
Tributo al Primer Centenario de "Lili Marleen"

Tribute to first Centenary of "Lili Marleen"

Marlene Castro Torres¹

1. Unidad Educativa del Milenio Bernardo Valdivieso

*Autor para correspondencia: marlenecastrotorres@hotmail.com

RECIBIDO: 30/09/2016

APROBADO: 16/11/2016

RESUMEN

En el ámbito de la necesaria interrelación entre poesía y música, el artículo se propone rendir un homenaje a la mítica y centenaria canción de origen alemán: "Lili Marleen". Con la información obtenida en algunas fuentes bibliográficas y video gráficas consultadas, el trabajo se distribuye en cuatro apartados: los orígenes, en 1915, cuando el soldado alemán Hans Leip escribió el poema, que luego se inmortalizó como canción; los hitos más importantes de la canción, la cual durante la Segunda Guerra Mundial, en un inicio fue utilizada por el ejército de la Alemania nazi, pero después con la difusión radial muy pronto, y paradójicamente, fue apropiada por los ejércitos de las naciones aliadas; los principales intérpretes de "Lili Marleen", en diferentes partes del mundo y hasta los años más recientes; y, presente y futuro de la emblemática canción de amor y muerte.

Palabras clave: Canción, interpretación musical, marcha militar, música popular, poesía alemana.

ABSTRACT

In the area of the necessary interrelation between poetry and music, the article proposes to pay tribute to the legendary, century-old German-born song: "Lili Marleen". With the information obtained in some literature and graphic video sources consulted, the work is divided into four sections: the origins, in 1915, when the German soldier Hans Leip wrote the poem, later immortalized as song; the most important milestones of the song, which during the Second World War, initially was used by the army of Nazi Germany, but after the radio broadcast very early, and paradoxically, was appropriated by the armies of the allied nations; the main performers of "Lili Marleen" in different parts of the world and even the most recent years; and, present and future of the emblematic song of love and death.

Keywords: Song, singing, musical interpretation, military march, popular music.

INTRODUCCIÓN

La cultura constituye una categoría plurívoca, multisignificativa, polisémica y compleja, motivo por el cual no existe un acuerdo unánime sobre su conceptualización y significado; sin embargo, en lo que si hay consenso es que en cualquiera de sus formas de expresión más comunes: arte, ciencia, tecnología, filosofía, epistemología, religión y otras formas de ideología, nunca constituye una manifestación del espíritu de carácter aséptico, neutral o carente de compromiso con las causas y proyectos de sociedad que, en determinado momento histórico o lugar geográfico, se defiende o cuestiona.

Bajo la orientación de estas reflexiones se entiende que las distintas expresiones de la dimensión artística de la cultura: artes musicales, artes plásticas, artes escénicas, artes cinematográficas y artes literarias, en sus diversos géneros, aunque los creadores, exégetas y consumidores digan o crean lo contrario, no están exentas de las apropiaciones, usos y manipulaciones que hagan de sus "productos" quienes detentan el poder (en sus diversas formas de expresarse) o lo disputan.

Un claro ejemplo de lo expresado constituye la mítica canción "Lili Marleen", cuyos orígenes literarios, composición musical, interpretaciones, traducciones, cambios, adaptaciones, recreaciones, difusión en los ejércitos contendiente durante la Segunda Guerra Mundial (Triple Eje y Aliados), trayectoria posterior, trasvase a otras expresiones artísticas (elitistas o populares), presente y futuro se describe y analiza en las páginas subsiguientes.

El surgimiento de un poema, que se ha immortalizado como canción

La historia de la mundialmente famosa canción "Lili Marleen" arranca hace ya más cien

años, en 1915, cuando en la noche del 3 al 4 de abril Hans Leip (1893-1983), el autor de la letra original, como una respuesta artística a las duras circunstancias personales que le tocó experimentar al tener que "partir para el frente alemán durante la Primera Guerra Mundial" (García, 2011, p. 42) lega, para la posteridad, un testimonio escrito de sus pensamientos y sentimientos. El hecho histórico es que Hans Leip, en calidad de soldado alemán, durante el desarrollo de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), fue trasladado a combatir en el frente ruso, disposición de sus superiores que lo obliga a alejarse de la mujer que tanto amaba, doloroso y difícil momento en el que afloran los sentimientos de amor y nostalgia por el recuerdo de los múltiples e inolvidables encuentros y la forma cómo se despedían, con su novia, bajo la tenue luz nocturna de una farola, que se ubicaba junto al portón del cuartel, en el que se desempeñaba como centinela.

