

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN
ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MENCIÓN: ARTES AUDIOVISUALES
TRABAJO DE GRADO

SIMÓN: El Musical

María Mercedes Acevedo Ros
María de Lourdes Mejías Sandoval

Tutora: Lic. Yasmín Centeno

Caracas, 4 de septiembre de 2013

A Kike Mejías

un angelito que nos acompaña.

Siempre.

AGRADECIMIENTOS

A nuestros padres por todo su cariño y apoyo incondicional en todo momento.

A nuestros familiares y amigos por su colaboración y palabras de aliento.

Jamás nos alcanzarán las palabras para agradecerle a toda la familia de IMPETU: IMPETU Centro de Danza, IMPETU Producciones; en especial a Daniel Solórzano y Claudia Chafardet por sus consejos, su experiencia, sus espacios, su talento, su disposición. En general, gracias por el apoyo y cariño más grande que dos tesistas pudieran pedir.

A todos nuestros talentosos artistas: actores, bailarines y músicos. Sin ustedes jamás hubiésemos podido lograr esto.

A Yasmín Centeno, por ser mucho más que una tutora, por todas sus enseñanzas, responder a cada una de nuestras dudas sin importar la hora, por abrirnos las puertas de su casa y por creer en este proyecto desde el primer momento.

Por darle el final perfecto a esta historia, mil gracias a William Rodríguez.

Porque nos demostró que de los pequeños almuerzos a veces nacen grandes ideas como ésta, infinitas gracias a Taba Ramírez, por su creatividad e increíble talento.

A Delia Dorta por prestarnos su apoyo profesional y hacer que el rendimiento de nuestros cantantes fuera excelente.

A Basilio Álvarez por abrirnos las puertas del clóset de Skena y contribuir a la estética del musical.

Por entender lo que queríamos aunque habláramos idiomas diferentes, muchísimas gracias a nuestro arreglista Arturo Soto.

A Justin, a Cultura y a Beyonce, por darnos tanto placer a la hora de trabajar.

Por ser el motivo principal de este musical, por inspirarnos con su música, letras, anécdotas y darnos la oportunidad de sumarle un granito a su importante trayectoria artística... Gracias Simón Díaz.

Las Marías.

Maria Mercedes

A los angelitos y la virgencita

A las buenas vibras

Gracias a mi madre, la lola de mi vida. Su amor y paciencia infinita, sus gritos, sus comidas, su inmenso apoyo. Su sabiduría, su compromiso, sus consejos y sus rascadas de espalda. Te amo ma. No lo hubiera logrado sin ti.

A ti Chimi, por tener el valor de ser mi pareja de tesis, mi amiga, mi hermana perdida. Por entender mis horarios y actividades. Tu paciencia única, las canciones, las risas, los llantos. Por soportar cada uno de los incidentes desagradables y en especial por aceptar mis locuras. Por tu fuerza interna y tu ocurrente personalidad, que lograron de los peores momentos una ola de carcajadas y sonrisas. Hoy y siempre juntas contra el mundo.

A IMPETU, mi lugar de nacimiento, mi lugar de trabajo, mi hogar. Gracias por darme la oportunidad de crecer como bailarina, como artista y profesional. Por darme la experiencia y la oportunidad de formar parte de tantos montajes y musicales que me inspiraron años después a hacer el mío propio. Por darme estructura y formar parte de mi crecimiento personal.

Por tu cariño incondicional, tu apoyo físico y emocional, tu paciencia y tus abrazos; gracias Jude. Sé que no fue fácil y siempre sobrarán las palabras para agradecerte tanto, pero gracias por acompañarme en este largo camino. Mi amigo, mi hombro para llorar, mi chiva favorita. No sabes lo importante que fuiste durante todo el proyecto. Te quiero infinito.

A mi bro, Oswald, sin tus críticas, tu súper ojo y tu maravilloso perfeccionismo imprimir el tomo no hubiera sido posible. Mil gracias.

Gaviota, la diseñadora más impresionante y profesional que he conocido. Mi valenciana hermosa. Gracias prima.

A Vanesa Romero, la flaca más espectacular e inteligente que conozco. Gracias por toda tu ayuda, las mejores conversaciones y por haber estado físicamente con nosotras, simplemente por existir.

A Nika, Alexandra y Lele las amigas más maravillosas que alguien pudiera pedir.

Le, tus consejos, tu talento y por siempre estar ahí.

