeggios y grados conjuntos son bastante comunes. Sin duda una de las obras más llamativas de este ciclo, ya que es el predecesor de una serie de sucesos trágicos posee un aire de maldad y rechazo expresada a la perfección en su tonalidad menor.

1. sucht denn der Jä-ger am Mühl-bach hier? bleib, tro-tzi-ger Jä-ger, in
2. bes-ser, du blie-best im Wäl-de da-zu und lie-Best die Müh-len und

Figura 16 Fragmento obra “Der Jäger”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Der Jäger”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

- Poema Número 20: **Des Baches Wiegenlied** Canción de cuna del arroyo

Un final muy triste, el poema número 20 culmina con una canción de cuna del arroyo cantándole al joven, para contextualizar la historia:

El joven muere ahogado en el arroyo que tanto amó y admiró a lo largo de la historia, el cazador mencionado en la obra número 14, logró llamar la atención de la molinera, el Joven molinero perdió toda esperanza, entró en desesperación, resignación y por el último el suicidio.

Esta pieza está escrita en compás dividido, 2/2 (dos medios), con una tonalidad bastante cómoda para el cantante, un Sib Mayor; una melodía hermosa acompaña la culminación del ciclo, el piano acompañante va lento y calmo dándole una introducción llena de bellos movimientos melódicos y armónicos al cantante, quien representa a otro personaje, ya no interpreta al Joven Molinero, ahora es el arroyo, quien adula los esfuerzos del caminante que decidió morir ahogado en sus aguas, el arroyo le pide que descansa, que ya es hora de culminar su recorrido. Los grados conjuntos, ligaduras, glisandos y acentos están muy presentes durante toda la obra, posee la letra más extensa de todo el ciclo, lo cual obliga a repetir el mismo motivo durante 5 ocasiones por ello es necesaria una capacidad de proyección emocional e interpretación muy bien trabajadas.

Figura 17 Fragmento obra “Des Baches Wiegenlied”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Des Baches Wiegenlied”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

1. Ruh, gu-te Ruh! tu die Au - gen zu! Wan-drer, du mü - der, du
 2. bet - ten dich kühl— auf wei - chen Pfühl in dem blau - en kri -
 3. Jagd - horn schallt aus dem grü - nen Wald, will ich sau - sen und brau - sen wühl
 4. weg, hin - weg, bö - ses Mäg - de - lein, daß ihn dein Schat - ten, dein
 5. Nacht, gu - te Nacht! bis al - les wacht, schlaf aus dei - ne Freu - de, schlaf

Figura 18 Fragmento obra “Des Baches Wiegenlied”, Die Schöne Müllerin

Fragmento obra “Des Baches Wiegenlied”, Die Schöne Müllerin

Fuente: <https://imslp.org/>

Nota: información aclaratoria

7. Aspectos y Habilidades técnicas requeridas por el intérprete en la interpretación del Lied

La maestra Luz Helena Peñaranda Lopez, Máster en canto y actual docente de la cátedra de canto de la Universidad Industrial de Santander ha proporcionado información de vital importancia para realizar las siguientes especificaciones técnicas requeridas.

Se ha realizado también un apoyo y sustento posterior en el proyecto de grado **Una Mirada Interpretativa Al Lied Aleman, A La Luz De Los Compositores Franz Schubert Y Robert Schumann**. (Carrillo, 2010) para lograr un mayor respaldo con relación a este tema.

7.1 Apropiación del texto y dicción

“La maestra Peñaranda declaró recientemente que la voz es un instrumento que, a diferencia del resto, produce literalmente palabras, no sólo se trata de dar a entender algo con el sonido y las sensaciones que este produce, las palabras están allí, siendo explícitas en la partitura; la labor del cantante es darle carácter y un sentido aún más profundo a estas palabras por medio de los factores ya mencionados como las notas, dinámicas, movimientos melódicos y demás.

