

**DER KNABE** (1935)

**Compositora:** Carmela Mackenna Subercaseaux (1879 – 1962)

**Texto:** Hans Mersmann (1891 – 1971) (Sacado de su libro “Strom”)

## **1- CONTEXTUALIZACIÓN**

Mackenna representa el estadio máximo y casi final del fenómeno de la mujer de alcurnia, educada con esmero en las artes de manera privada y que se desempeña no de manera profesional en ella, entendiendo por esto el pensar en hacer una “carrera” a partir de la música. La diferencia en el caso de la compositora es que su inmersión en la composición tuvo una profundidad poco habitual que supo codearse con la vanguardia europea, además del nivel logrado y estilo conseguido.

Nacida en el seno de una familia de clase alta chilena, Carmela Mackenna se educó como pianista de manera privada, con Bindo Paoli. Luego de su matrimonio con Enrique Cuevas se trasladaron a Valdivia, donde realizó labores de difusión cultural. Finalmente, en 1926 y hasta 1940, se radicarán en Berlín, época en la que surge el grueso de su catálogo compositivo. Aquí estudiará privadamente con Conrad Ansoerge, y Hans Mersmann. En el hogar de los Cueva-Mackenna se realizarán importantes reuniones y tertulias musicales, con invitados como un joven Claudio Arrau. Luego de la ruptura de su matrimonio, Carmela Mackenna se radicará en Francia, Bélgica, España, Italia, Egipto y, desde 1942, finalmente en Chile. A pesar de la favorable opinión que figuras como Domingo Santa Cruz tuvieron de ella, asegurada por su formación germana, nunca pudo integrarse plenamente a la vida musical nacional. Su segunda Misa (1934), por otra parte, fue interpretada y premiada en Frankfurt.

El catálogo de obras que poseemos de Carmela Mackenna privilegiará el pequeño formato, con especial énfasis en la literatura pianística (que incluye un concierto para ese instrumento), la música de cámara, el repertorio coral y ciertamente la canción de arte, en este caso el *lied*. Su estilo se moverá entre aspectos neoclásicos y expresionistas, con mucha libertad formal e inclinación a trabajar la música de manera pura y severa, alejada de todo sentimentalismo, con especial cuidado y puntillismo en el trabajo rítmico.

De 1935 son sus *Zwei Gesänge für Singstimme und Klavier: Der Knabe y Die Frau*, realizada durante su estadia berlina sobre textos tomados de “Strom” de Hans Mersmann, musicólogo y docente de la compositora. Sin duda que estos datos son capitales para entender la elección del texto, la estética musical, incluso la idea de un tratamiento de *lied* agrupado. Dato no menor: tomando los datos que hasta ahora poseemos, Mackenna es la primera compositora nacional en abordar el ciclo de *lied*, si bien no sean muchos sus ejemplos y no tengan una narrativa evidente. Estos “Dos cantos” fueron editados de manera privada y tienen una pulcra caligrafía manuscrita. El estilo es severo, para nada condescendiente con el auditor, moviéndose entre los límites de la tonalidad. Como se puede ver en varias de sus obras, Mackenna trabaja puntillosamente el ritmo, y su conducción melódica es un trabajo a tres: el canto y cada mano del piano, siendo un desafío musical, fuera de todo virtuosismo, para quien las cante. Dentro de la aridez de su proceder logra, sin embargo, piezas fascinantes, concentradas y que logran canalizar de una manera muy controlada la emoción.

## 2- EL TEXTO

### Original

DER KNABE

In letzten Fernen,

Wo der dunkle Strom in Wolkenmeere

mündet,

Bricht ein helles Licht aus allen Grenzen.

Werde ich es finden?

O, wie langsam treiben wir ihm zu.

Näher kommt es!

Sieh! Vielfältig aufgelöst tanzt es auf leisen

Wellen.

### Traducción español

EL MUCHACHO

En la más absoluta lejanía,

Donde desemboca la oscura corriente en

un mar de nubes,

Irrumpe una clara luz desde todas las

fronteras.

¿Lo encontraré?

Oh, cuán lento vamos hacia él.

¡Se acerca!

¡Mira! Desenvuelto de diversas maneras,

Baila sobre suaves olas.

### Traducción inglés

THE BOY

In the utmost remoteness,

where the sea of clouds embraces the dark

stream,

a clear light emerges from all borders.

Will I find it?

O, how slow we approach it!

It comes nearer!

Look! It dances over gentle waves,

scattered in many forms.

Goldene Wunder glänzen auf.  
Schwerter rufen.  
Kronen bluten aus der Tiefe

Maravillas doradas resplandecen.  
Hay sonido de sables.  
Coronas sangran desde las

profundidades.

Golden miracles glow.  
The sound of sabers.  
Bleeding crowns from the depths.

Und noch immer stehe ich mit leeren  
Händen.

Y siempre permanezco con las manos  
vacías.

And my hands remain empty.

### 3- LA PRONUNCIACIÓN

#### Original

DER KNABE

In letzten Fernen,

Wo der dunkle Strom in Wolkenmeere mündet,

Bricht ein helles Licht aus allen Grenzen.

Werde ich es finden?

O, wie langsam treiben wir ihm zu.

Näher kommt es!

Sieh! Vielfältig aufgelöst tanzt es auf leisen Wellen.

Goldene Wunder glänzen auf.

Schwerter rufen.

Kronen bluten aus der Tiefe

Und noch immer stehe ich mit leeren Händen.

#### Transcripción IPA

DER KNABE

[ɪn 'lɛtstən 'fɛrnə]

[vo: de:v 'dʊŋklə ʃtro:m ʔɪn 'vɔlkən,me:rə 'mʏndət]

[brɪçt ʔaɪn 'hɛləs lɪçt ʔaus ʔ'alən 'grɛntsən]

['ve:rdə ɪç\_ɛs 'fɪndən]

[o: vi: 'laŋza:m 'traɪbən vi:v ʔɪm tsu:]

['nɛ:v kɔmt ɛs]

[zi: / 'fi:l,ʃɛltɪç ʔ'aʊfgə,lø:st tantst\_ɛs ʔaʊf 'laɪzən 'vɛlən]

['gɔldənə 'vɔndə 'glɛntsən ʔaʊf]

['ʃve:rtə 'ru:fən]

['kro:nən 'blu:tən ʔaus de:v 'ti:fə]

[ʊnt nɔx ʔ'ɪmə 'ʃte:ə ɪç mɪt 'le:rən 'hɛndən]

#### **4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN**

##### **Recomendaciones generales:**

- Dada la complejidad rítmica y melódica de la pieza, esta tiene su expresividad ya en respetar estos parámetros.
- El puntilloso trabajo dinámico, rítmico y motivico de Mackenna obliga a los intérpretes a una madurez que debe ir más allá de la destreza musical e interpretativa, es decir, se llegará a la plena interpretación de estos *lieder* sólo en la medida que las dificultades musicales ya han sido superadas e integradas como elementos expresivos.

##### **Recomendaciones para el canto:**

- La obra tiene indicaciones metronómicas. Sin embargo, la parte vocal puede trabajar la expansión y contracción propias de un fraseo posromántico.

---

#### **5- CRÉDITOS**

<b>Contextualización:</b>	Gonzalo Cuadra
<b>Traducción al español:</b>	Gonzalo Simonetti
<b>Traducción al inglés:</b>	Jorge Saavedra
<b>Transcripción IPA:</b>	Gonzalo Simonetti
<b>Recomendaciones:</b>	Gonzalo Cuadra / Gonzalo Simonetti