De esta vivencia emergió el poema que, inicialmente, lo tituló "*La canción de un joven soldado de guardia*" (1915), el mismo que fue publicado, como parte de una colección de poemas denominado *El organillo en el puerto*, 22 años después de su escritura original, en 1937 (Cfr. González, s.f., p. 3). El poema llamó la atención del compositor Norbert Shultze (1911-2002), un músico afiliado por comodidad y conveniencia al nacional socialismo en el poder en la nación germánica, quien le compuso la música, le cambió el título por el de "*La chica bajo la farola*" y la estrenó el año siguiente, en 1938; sin embargo, este no sería el único cambio, ya que la canción ha pasado a la posteridad y ha obtenido fama universal con la denominación de "*Lili Marleen*", que constituye el estribillo final de cada una de las cinco estrofas que integran el poema, cuya traducción completa al idioma español es como sigue:

Lili Marleen

Frente al cuartel,
delante del portón,
había una farola,
y aún se encuentra allí.
Allí volveremos a encontrarnos,
bajo la farola estaremos.
Como antes, Lili Marleen.

Nuestras dos sombras
parecían una sola.
Nos queríamos tanto
que daba esa impresión.
Y toda la gente lo verá,
cuando estemos bajo la farola.
Como antes, Lili Marleen.

Pronto llama el centinela
"Están pasando revista
Esto te va a costar tres días"
Camarada, ya voy
Entonces nos decíamos adiós
Me habría ido encantado contigo
Contigo, Lili Marleen

Ella conocía tus pasos
tu elegante andar
todas las tardes ardía
aunque ya me había olvidado
Y si me pasara algo
¿Quién se pondría bajo la farola
Contigo?, Lili Marleen

Desde el espacio silencioso
Desde las tierras de la tierra
Me mantienen como en un sueño
tus adorables labios
Cuando la niebla nocturna se arremoline
yo estaré en la farola
Como antes, Lili Marleen

En relación a quien fue la mujer, que ejerció de musa inspiradora del joven bardo hay al menos cuatro versiones: la primera sostiene que el soldado Hans Leip dedicó el poema a su novia Magdalena (Lena) Foster, con quien se entrevistaba bajo una farola, cerca del cuartel en donde ejercía como centinela (Cfr. González, s.f., p. 3); la segunda dice que Lili es el nombre de la novia del poeta y que en la realidad fue la hija de un vendedor de verduras, que tenía el local en la parte baja del edificio en donde Hans Leip compartía piso con un amigo muy cercano, quien tenía como novia a una chica llamada Marleen; la tercera versión, coincide en que Lili es el nombre de la novia del soldado poeta y que Marleen es el nombre de una enfermera a quien conoció durante sus guardias nocturnas en el cuartel, resulta que el vate se enamoró de las dos chicas y su deseo fue unir las en el título de su creación artística y de esta manera inmortalizarlas en su memoria a quienes le robaron el corazón y los amores de juventud, sin pensar que estaba dejando un legado que luego será escuchado, disfrutado y sufrido dentro y fuera de los cuarteles en distintos países del mundo; y, la última versión afirma que la señorita aludida en el poema se trata de una bella mujer judía, sobrina del padre del psicoanálisis Sigmund Freud.

Los hitos más importantes en la historia de la canción

La cronología histórica de los principales hitos del poema, que luego de convertirse en canción con el título de "Lili Marleen" se difundió e inmortalizó en el mundo entero se puede resumir en los siguientes términos:

En 1938, el compositor alemán Norbert Shultze le pone la música al poema escrito por Hans Leip veinte y tres años antes. En 1939, se graba el primer disco, con la interpretación de Lale Andersen (1905-1972) e inicia un relativo éxito, el cual todavía está muy lejos de aproxi-

marse a la popularidad y reconocimiento mundial que alcanzó en los años posteriores.

En el año de 1940, durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el teniente alemán Karl Heinz Reitgen, que conocía la canción, la hizo escuchar en una reunión del cuartel. Tanto les agradó que la convirtieron en himno de la compañía.