El factor más importante al abordar por primera vez una pieza musical con texto, es tener claridad en su traducción, esto permitirá al intérprete hacer su propio análisis emocional de la obra, abordar intenciones y sentimientos desde antes de iniciar a cantar. La claridad en la fonética del idioma original es esencial para lograr una buena dicción, para ello es necesario acudir a expertos en el tema y estudiarlo por cuenta propia, la lectura y memorización del texto son un factor clave para lograr una mayor facilidad a la hora de cantar.

Existen muchos factores adicionales, necesarios para producir un buen sonido que hacen aún más difícil la pronunciación de las piezas, independientemente del idioma en que estén escritas (en este caso es el alemán), factores como el apoyo, la apertura de mandíbula, la posición de la lengua, postura, respiración, control y flujo de aire, por ende la pronunciación debe ser mucho más elaborada de lo normal, en donde a pesar de las características generadas por la buena técnica vocal, como lo son los armónicos y el registro en donde se canta, se logre entender con perfecta claridad lo que el cantante interpreta. Es importante mencionar que la música debe estar al servicio del texto, los

acentos y fraseo deben respetar la prosodia del texto”. (L. Peñaranda, comunicación personal, 8 de abril de 2019)

7.2 Legato

El legato hace referencia al control del flujo de aire, a un buen manejo del mismo y su correcta utilización en las frases del poema para no interrumpir la continuidad del mismo, su intención y expresión. (Carrillo, 2010)

Para ello el cantante debe poseer un apoyo que le permita direccionar el aire en la forma correcta; al referirse a este estilo, el Lied, se hace principal énfasis en la naturalidad y fluidez para conseguir la ligereza característica del género (Cózar, s.f.). Este legato va directamente relacionado con la intencionalidad del texto.

7.3 Apoyo

“La maestra Peñaranda declaró recientemente que podría definirse al apoyo como la correcta utilización de los músculos intercostales, diafragma y cinturón pélvico para controlar el aire y su flujo a la hora de cantar. (L. Peñaranda, comunicación personal, 8 de abril de 2019)

Haciendo referencia a Fernanda María Vásques Carrillo, el apoyo se refiere a la comunión perfecta entre una inhalación profunda y relajada que permite la conexión con todos los músculos abdominales e intercostales del cuerpo, y una exhalación controlada y sostenida por dichos músculos, para que la laringe descienda lo necesario y se abra el espacio en la boca para la emisión. (Carrillo, 2010)

7.4 Foco

El foco consiste en la correcta distribución y concentración del sonido en los puntos esenciales de resonancia para generar una calidad sonora de gran similitud en todos los registros de la voz (Carrillo, 2010), esto es necesario para lograr y mantener el efecto lírico que el Lied requiere, de hecho es necesario mencionar que todos los estilos requieren del foco para conseguir una voz uniforme en todo el registro y se debe aclarar que el foco no solamente es una característica importante en el canto lírico, sino que es útil en cualquier estilo según los requerimientos del mismo y las cualidad vocales que el intérprete posea.

7.5 Vibrato

Según Fernanda María Vásquez Carrillo, autora del proyecto de maestría “*Una Mirada Interpretativa Al Lied Aleman, A La Luz De Los Compositores Franz Schubert Y Robert Schumann*”, de la facultad de estudios musicales de la Pontificia Universidad Javeriana, el vibrato sucede cuando todas las condiciones de relajación están dadas en el aparato vocal del cantante, el cuello debe estar relajado, la boca abierta formando un óvalo de manera que la laringe pueda descender lo necesario, el paladar alto, y una inhalación profunda que genere la presión de aire suficiente que permita encontrar ese punto exacto donde la voz empieza a emitirse libremente. Si todas las condiciones anteriormente nombradas se dan bajo un panorama saludable, sucede esta maravillosa cualidad vocal que para la mayoría de los cantantes cuesta mucho tiempo conseguir. Este vibrato natural, controlado que se puede quitar y poner de acuerdo a la interpretación, es el que se requiere para interpretar un estilo como el Lied. (Carrillo, 2010)

8. Conclusiones

La experiencia obtenida por medio de la investigación, práctica y montaje del repertorio seleccionado para el proyecto, han permitido entender un poco mejor el Lied llegando a conclusiones importantes en el formación profesional del autor del recital.