Ale, tu existencia, tus palabras, hacerme reír y estar cuando físicamente no puedes.

Y Margarita, catira, me faltan las palabras para agradecer tu apoyo, tu amistad, tu cariño y tus enseñanzas. Simplemente las amo con todo mí ser.

Claudia, Taba y Daniel, nada de esto fuera posible sin la ayuda que nos brindaron sin esperar nada a cambio. A Tico por su profesionalismo su talento y hermosa personalidad. A mis Bailarinas estrellas.

A mi padre por darme la vida. A mi segunda mamá Belén te quiero mucho.

A todas las personas que creyeron en nosotras y nos brindaron su apoyo. Gracias por su tiempo, consejos y su aporte incondicional para llevar a cabo nuestro sueño académico.

Gracias Kike por mirarnos desde arriba y esperamos llenarte de orgullo. Gracias por estar en nuestros corazones siempre.

María Mejías

A Dios, por hacer que esto que hace un año era solo un sueño hoy podemos decir que lo logramos.

A mi mamá por los trasnochos, las palabras, la paciencia, el apoyo y por no dudar de nosotras nunca. Espero que puedas estar al menos la mitad de orgullosa de mí que como lo estoy yo de ti todos los días.

A mi papi por ser papá, amigo y un millón de veces transporte. La tesis te robó a tu hija pero valió la pena

Mil gracias a mi familia por todas sus palabras de apoyo y por estar siempre ahí, PRI aunque quisiera que estuvieras sentado en la primera fila sé que estarías muy orgulloso de nosotras.

Gracias Yeya por todas tus bendiciones y tus palabras siempre tan bonitas.

A ti madrina, por soportarme todos los días en tu casa, por los ricos almuerzos, cenas, meriendas y por involucrarte en esto casi o más que nosotras.

A todos nuestros amigos, los obligados a estar, los que quisieron y todos los que de una u otra manera formaron parte de esto con sus palabras de apoyo, gracias por escucharnos y calmarnos cuando estábamos en el peor estado de locura.

A ti Yas, la tutora, la amiga, la guía, la que estuvo siempre. Desde el primer momento que te dijimos "serás nuestra tutora" supe que sería la mejor decisión.

A la UCAB por presentarnos personas increíbles y por ser el lugar donde pasamos más horas que en la casa durante cinco años.

Pero sobre todo gracias a ti Chimi, porque desde hace ocho años puedo decir que eres mi amiga, mi chichi, la que se graduó conmigo en el colegio, la que estudia conmigo en la universidad, mi compañera de tesis, mi hermana. Después de este reto puedo decir que somos eso y más. Gracias por atreverte a hacer esta locura conmigo, por cada risa, cada rabia, cada llorada me siento orgullosa de decir que la tesis no pudo con nosotras.

A todos los que creyeron en esto a veces más que nosotras mismas...

GRACIAS

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	8
MARCO TEÓRICO	10
Capítulo I. Simón Díaz	10
I.1 Un venezolano llamado: Simón Díaz	10
I.2 Folklore y tradición venezolana.....	17
I.3 Vida artística, obra y trayectoria.....	19
Capítulo II. Contexto histórico (1945-1965).....	24
II.1 Entorno y situación política	24
II.2 Comportamiento sociocultural del venezolano.....	26
II.3 Tendencia y desarrollo musical relevante	29
Capítulo III. El musical	32
III.1 Descripción del musical como género teatral.....	32
III.2 El musical en Broadway	37
III.3 Nacimiento y desarrollo del género musical en Venezuela	40
MARCO METODOLÓGICO.....	52
Planteamiento del problema.....	52
Objetivos	53
Objetivo general	53
Objetivos específicos	53
Justificación.....	53
Delimitación.....	55
Construcción Y Adaptación Del Texto Teatral	56
Explicación del instrumento para la construcción del texto teatral.....	56
Sinopsis.....	62
Tratamiento	62
GUIÓN.....	65
Descripción de los personajes	124

Simón:	124
Mamá	125
Don José Utrera (orquesta).....	126
Hugo Blanco (Hijo del compadre del papá de Simón)	126
Vicente Emilio Sojo (Profesor de música).....	127
Esperanza Gutiérrez	128
Alma Díaz (Narradora)	128
Puesta en escena.....	130
Personajes	130
Espacio escénico	149
Escenografía	150
Iluminación	157
Música y sonido.....	162
Plan de producción.....	165
Procedimiento	167
Ficha técnica	170
Presupuesto	179
Análisis de costos.....	187
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	189
Desde la dirección.....	191
Desde el guionista.....	194
Desde la producción.....	195
A los creadores de musicales en Venezuela	197
A futuros musicales como trabajo de grado	198
A la escuela de Comunicación Social	199
BIBLIOGRAFÍA.....	201

INTRODUCCIÓN

“Ser un buen venezolano, no es solamente haber nacido en esta tierra. Es respetarla, es abrazarla y es quererla”, Simón Díaz.