En 1941, cuando el ejército alemán toma el control de Radio Belgrado y se requiere de canciones que ayuden a sostener la moral en alto de los soldados pro fascistas, que se encontraban en el frente de combate, de entre un grupo de canciones olvidadas se la selecciona y se hace escuchar "Lili Marleen". La historia narrada y la tonalidad melódica con la que se interpretaba y con la que se identifican, de manera inmediata, los soldados en el frente de batalla coadyuva para que la misma, muy pronto, adquiriera una inusitada fama entre los integrantes de las fuerzas armadas alemanas; por ello, la canción se siguió escuchando aunque al Ministro de Propaganda Nazi Josef Goebbels no le gustó la canción, porque la consideraba derrotista y triste y creía que podía influir, de manera negativa, en la moral de los soldados alemanes ordenó que suspendan sus emisiones diarias por la radio, ya que "Lili Marleen, como poema y en su primera versión músico-literaria, no sólo es una evidente canción de amor, sino, ante todo, una canción de presagio de muerte" (García, 2011, p. 48).

No obstante esta censura gubernamental, como la canción ya había calado hondo entre los soldados en combate, que forzosamente permanecían lejos de sus familias y mujeres queridas, los miles de cartas que pedían que se siga haciendo escuchar la canción no se hicieron esperar y ellas determinaron que la disposición del Ministro deje de acatarse y más bien se convierte en la canción que se escucha todos los días a las 21 horas y 57 y con ella cierra las emisiones diarias de la potente Radio Belgrado. En este mismo año al grupo de soldados que se

trasladaron a sumar las filas de Afrika Korps (el cuerpo de África), el teniente alemán Karl Heinz Reitgen, que se hizo cargo de la dirección de Radio Belgrado, los complacía con la canción "Lili Marleen", con lo que consolida su inusitada fama, más allá de las fronteras del continente europeo, en donde se originó.

A partir de las emisiones diarias de Radio Belgrado y gracias a su potente transmisor, "Lili Marleen" es escuchada en los distintos países y continentes; con lo que se produce el extraño fenómeno de que si bien la canción, a muy poco tiempo de haberse iniciado su difusión entre los soldados alemanes llegó a convertirse en un verdadero himno de las tropas nazis; sin embargo, gracias a la amplia difusión que garantizó Radio Belgrado y después, también la BBC de Londres, muy pronto aconteció una situación similar entre los ejércitos de los países que integraban el bando aliado; por lo que muy pronto aparecen las más disímiles versiones (incluidas las antifascistas y anti hitlerianas) en las principales lenguas de los ejércitos en combate y con ello millones de soldados de todos los bandos intervinientes en la Segunda Guerra Mundial la escuchan y tararean, en los distintos frentes de batalla, desde las ardientes dunas africanas hasta las heladas tundras soviéticas, desde los territorios continentales del Asia hasta las islas del Reino Unido, desde los hospitales militares hasta los crematorios nazis, en tanques blindados, barcos submarinos, aviones de guerra, improvisados cuarteles y trincheras de combate.

En el año de 1943, gracias a la interpretación que realiza la artista alemana antifascista Marleen Dietrich (1901-1992), para la audiencia norteamericana, país hasta donde se exilió para librarse de la persecución del Tercer Reich, la canción se desmilitariza, adquiere un aura sentimental y se convierte en famosa para todas las audiencias, a tal punto que "Lili Marleen" y Marleen Dietrich han pasado a la historia como algo

indisoluble y con esta versión "*Lili Marleen* se convirtió en un símbolo universal de la humanidad que trasciende toda identificación nacional y todo anuncio de muerte" (García, 2011, p. 57).

Luego de concluida la Segunda Guerra Mundial, en las dos décadas subsiguientes, "*Lili Marleen*" fue interpretada en varias versiones, en distintos países, convirtiéndose en la canción alemana más famosa de todos los tiempos. Por lo que el Premio Nobel de literatura estadounidense John Steinbeck llegó a decir que, acaso esta canción sea la "única contribución positiva de los nazis al mundo".

"En 1986 fue uno de los éxitos en las listas de ventas japonesas y en 1989 en las de Estados Unidos" (Rodríguez, 2010, p. 3). En 1990, la artista española Martha Sánchez, como vocalista del Grupo Olé Olé, en versión moderna, les dedica la canción a los soldados españoles que se dirigieron a combatir en la Guerra de Golfo Pérsico.

