

WINTER (1929)

Compositora: Carmela Mackenna Subercaseaux (1879 – 1962)

Texto: Theodor Däubler (1876 – 1934)

1- CONTEXTUALIZACIÓN

Mackenna representa el estadio máximo y casi final del fenómeno de la mujer de alcuña, 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.

“Winter” es una composición de 1929, realizada durante su estadía berlinesa, sobre un poema del escritor austriaco Theodor Däubler perteneciente a su libro “Das Sternenkind” de 1916. “Winter” pertenece a una agrupación que hace la compositora titulada “Lieder”, que reúne cuatro canciones, entre ellas su opus 1 y 2. Este dato es muy importante ya que estaríamos hablando de una agrupación cercana a lo que sería un ciclo, el más extenso de su catálogo. Dato no menor: tomando la información que hasta ahora poseemos, Mackenna sería la primera compositora nacional en abordar el *lied* en un grupo, si bien estos no sean muchos y no tengan una narrativa evidente que los una como para llamarle “ciclo” propiamente tal.

El texto, de desolada y estática descripción, aborda temáticas ecológicas, existenciales, filosóficas, incluso paisajísticas. El hablante se haya en un espacio, un bosque, un clima, invierno, y en una situación: ha interrumpido con su presencia la existencia al parecer perfecta de su entorno y a su habitante, un ciervo. Hay asombro, culpa, maravilla. Mackenna pinta sonoramente esto con una escritura lenta, avara armónicamente, austera, con un canto casi en estilo recitativo, un piano con algunos ritmos obstinados, como de fatalidad o destino, con algunos momentos en modo mayor que sirven para subrayar el pensamiento en voz alta del hablante. Pero hay también pintura visual de la nieve invernal: la compositora ha privilegiado valores rítmicos blancos: blancas, redondas, y el piano transitará abundantemente por teclas blancas. No está ni la “sensualidad” ni el “ruido” de las disonancias cromáticas.

No está de más comentar que una obra como esta dialoga con otras posibles de temática invernal, en este caso con “Der Wegweiser” del “Winterreise” de Schubert, también con otros del mismo autor que plantean un hablante que es un viajero, un “otro” en un paisaje nuevo, paisaje que se perturba con su presencia. Como dato anotemos que este mismo poema fue puesto en música por Theodor Adorno para coro femenino *a capella*.

2- EL TEXTO

Original

WINTER

Geduldig ist der Wald,
Behutsamer der Schnee,
Am einsamsten das Reh.

Ich rufe! Was erschallt?
Der Widerhall macht Schritte.
Er kehrt zurück zu seinem Weh.
Das kommt heran wie leise Tritte,
Er findet mich in meiner Mitte.

Warum hab' ich den Wald gestört?
Vom Schnee ward nichts gehört.
Hat sich das Reh gescheut?
Wie mich das Rufen reut.

Traducción español

INVIERNO

Paciente es el bosque.
Protectora es la nieve.
El más solitario de todos, el ciervo.

Yo llamo. ¿Qué resuena?
El eco da sus pasos,
Y retorna a su dolor.
Se acerca como suaves pasos
Y me impacta en mi centro.

¿Por qué perturbé al bosque?
La nieve era silenciosa.
¿Se habrá intimidado el ciervo?
¡Cuánto me arrepiento de mi llamado!

Traducción inglés

WINTER

Patient is the forest.
Protective is the snow.
The deer, the loneliest of all.

I shout. What comes?
Its footsteps echoing,
then it returns to its pain.
Softly it comes near
and finds my solitude.

Why did I disturb the forest?
The snow was silent.
Was the deer scared, by any chance?
O, I so much regret having shouted!

3- LA PRONUNCIACIÓN

Original

WINTER

Geduldig ist der Wald,
Behutsamer der Schnee,
Am einsamsten das Reh.

Ich rufe! Was erschallt?
Der Widerhall macht Schritte.
Er kehrt zurück zu seinem Weh.
Das kommt heran wie leise Tritte,
Er findet mich in meiner Mitte.

Warum hab' ich den Wald gestört?
Vom Schnee ward nichts gehört.
Hat sich das Reh gescheut?
Wie mich das Rufen reut.

Transcripción IPA

WINTER

[gə'duldɪç ɪst de:v valt]
[bə'hu:tza:mə de:v ʃne:]
[am ʔ'ainza:mstən das re:]

[ɪç 'ru:fə / va:s ʔɛɛ'ʃalt]
[de:v 'vɪdɐhal maxt 'ʃrɪtə]
[e:v ke:rt tsu'ryk tsu: 'sainəm ve:]
[das kɔmt hɛ'ran vi: 'laɪzə 'trɪtə]
[e:v 'fɪndət mɪç ɪn 'maɪnə 'mɪtə]

[va'rom ha:pɪç de:n valt gə'ʃtø:rt]
[fɔm ʃne: vart nɪçts gə'hø:rt]
[hat zɪç das re: gə'ʃɔɪt]
[vi: mɪç das 'ru:fən rɔɪt]

4- RECOMENDACIONES PARA LA INTERPRETACIÓN

Recomendaciones generales:

- Por carácter, *tempo* y para facilitar el fraseo, se sugiere ir contando en blancas.
- Hay que tener claras las transiciones entre secciones, buscando un balance entre no perder la continuidad, pero a la vez no “ensuciar” el paso entre estas. Lo mismo ocurre entre frases, por ejemplo, que nos piden tener cuenta y dejar limpios los silencios (pensemos, por ejemplo, en el alzar al compás 11, una negra que debiera surgir sin resabios de sonidos previos de ambas manos). Igual limpieza nos pide el paso a mitad de compás 30.

Recomendaciones para el canto:

- El alzar al compás 15 pide expresamente un re#, en claro contraste con los mi escritos en el piano. Es, por tanto, importante cantar con precisión esa disonancia para que se entienda realmente como tal y no como una desafinación.
- En la última frase de la obra se sugiere no empezar el *ritardando* muy tempranamente, para poder mantener la última nota en su larga duración pedida.

Recomendaciones para el piano:

- La pieza, aún en su brevedad, tiene un interesante trabajo motivico, como por ejemplo las reiteradas notas mi, como también pequeños giros melódicos. Entre estos últimos nótese, por ejemplo, cómo el piano contesta imitativamente, a modo de eco, la frase “Ich rufe!”.
-

5- CRÉDITOS

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