Y cómo no quererla cuando está repleta de personas asombrosas y memorables que hacen de la historia de este país tan grande y rica en talento nacional. Personas importantes que, aunque se conocen sus nombres, no siempre son estudiados o reconocidos como se merecen.

El padre, o mejor dicho tío, que rescató y popularizó la *tonada llanera* como género musical en Venezuela y logró, no solo traspasar las barreras internacionales de su fama, sino también invadir los corazones de los venezolanos en el proceso: Simón Díaz.

Simón Narciso Díaz Márquez, mejor conocido como Tío Simón forma parte de este grupo de personas. Un aragüeño cuya huella ha trascendido en el mundo musical y en la formación ciudadana de este país. Frases, palabras y canciones de su autoría pasaron de generación en generación desde 1950.

Hijo, hermano, esposo, padre, músico, compositor, cantautor, actor, locutor, educador, artista, ganador de un Premio Grammy; Simón Díaz es todo esto y más. Con un documental dedicado a su vida y una canción “*Caballo Viejo*”, traducida en 12 idiomas e interpretada por artistas importantes como; Plácido Domingo, Julio Iglesias, Celia Cruz y Gipsy Kings, posicionan a este gran hombre en un escalón donde pocos artistas venezolanos han llegado.

Todos estos aspectos y detalles describen el éxito del tan querido Tío Simón, quien merece ser apreciado y respetado, pero ante todo merece ser homenajeado.

Los cambios en la cultura, la moda y los nuevos estilos musicales influyen en el desinterés por el género folklórico nacional. A medida que surgen nuevas

generaciones y con el paso del tiempo, el conocimiento de este ícono nacional ha tenido menos auge. Por esta razón, Simón: El Musical, desea buscar una manera interesante de recordar y presentar a Simón Díaz a estas nuevas generaciones que en su mayoría desconocen su trabajo, su trayectoria y su vida.

En esta época de nuevas tecnologías y numerosos bombardeos audiovisuales, el género teatral del Musical reúne las características necesarias para lograr esta novedosa idea. Ésta es la combinación de un elenco de músicos, bailarines, cantantes y actores que desarrollan una historia inédita basada en hechos de la vida del famoso personaje. Un musical adaptado a un público actual, con la intención de hacer una profunda conexión con el público al cual va dirigido.

Este proyecto trata de llevar a cabo la producción de una obra nunca antes realizada, explotar la creación artística y relacionar la tradición con la cultura venezolana de una manera entretenida y diferente.

Pasear por una sabana de concreto, conocer los secretos del alcaraván, bailar pegado con Mercedes mientras se escuchan voces cantando al compás de Mariposa; mostrar un nuevo caballo que galope a través de esta refrescante historia sobre el Tío Simón.

MARCO TEÓRICO

Capítulo I. Simón Díaz

I.1 Un venezolano llamado: Simón Díaz

Todos los días descubro o comprendo algo nuevo de la vida y la obra de *Simón Díaz*, mi padre. Probablemente lo que más me ha atraído de él sea la feliz conjugación de sus múltiples y singulares talentos, al punto de nunca saber si estaba frente a un poeta, actor, músico o a un comediante, pues de niña siempre me acompañó la perenne pregunta: ¿qué es mi papá?

Bettsimar Díaz. (2012)

Aprendió a bregar en el campo y la calle fue su escuela”, afirmó Sonia Lloret en su extenso artículo. Simón Díaz es “el llanero llano, sencillo y sin dobleces”, pero también fue un sublime creador. Su obra musical está sembrada en el alma nacional. (2012, Agosto) ¡Hola! Venezuela, 02, p.70.

Simón Narciso Díaz Márquez fue el primer varón de una camada de ocho hermanos. Nació a las ocho de una mañana del mes de agosto de 1928, en una casa ubicada entre las calles El Arte y Sol, en el pueblo de Barbacoa, Edo. Aragua frente a la inmensidad del llano, explica Lloret en la página siguiente.