- El Lied, como otros estilos vocales, requiere varios aspectos técnicos muy importantes como los mencionados anteriormente en el documento, estas son habilidades que deben pulirse para usarse en la medida de las exigencias del estilo.
- Durante el montaje se evidencia la dificultad personal del intérprete en cuestión (Andrés Felipe Mejía Pinzón) de realizar pianos y pianísimos con un sonido de calidad, la práctica del apoyo, la relajación y un control consciente del flujo de aire han ayudado en el proceso.
- El Lied es música de cámara, esto implica una cantidad relativamente baja de instrumentos (Piano y Voz) y un espacio no muy amplio, de lo contrario, se hace necesario el uso de una buena amplificación. La música de cámara utiliza dinámicas de *p* hasta *ppp*, requiriendo de una voz suave pero con un excelente foco y proyección, esto ayudará a la interpretación, expresión y a la inmersión del público en el sentido de las obras.
- Para tener en cuenta, los intérpretes (cantante y pianista) deben tener un conocimiento amplio de la obra a interpretar, su traducción, sentido, líneas

melódicas y armónicas, cambios de velocidad, dinámicas e intenciones para lograr una conexión en donde se comuniquen con facilidad y comprendan las exigencias expresivas del estilo.

- Al comentar el tema del recital con compañeros de la carrera de Licenciatura en Música y personas interesadas en la música académica, es notable la falta de conocimiento con relación a este género, no hay claridad al respecto, por ende se considera un recital de gran impacto cultural y esclarecimiento de algunas dudas para los asistentes al mismo, aportando así al enriquecimiento cultural del municipio.

Referencias bibliográficas

- Andalucía, J. D. (2011). *Junta De Andalucía*. Obtenido De Http://Www.Juntadeandalucia.Es/Averroes/Centros-Tic/41702011/Helvia/Sitio/Upload/EL_Romanticismo.Pdf
- Anónimo. (S.F.). Obtenido De <Http://Www.Efemeridespedrobeltran.Com>
- Beltrán, P. (S.F.). *Efemérides*. Obtenido De <Http://Www.Efemeridespedrobeltran.Com>
- Bloom, H. (S.F.). *Yo Romántico*.
- Carrasquilla, E. B. (2009). *Guía De Análisis Para Una Interpretación Musical, “Fantasía Para Guitarra Opus 19 En La Mayor”, De Luigi Legnani*. Bogotá D.C.
- Carrillo, F. M. (2010). *Una Mirada Interpretativa Al Lied Aleman, A La Luz De Los Compositores Franz Schubert Y Robert Schuman*.
- Cózar, R. M. (S.F.). *Concepto De Romanticismo. La Importancia Del Arte Musical En La Estética Romántica. Periodización. Formas Vocales: Lied Y Ópera Romántica*.
- Domenech, A. R. (S.F.). *El Romanticismo*. España.
- Leipzig, P. (1824). *Leipzig*.
- Monsalve, L. (2006). *Interpretación Vocal Y Pianística De 16 Lieder De Schubert Con Texto De Goethe*. Medellín.
- Pinzón, A. F. (2019). Bucaramanga.
- Pujalte, S. (2015). *La Bella Molinera O Morir De Amor*.
- Reverter, A. (2008). Nacimiento Del Lied. *Fundación Juan March*.
- Schubert, F. (S.F.). *Schubert Album*. Edition Peters.
- Sepúlveda, A. F. (2019). *Recital: El Rol Del Clarinete Solo En La Música Contemporánea*. Bucaramanga.

Viu, V. S. (S.F.). Lo Clásico Y Lo Romántico En Schubert. *Revista Musical Chilena*.