Los principales intérpretes de "*Lili Marleen*"

Por la fama mundial que obtuvo "*Lili Marleen*", la canción ha sido traducida a más de cuarenta y ocho idiomas, entre los que sobresalen: esperanto, latín, inglés, francés, español, vasco, catalán, portugués, ruso, estonio, ucraniano, italiano, danés, finlandés, islandés, neerlandés, polaco, albanés, serbio, macedonio, esloveno, bretón, búlgaro, rumano, húngaro, georgiano, checo, croata, greco, chino, japonés, coreano, vietnamita, hebreo, turco. Se cuentan, asimismo, más de ciento noventa y cinco versiones (Cfr. Expósito, 2012, p. 4), a lo que habrá que adicionar las parodias que se han realizado sobre la misma en distintos países, con lo que se ha incrementado su difusión en los cinco continentes.

Debido a la proyección universal que ha obtenido "*Lili Marleen*" han emergido, asimismo, múltiples intérpretes, que han aportado su grano de arena en la recreación, readaptación y

difusión de la emblemática canción, en solitario, entre los más reconocidos se puede mencionar los siguientes: Lale Andersen (que la interpretó primero para los alemanes y luego para los aliados), Marleen Dietrich (que la cantó y difundió en el campo anglófono, a raíz de su exilio y nacionalización en Estados Unidos de Norteamérica), Willy Fritsch, el Heyn Quartett, Lucy Mannheinn Anne Shelton, Perry Como Milva, Eric Burdon, Elvis Presley, Nana Monskouri, Milly y Meme Bianchi, Ilona Nagykovácsi, Georg Malmsten, Lou Bandy, Vera Lynn, Frank Sinatra, Suzi Solidor, Lolita, Nina Hagen, Bettyboo Honda, Hanna Schygulla, Donovan James Feat, Kid Creole and Coconuts, Zarah Lenader. Hay, asimismo, infinidad de grupos musicales que han interpretado, adaptado y recreado la popular canción.

En idioma español son, también, varias las versiones que se han realizado sobre "*Lili Marleen*" y lo han hecho en distintos géneros musicales. Destacan, por ejemplo, las que se compusieron para los soldados de la División Azul, que por decisión del dictador Francisco Franco Bahamonde fueron a combatir en favor de los ejércitos fascistas de Adolfo Hitler. En los años posteriores grupos españoles de pop, rock, punk y otros géneros musicales han recreado y difundido nuevas versiones o alusiones a la emblemática canción: Derribos Arias, Interterror (1983), Olé Olé (con la ya mencionada Marta Sánchez como vocalista en 1985), Los muertos de Cristo (2007), Arma Blanca (2008) y Síndrome de Abstinencia (2009).

Presente y futuro de la centenaria canción

En razón de sus orígenes militares, con traducciones y adaptaciones en función de las realidades de las fuerzas armadas de cada Estado nacional, "*Lili Marleen*" se ha constituido en una de las canciones que más arreglos, recreaciones, adaptaciones, readaptaciones, "versiones, deformaciones, renovaciones y recontex-

tualizaciones" (García, 2011, p. 41) ha recibido para convertirse en marcha militar, canción deportiva militar o simplemente cántico de cuartel, en distintos países como: Alemania, Argentina (en la Guerra de Las Malvinas de 1982), Chile (en la era del dictador Augusto Pinochet), España (durante la dictadura franquista), Japón, Italia, Finlandia, Dinamarca, Rusia, Estonia, Polonia, Hungría, Georgia y otros ejércitos del mundo. Complejo fenómeno sociológico que se da porque "Lili Marleen" no deja de ser "aquella humilde canción [que] aún era capaz de evocar el miedo, la ausencia, la añoranza y el amor perdido" y porque "Lili Marleen" se constituyó en una canción que "atravesó todas las fronteras y hostilidades para moverse en una ambigüedad que desafiaba pautas y disciplinas", en palabras de la germanista española Rosa Sala Rose.

Adicionalmente es necesario resaltar que "Lili Marleen", desde el ámbito poético en el que tuvo su origen, en 1915, pasó a la música, en 1938, como una canción con cuyo contenido y tono se sentían identificados los soldados de los diversos ejércitos contendientes durante la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, gracias a su inusitada popularidad, con el paso de los años rebasó, y con creces, el ámbito de la literatura y la música, para insertarse en otras expresiones de la dimensión artística de la cultura, en los niveles elitista y popular, como: el cine, con una película dirigida por Rainer Werner Fassbinder, en 1978, que recrea la biografía de la primera intérprete de la canción: Lale Andersen; las artes plásticas, con una escultura erigida en la Isla de Langeoog, Alemania, en homenaje a la misma primera intérprete ya mencionada; y, otras expresiones de la mente y la sensibilidad humana como el cómic, la danza, el teatro y más.