Quien mejor para explicar su infancia que el propio protagonista: Simón Díaz escribe un poema, *Mi vida en Cien Coplas*, donde explica:

Por allá en el año treinta (más bien seguro el veintiocho) que si empiezo a equivocarme, se pone turbio el sancocho. En un pueblecito lindo de la llanera región, hijo de padres humildes vino a

este mundo Simón. En el pueblito que digo, que se llama Barbacoa, me acunó el río en su orilla sin guarura y sin canoa (...)

La autora, explica que el admirable padre Juan Díaz, falleció cuando apenas tenía 12 años de edad. Simón le cuenta que de su padre aprendió la lección más importante de su vida: “mi papá me regaló el valor del esfuerzo y de la diversión para que jamás perdiera ninguno de los dos. Y eso fue lo que hice toda mi vida: trabajar divirtiéndome”. Mientras que “de su admirable madre María heredó el humor, la sonrisa perenne y la fortaleza para seguir ‘pa’ lante’ – su lema de vida”. (2012, Agosto) ¡Hola! Venezuela, 02, p.72

Bettsimar Díaz, se ha encargado de mantener al público venezolano fresco e informado de muchos aspectos de la vida de su padre. De sus numerosos programas televisivos comenta en uno particular los recuerdos y recopilaciones de su abuela, María Márquez, nació en 1902 allá en Barbacoa y murió de 94 años de edad. Díaz cuenta como su padre pasó la mayor parte de su vida con ella. “Mi abuela respondía cosas muy corticas, muy cómicas y ciertas. Mi papá la tenía como referencia de todo lo que él hacía, decía: “eso me lo enseñó mi mamá”. De las costumbres de la Sra. María nace *La tonada del niño campesino*, canción que le dedica Simón a su mamá. (Manager y Poeta). (2012, Mayo 21). Todo sobre mi padre: La tonada del niño campesino [micro de Tv. Grabación de video en línea] Caracas: Globovisión.

Desde muy niño Simón estuvo inmerso en la música. En Barbacoa, su pueblo natal, absorbió las tradiciones llaneras, influenciado sin duda por el ambiente ganadero que percibió y que más tarde le sirvió para interpretar sus famosas coplas y tonadas. Recibió su formación musical en su casa, donde su padre le enseñó lo básico. Alarico Gómez, C. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.9

Otro programa de la poeta Díaz cuenta, que para su padre, su pueblo querido es y será una gran inspiración. “Especial vehemencia por Barbacoa, pequeño en tamaño pero grande en historia. Mi papá, abuelos y tíos nacieron y crecieron allí. Papá siempre hizo mucha celebración por Barbacoa, siempre con mucho amor por ese lugar”. Allí comenzó su mundo, una parte muy importante de su vida. (2012, marzo 15). Todo sobre mi padre: Mi pueblo querido [micro de Tv. Grabación de video en línea] Caracas: Globovisión.

Durante su crecimiento en Aragua, las virtudes de Simón iban aumentando. Tocaba el cornetín en la banda del pueblo y lo animó para que aprendiera el cuatro, pero el inquieto joven no se conformó con interpretar lo que otros hacían y muy pronto comenzó a componer tonadas llaneras y cantar boleros. Alarico Gómez, C. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.9

Los años pasaron y el joven aragüense, ya adolescente, tuvo la necesidad de madurar rápido. La muerte de su padre lo convirtió en sostén de familia. “Simón era un buscavidas. Fue becerrero, vendedor ambulante de comida y de periódicos; también repartidor de bodega, limpiador de botas y por no dejar hasta boxeador”. Lloret, S. (2012, agosto) ¡Hola! Venezuela, 02, p.72

En uno de sus poemas, Simón Díaz expresa su orgullo y cariño por la ciudad que le abrió las puertas a su inmenso futuro.

Yo soy de Barbacoa mi lindo pueblito, pero me crié en San Juan de los Morros y fue allí donde me hice hombre, me alargué los pantalones, me formé y también me inicié como artista, usted no ve que yo me metía en cuanta parranda, serenata y baile se presentara. (S.f.)

A los 17 años tuvo la suerte de conseguir trabajo como atrilero con la Orquesta Siboney, en San Juan de los Morros, donde no perdía la oportunidad de cantar a solas. Luego de probar numerosas opciones, se le presentó la oportunidad de su vida.

