

Texto y contexto transformados en música: La narrativa y descripción del Pombero a través de elementos musicales en la obra de Luis Szarán

Eje temático específico: Teoría y análisis de los repertorios nacionalistas.

Introducción

“El Pombero” es el primer movimiento de la *Sinfonía de Cámara* compuesta en 1983 por Luis Szarán (Encarnación, 1953). Esta obra se encuentra inspirada en el “Tríptico Barretiano”, una serie de relatos pertenecientes a la obra *El Dolor Paraguayo* del escritor Rafael Barret (1876-1910).

El protagonista de la obra es el Pombero, un ser mitológico que vive en la selva y es conocido por visitar los pueblos en busca de partos y niños recién nacidos para secuestrarlos y llevarlos consigo. Este personaje protege el ganado y guía por la selva a aquellos que le dejan caña, cigarro y miel. A los que no lo hacen, el Pombero los persigue, destroza sus granjas y abre portones para que escapen los animales. Además, este ser posee un silbido característico que alerta a las personas de su presencia, por lo que cuanto más fuerte el silbido, más cerca se encuentra el Pombero, estremeciendo así a los pobladores.

Luis Szarán hace uso de leitmotivs y sonoridades oscuras y disonantes para representar al personaje del Pombero, así como para fijar en los oyentes el ambiente nocturno y el temor de aquellos que oyen su silbido. Este artículo examina los leitmotivs del Pombero como ser mitológico, el clima que genera su presencia, su silbido y su picardía. La combinación de dichos leitmotivs, las sonoridades oscuras, clusters y el acorde “Perturbador”, son utilizados por Szarán para representar el texto Barretiano de un modo tan efectivo que, con solo escuchar la obra musical, el oyente es capaz de situarse en el contexto y la narrativa del relato escrito.

Descripción de los resultados preliminares

Este primer movimiento de la *Sinfonía de Cámara* narra la vida del Pombero, teniendo en cuenta su descripción física y psicológica, las travesías del mismo al encaminarse al pueblo y las consecuencias que trae el hecho de llevarse bien o mal con este ser. Finalmente, el relato concluye con una reflexión filosófica acerca de la verdadera intención del Pombero tras robar el niño blanco.

El leitmotiv del Pombero se encuentra dividido en dos. En primer lugar, se describe al Pombero como ser mitológico, con el tema encontrado en el fagot en los compases 11 al 16 (ver figura 1). La variación de este leitmotiv proporciona el clima del Pombero, que aparece a lo largo de toda la obra y es realizado por distintos instrumentos con leves variaciones, pero manteniendo las características presentadas al inicio por el violonchelo y el contrabajo (ver figura 2). Otro leitmotiv con bastante relevancia en la narración es el silbido del Pombero, presentado por el flautín en todas sus apariciones (ver figura 3).

La picardía del Pombero es también presentada musicalmente a lo largo del movimiento. El texto de Barret lo describe como con “la diabólica idea de asustar, de inquietar a los poderosos invasores que le obsesionan” ¹ y Szarán lo representa a través del *Presto*, en un *tutti* de las cuerdas en *pianissimo* (ver figura 4).

Existe en esta obra un acorde muy importante, que el compositor denomina “Perturbador”, sobre el cual el movimiento fue compuesto. Este acorde produce en el oyente una sensación de estremecimiento y puede ser definido como “expectante pero sufrido” ². En este movimiento, el acorde aparece paulatinamente en forma de fragmentos arpegiados o verticalidades, hasta que su forma completa es presentada en el compás 112 (ver figura 5).

Finalmente, la utilización de *clusters* en este movimiento oscurecen el ambiente, representando así el peligro. La tensión e inestabilidad son reforzados por recurrentes tritonos presentados de manera horizontal y vertical, que otorgan distintos niveles de disonancia debido a las variantes en la superposición de los mismos (ver figuras 6 y 7).

Al comparar el texto del “Tríptico Barretiano” con la composición de Szarán, se encuentra una profunda relación entre ambos. Tanto en el texto como en la música se presenta primeramente el clima oscuro y tenebroso del Pombero, para luego introducir al ser mitológico como tal, físicamente (ver el tercer párrafo de la figura 8). Posteriormente se mencionan las pícaras ideas del Pombero de asustar a los pueblerinos y su característico silbido (cuarto párrafo), coincidiendo con los aspectos musicales ya mencionados.

Lo expuesto anteriormente son solo algunos de los detalles que se aprecian al comparar la narración de Rafael Barret con los recursos musicales encontrados en la obra. Este

¹ SZARÁN, Luis. **Entrevista sobre “El Pombero”**. Asunción-Paraguay, 10 Febrero 2021. Entrevista concedida a la autora.

² Ibid.

artículo es el primer acercamiento analítico a la composición “El Pombero” y tiene el objetivo de demostrar la relación entre el texto inspiracional y la composición musical basada en dicha narración.

Palabras clave: “El Pombero”. Luis Szarán. *Sinfonía de Cámara*. Leitmotiv. Mitología.