■ CONCLUSIONES

La canción "Lili Marleen" constituye el más palmario ejemplo de los diversos usos que se le puede dar a una obra artística; puesto que un producto cultural puede ser empleado para construir una identidad cultural o para destruirla, para luchar en pro de una causa ideológica (que puede llegar a convertirse en un eficaz instrumento de alienación de las personas o, también, de liberación de condiciones injustas) o para oponerse, con armas que no disponen otras formas de expresión de la inconformidad humana. En esta mítica canción, a partir de la historia de un soldado que, previo a marcharse al frente de batalla, y sabiendo que tal vez no pueda regresar nunca jamás se cita con su amada para despedirse debajo de una farola y de ese hecho emerge un hermoso poema de amor y muerte, compuesto en cinco estrofas, al que más de dos décadas más tarde se le compondrá música y será apropiado como arma de guerra y propaganda por las huestes del ejército nazi, a fin de hablar de su causa y difundirla entre los soldados que arriesgaban tranquilidad y vida en su defensa.

Con el paso de los años, los ejércitos aliados, entre ellos y en primer término los británicos, también la hacen suya, la escuchan, a través de los potentes transmisores de las radios BBC de Londres o Radio Belgrado (Serbia) y la recrean, la disfrutan y le dotan de vitalidad mientras permanecen lejos de los hogares, las mujeres que los esperan y los demás seres queridos, a quienes tanto extrañan. Desde el gobierno y el ejército británico se la utiliza para efectuar propaganda contra Adolfo Hitler y desmontar las bases argumentales de su exacerbado nacionalismo y delirios raciales, que tan traumáticos y nefastos resultaron para la civilización humana.

En similar perspectiva, la cantante y actriz alemana Marleen Dietrich, le incorpora una nueva letra totalmente desmarcada del nazismo

alemán y la canta en inglés cuando se trasladó a residir como exiliada en Estados Unidos de Norteamérica. En la España franquista fue interpretada para alentar a los integrantes de la División Azul, que se dirigieron a luchar en favor del Hitler, como retribución al apoyo recibido del nazismo alemán para el triunfo de la causa franquista en la nación ibérica. Y en la misma España, por el año de 1990, la cantante Martha Sánchez la interpretó en una nueva versión y se la dedicó a los soldados españoles que se marcharon a combatir en la Guerra del Golfo Pérsico.

En razón de lo hasta aquí expresado, bien se puede decir que la inolvidable canción "Lili Marleen" constituye un claro ejemplo de los usos tan disímiles y hasta contrapuestos que se le puede dar a una expresión cultural, ya que se la ha vinculado con una "canción nazi o como un símbolo de paz", para unos constituye un símbolo de la muerte y para otros un resquicio de esperanza; porque esta canción, como otras obras artísticas de calidad y trascendencia, es lo que cada uno de los perceptores, de diferentes épocas históricas, regiones geográficas y culturas, quieren que sea. "Lili Marleen", en sus distintas versiones, traducciones, adaptaciones e interpretaciones, es lo que cada uno de los escuchas quiere que sea.

LITERATURA CITADA

Expósito González, R., Rubio Pilarte, J., Solórzano Sánchez, M. (2012). Lili Marleen era una enfermera: la historia de un poema hecho canción. En <http://enfeps.blogspot.com.es/2012/03/lili-marleen-era-una-enfermera.html> [Consultado el 8 de diciembre de 2015].

García Mellado, E. J., Trabado Cabado, J. M., Álvarez Méndez, N. (dirs.) (2011). La evolución del texto literario-musical: análisis de las versiones en la música popular. (Trabajo de Fin de Máster en Literatura Española y Comparada). Universidad de León - España.

González Díez, A. Capítulo IV. En www.alegressoldados.es/index.php?p=2.

Peña Echeverría, J. (coord.) (2012). Inmigración y derechos humanos. Valladolid: Grafoplex.

Rodríguez, A. (2010). Historia de una canción. En <https://alenerterevista.wordpress.com/./lili-marleen-historia-de-una-canc>.

Sala Rose, R. (2008). Lili Marleen. Canción de amor y muerte. Barcelona: Global Rhythm Press.

Salazar Estrada, Y. (2014). La emigración internacional en la novelística ecuatoriana (Tesis de Doctorado en Filosofía en un mundo global). Universidad del País Vasco - España.

Trabado Cabado, J. M. (2015). Apuntes de clase de la asignatura de Identidad europea y escrituras literarias. León - España, Programa de Máster en Literatura Española y Comparada de la Universidad de León.