¿Cómo fue que entró en la Orquesta? Bueno, yo fui atrilero y arreglador de micrófonos y cornetas. Una tarde que estábamos tocando, el cantante de los boleros se enfermó. José Andrés Torrealba, el trompetista, me llama y me pregunta si me atrevía a cantar la canción 'Dos almas' y respondí: '¡Si no sé dos le pongo tres, arranca en fa!'. Simón Díaz. (2012)

La autora de su entrevista, cuenta como asustado se le olvidó la letra, pero su improvisación humorística lo hicieron desde ese momento el 'crooner' de la orquesta.

Sonia Lloret explica que para 1948, Simón decidió cumplir su sueño de viajar a Caracas. Con la seguridad de que un tío, le encontraría trabajo. Se trasladó a la capital y poco después ingresó en la academia de música guiada por Don Vicente Emilio Sojo. "Tres años tengo de música recibidas de este sabio, pero tengo que seguir del Maestro en desagravio toco serrucho, guitarra, cuatro, furruco, corneta, piano, bombardino, bajo y de ñapa soy poeta", Simón Díaz. (2012, Agosto) ¡Hola! Venezuela, 02, p.72

Debido a la gracia e interesante aspecto de la historia, Bettsimar Díaz narra en su micro titulado: *Yo le debo una arepa a tu papá*; cómo su padre consigue el apoyo de un familiar para emprender su nueva vida en la capital.

El maestro Juan y mi abuela María eran mis abuelos. Había 8 hijos en esa casa, un caserío pobre como es Barbacoa, no había agua potable ni luz eléctrica. El compadre de mi abuelo muere

repentinamente dejando un solo hijo con su mamá. Mi abuelo llama a su ahijado, contemporáneo con mi papá, y le dijo: “Hijo venga para acá, su papá murió pero yo estoy aquí, hay una arepa en mi mesa que es para usted”. Él le respondió que gracias, pero que tenían a alguien en Caracas y se fueron. Años después cuando papá llega a Caracas, en el año 49, busca retomar el vínculo con aquel hijo del compadre; lo encuentra y le pregunta si se recuerda de él. Con mucho cariño el ‘tío’ respondió: ‘Simón, ¿cómo esta tu papá?’- no vale papá murió un poquito después de que se fueran, ‘¿Estás buscando trabajo?, cómo no te voy a ayudar si yo le debo una arepa a tu papa’. (2012, agosto 28). [micro de Tv. Grabación de video en línea] Caracas: Globovisión.

Este encuentro fue muy importante para Simón. No solo había llegado solo a la gran ciudad, sino que tenía que buscar la manera de poder traer a su familia con él. El cantante llegó a Caracas buscando mejores formas de vida, quería estudiar música y lo logró.

Cuando ya se encontraba un poco más estable económicamente se trae a su madre y a sus siete hermanos. Al traerlos ubica a todos sus hermanos en un trabajo y a Joselo (uno de los morochos) lo mete en la radio. Poco a poco fue recomendado por personas del gremio y “el tío” Joselo se transformó en un personaje del humor venezolano. Viendo sus ganancias monetarias Simón se reúne con él y le comenta: “Yo también quiero ganar, tu le vas a decir a toda esa gente que tu hermano mayor es mucho mejor que tu”. Así comenzó el apoyo entre ellos como hermanos para salir adelante, juntos hicieron el show de Joselo y Simón. Díaz, B (Manager y Poeta). (2012, Febrero 15). Todo sobre mi padre: Mi hermano Joselo [micro de Tv, Grabación de video en línea] Caracas: Globovisión.

Un hombre de causa y familia

Simón actuó muchas veces para dar apoyo a los necesitados. Una manera de lograrlo fue con su estilo de cuenta-cuentos, una de sus características esenciales. “Por ejemplo en ‘La vaca mariposa’, él quiso contar el nacimiento del niño Jesús, un parangón respetuoso que llega a los corazones de quienes conocen la historia del Natalicio Redentor”. Alarico Gómez, C. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.14

En la página siguiente, Alarico explica que durante su extensa carrera también fue artista principal de la Fundación Pampero, Institución que prestaba ayuda a muchas organizaciones sin fines de lucro. Simón logró convertir su música en “una panacea apropiada para combatir la desidia, el desamor, la nostalgia, la amargura”. Fue por ello que la Junta Directiva del Museo de la Radio decidió por unanimidad rendirle un merecido homenaje, tanto a él como a su hermano Joselo, en 1998 en el Museo Jacobo Borges de Catia.

