

DIE FRAU (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 berlinesa 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

DIE FRAU

Warum ist erwachen immer schmerzvoll?
Strom singt das gleiche Lied.

Fern trägt das Licht

Und seiner Splitter tanzen auf der Flut,
Gierend nach Sehnsucht, die noch
ungestillt.

Im Dunkel träumt, um sie hinabzuzieh'n.

Traducción español

LA MUJER

¿Por qué despertar es siempre tan
doloroso?

La corriente canta la misma canción.

A lo lejos la luz engaña
y sus esquivas bailan sobre la marea.
Codicioso de un anhelo insatisfecho,

Sueño en la oscuridad para hacerlo
descender.

Traducción inglés

THE WOMAN

Why is the awakening ever so painful?

The stream sings the same song.

Deceitful is the remote light,
its slivers dance over the tide,
craving an unfulfilled desire.

In the dark, I dream that they descend.

Wenn mich nicht ekelte vor deinen Augen, Die mich anlügen, wie alle Augen, denen ich vertraute, So käme ich zu dir. So muss ich weiter tragen, was meine Hände auf mich legten Und muss es lernen immer wieder zu erwachen.	Si no me repugnara ver tus ojos, Que me mienten, como todos los ojos en quienes he confiado, Iría hacia ti. Es así como debo continuar cargando, Aquello que mis manos pusieron sobre mí, Y he de aprender, día tras día, a despertar.	If only I was not repulsed by your eyes, your lying eyes, lying as any other eyes I have ever trusted, I would then come to you. This is how I must carry what my hands were given and learn to wake up, time and again.
--	--	--

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

DIE FRAU

Warum ist erwachen immer schmerzvoll?

Strom singt das gleiche Lied.

Fern trägt das Licht

Und seiner Splitter tanzen auf der Flut,

Gierend nach Sehnsucht, die noch ungestillt.

Im Dunkel träumt, um sie hinabzuzieh'n.

Wenn mich nicht ekelte vor deinen Augen,

Die mich anlügen, wie alle Augen, denen ich vertraute,

So käme ich zu dir.

So muss ich weiter tragen, was meine Hände auf mich legten

Und muss es lernen immer wieder zu erwachen.

Transcripción IPA

DIE FRAU

[va'rum ɪst ʔɛv'vaxən ʔ'imə 'ʃmertsfɔl]

[ʃtro:m zɪŋt das 'glaiçə li:t]

[fern try:kt das liçt]

[ʊnt 'zainə 'ʃplitɐ 'tantsən aʊf de:v flu:t]

['gi:rənt nax 'ze:nzu:xt di: nɔx ʔ'ʊngəʃtɪlt]

[ɪm 'dʊŋkəl trɔɪmt ʔʊm zi: hɪ'naptsu,tsi:n]

[vɛn miç niçt ʔ'e:kəltə fo:v 'daimən ʔ'aʊgən]

[di: miç ʔan'ly:gən vi: ʔ'alə ʔ'aʊgən 'de:nən iç fɛv'traʊtən]

[zo: 'kɛ:mə iç tsu: di:v]

[zo: mʊs iç 'vaɪtə 'tra:gən vas 'mainə 'hɛndə ʔaʊf miç 'le:ktən]

[ʊnt mʊs ɛs lɛrnən ʔ'imə 'vi:də tsu: ʔɛv'vaxən]

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

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