

Un acercamiento analítico a *Pancha* y *Elisa* a través de sus leitmotivs

Eje temático: Teoría y análisis de repertorios nacionalistas

Introducción

Pancha Garmendia y *Elisa Lynch* es una ópera paraguaya estrenada en setiembre del 2018, compuesta por Diego Sánchez Haase (Villarrica, 1970) sobre un texto de Augusto Roa Bastos (1917-2005) y libreto de Alcibíades González Delvalle (Ñemby, 1936).

Las protagonistas femeninas son, por un lado, la irlandesa Alicia Elisa Lynch, pareja sentimental del Mariscal Francisco Solano López que llegó al Paraguay en 1855 cuando éste regresó de su gira por Europa y no fue bien recibida por la sociedad asunceña; y por otro lado Francisca “Pancha” Garmendia, de quien López estaba enamorado en su juventud, pero quien nunca correspondió a sus insistencias.

La ópera presenta eventos ubicados entre las Navidades de 1855 y 1869, meses antes de la muerte de López y el final de la Guerra de la Triple Alianza. Los eventos seleccionados muestran el profundo contraste entre los personajes femeninos, quienes tuvieron diferentes roles y simbolismos con relación a la nación paraguaya y a López, figura de poder absoluto.

Sánchez Haase utiliza leitmotivs para distintos personajes y situaciones, y los establece en el prefacio de la partitura con sus respectivas asociaciones. Este artículo examina los leitmotivs de Pancha y Elisa, relacionándolos a sus caracteres y a las situaciones presentadas en la ópera. El análisis comienza con una breve explicación del personaje y sus apariciones en la obra, seguido por mayores detalles sobre el contenido musical de los leitmotivs y sus potenciales significados.

Descripción parcial de los resultados analíticos

Pancha Garmendia es la administradora de un orfanato para niñas y es considerada un modelo de pureza e hija perfecta. Es humilde, compasiva y amable, además de profundamente bella. Su leitmotiv aparece en la orquesta en primer plano antes o después de su presencia en el escenario, así como cuando alguien más hace referencia a ella. El oboe es el instrumento más relacionado a Pancha y su tema es siempre presentado en tempo lento.

La figura 1 muestra el leitmotiv de Pancha con sus componentes estructurales señalados en diferentes colores. Por motivos analíticos se divide en tres partes: una nota pedal (marcada en rojo), la cabeza del tema (en verde) y la respuesta (compases 4 al 7).

Un aspecto musical que refuerza la descripción de Pancha como perfecta es el inicio del leitmotiv con una 5ta justa ascendente, y más aún comparándolo con los inicios de los leitmotivs de Elisa (5ta aumentada) y López (4ta aumentada). La recurrencia del número tres es de no menor preponderancia: tres compases de nota pedal como inicio, tres tritonos en la cabeza del tema, tres repeticiones del motivo de la respuesta y la tríada aumentada como cierre del leitmotiv. Asimismo, el carácter ascendente del tema, el énfasis en las notas agudas y el crecimiento dinámico, están profundamente relacionados al desarrollo de la narrativa y a las últimas palabras de la ópera, donde refiriéndose a la muerte de Pancha se menciona que “su alma subió a los cielos y está sentada a la diestra de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.

En contraste, Elisa Lynch es presentada como arrogante, implacable y ambiciosa, representando el poder político en armonía con la figura de López, su concubino. Es también de impactante belleza, pero admira y envidia profundamente a Pancha. Su leitmotiv es presentado en tempo moderado y no tiene asociación a ningún instrumento en particular.

La figura 2 presenta el leitmotiv de Elisa con sus componentes. Por la manera en que este tema es utilizado a lo largo de la ópera se divide en cuatro elementos: el bajo en pulsaciones constantes de negra, la primera parte de la melodía que comienza con una 5ta aumentada luego de un breve silencio (marcado en naranja), la sección media de la melodía que se caracteriza por 5tas justas consecutivas (en azul), y la parte final, que es una versión variada de la primera (en amarillo).

La utilización de escalas de tonos enteros como elemento principal del leitmotiv de Elisa guarda relación con lo ambicioso del carácter del personaje, quien intenta mostrarse implacable en sus acciones. La sección media de la melodía y sus recurrentes 5tas justas ascendentes se relacionan con la búsqueda del lujo y esplendor, pero también evocan el inicio del leitmotiv de Pancha, dejando entrever la envidia de Elisa. El descenso final y la recurrencia de la nota repetida tiñen el tema con un carácter sombrío, similar al desenlace de la ópera.

Estos son algunos de los detalles que pueden ser apreciados al contrastar los leitmotivs con las características de los personajes y su comportamiento durante la ópera. Este artículo constituye el primer acercamiento analítico a *Pancha Garmendia* y *Elisa Lynch* y tiene como objetivo permitir un mejor entendimiento del lenguaje compositivo de Sánchez Haase y la fuerte interrelación entre la narrativa y los elementos musicales plasmados en la obra.

Palabras clave: *Pancha Garmendia* y *Elisa Lynch*. Diego Sánchez Haase. Ópera contemporánea. Leitmotiv.