La Junta directiva no eran los únicos que tenían y tienen cosas positivas que decir, no del famoso, sino simplemente de su amigo Simón.

Fue Simón Díaz, el gran compositor, el genial humorista, costumbrista, caricaturista y actor, de quien aprendí un precepto de su forma de ser: “La humildad es la virtud de los grandes hombres (...) la soberbia es la actitud de los mediocres, que se creen el cuento”. Chelique Sarabia (S.f.)

Carlos Alarico Gómez afirma que para el cantautor, su mayor pasión ha sido el intenso amor que siente por su familia. Fue un hijo y es un hermano excelente, pero su misión como padre ha sobrepasado extensamente esa primera relación. Con su esposa Betty levantó un hogar ejemplar, en el que se consagraron a la crianza de sus hijos Bettsimar, Simoncito y Juan Bautista. A su mujer la ha

querido tanto que quiso dejar asentados sus sentimientos en alguna de sus canciones y fue entonces cuando compuso una de sus más bella melodías: “Luna de Margarita”, que escribió en su honor para demostrarle el inmenso amor que siempre le ha tenido. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.15

Su padre le ha enseñado muchas cosas, entre ellas destaca una historia romántica. Decía: “no hay reconciliación si no hay pelea, no hay buenas noticias sin dificultad que superar”. Recién casados tuvieron un pleito Simón y Betty, él se fue al trabajo y ella se quedó con su hijo menor. Simón no llegaba, ella duerme al pequeño y se acuesta. Entre sueño oye una música, guitarras, se levanta y oye la voz de su esposo. Era una canción que le escribió para reconquistarla. Dos semanas después le dijo a la gente del estudio que grabaría una canción que lo tenía muy contento: *Que vale más*. Díaz, B (Manager y Poeta). (2012, febrero 15). Todo sobre mi padre: Qué vale más [micro de Tv. Grabación de video en línea] Caracas: Globovisión.

Antes de ser reconocido por sus vecinos, su pueblo, su país y el mundo; para Simón no había nada mas importante que no fuera su familia, el amor a su esposa, hijos y a su tierra.

Comenta su hija en el mismo micro de Tv transmitido por Globovisión:

Con alguna certeza puedo decir que es un hombre humilde, con una formación prácticamente autodidáctica que desde muy temprano descubrió el secreto de hacer reír y conmover al mismo tiempo. Se hizo maestro del arte, un hombre acostumbrado a conversar solo con la naturaleza, forjado en el rigor del llano, en el silencio del paisaje y en la mirada de los animales. Un hombre señalado a llevar por el mundo los mandados de su sabana. Bettsimar Díaz (2012)

Simón Díaz es el artista más emblemático de la música típica nacional y, sin duda, uno de los más queridos del pueblo venezolano. Ello se debe a la versatilidad de su arte. Cantante, compositor y folklorista, pero sobre todo es un excelente observador y esa es la razón que le permitió captar la sociología del pueblo llanero, del cual forma parte, incorporando sus tradiciones a su largo repertorio de creaciones musicales. Yepes, O. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.18

I.2 Folklore y tradición venezolana

Es imposible hablar de las tradiciones y el folklore de Venezuela sin hablar del maestro Simón Díaz, el aporte que este cantautor le ha brindado a la cultura de nuestro país es invaluable. A este gran artista venezolano se le conoce por el rescate de la tonada llanera. “Las tonadas son cantos de trabajo que acompañan a diversas faenas como el ordeño, la labranza, el arreo, la caza, la pesca, la trilla, la molienda de maíz, la cosecha y el necesario descanso del hombre de su mundana existencia”. Simón Díaz – La tonada, 2008, Salvavinilos [Página web en línea]

La página web señala como estos cantos, “se caracterizan por su sistema monódico, en el cual se establece claramente la armonía por notas largas de seis, ocho o más tiempos moderados que encierran las cadencias”. El artículo en línea señala como principales intérpretes de este género musical a Juan Vicente Torrealba, José Reyna, Eduardo Serrano y Conny Méndez. Simón Díaz, estaba seguro de que la tonada proporcionaba características únicas al mundo de la música y por ello se dedicó a escribirla, analizarla y propagarla hasta establecerla como un verdadero género musical de alcance mundial tanto así que artistas como Mercedes Sosa, Caetano Veloso, Cheo Feliciano y Gilberto Santa Rosa han logrado expresar algunas de sus canciones. Biografía, (s.f.) Simón Díaz [Página web en línea]

La fuente de inspiración de Simón Díaz puede ser categorizada como poco común: la naturaleza; la luna, el campo, los árboles son algunos de los elementos que suele utilizar en sus canciones, el propio Simón Díaz ha contado como llegaba a sus clases de música con el maestro Vicente Emilio Sojo y éste no entendía cómo era posible que escribiera canciones utilizando escalas musicales que él nunca le había enseñado, Díaz alegaba que le sonaba a los cantos que realizaban los indígenas y como uno es hijo de ese, lo hereda. Esta canción le llegó de esa herencia que inevitablemente está en él, así nació la Tonada del Cabrestero. Muñoz, C. (Locutor). (2012, julio 26). Especial de Simón Díaz, La Cata Musical [Programa de radio. Grabación de audio en línea] Caracas: Onda.

El locutor y humorista Muñoz señala como la inspiración de Simón Díaz traspasa las fronteras musicales y han llegado hasta la danza. Pina Vaus fue seducida por la música de Simón Díaz al punto de que creó una pieza coreográfica con su música. Pina expresó que con esta canción le bastaba y sobraba para hacer su presentación. La canción que usó y que la inspiró fue una en donde se vivía una época donde el dinero no abundaba y siendo el cumpleaños de su esposa Díaz le regala la luna que estaba sobre la isla de Margarita la cual lleva por nombre Luna de Margarita.

Bettsimar Díaz, al referirse al legado que ha dejado su padre respecto a la tonada llanera, señala que ésta es esa única oportunidad que tiene el llanero de confesar sus penas, dolores y temores a alguien que nunca se lo va a contar a nadie. Ese alguien es la vaca o el paisaje. Es ese momento donde el llanero saca del corazón lo que tiene adentro en versos sencillos con muchísimo contenido. Recuerda como su papá decía que el llanero se acompaña a sí mismo con ese canto y no se siente tan solo. (Manager y Poeta). (2012, agosto 21). Todo Sobre mi Padre: La Esperanza [Micro de Tv. Grabación de video en línea] Caracas: Globovisión.

El legado de Simón Díaz para la tonada llanera y para la música en general marcó y marcará huella para siempre en la historia de nuestro país. Se sabe que Simón Díaz tiene una importancia mucho más grande de lo que la gente se imagina. La gente quiere mucho al Tío Simón y conoce sus canciones pero cuando uno piensa en un país, una cuestión geográfica de punta a punta eso es en cuanto a tierra pero el país que uno vive está más allá de lo uno pisa. El país que uno vive es lo que uno se imagina que es el propio país, ese lugar donde uno habita en el imaginario donde uno está inmerso y Simón Díaz ha forjado gran parte del imaginario del sentir venezolano. Más que un músico cantante compositor él es Venezuela. Chester, I. (Cantautor). (2012, julio 26). Especial de Simón Díaz, La Cata Musical [Programa de radio. Grabación de audio en línea] Caracas: Onda.

I.3 Vida artística, obra y trayectoria

El periodista Carlos Alarico comenta como los inicios musicales, en el seno del hogar, marcaron la trayectoria artística de Simón Díaz. El estímulo paterno con el que incursionó en la música fue el primer paso en una andadura que encontró en Caracas, el espacio ideal para realizar proyectos, en ventanas como la radio, la televisión, el cine y la industria discográfica; medios donde se logró difundir el talento multifacético de este venezolano integral. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.9

Entre la radio y la televisión

Luego de sus aprendizajes de solfeo y vocalización, “Díaz comenzó a hacer unos ‘tiritos’ en la radio y para mediados de la década de 1950 ya transmitía el programa *El Llanero por Radio Rumbos*”, explica el autor en la página 11. En este espacio cantaba las tonadas que comenzaron a ganarse el afecto de los venezolanos.

Más tarde incrementó su popularidad cuando se unió con su hermano para transmitir *Media hora con Joselo y Simón*. En este espacio, que presentaban por el circuito nacional Rumbos a las 6:30 pm., ambos locutores resucitaron el humor que prácticamente había desaparecido en la radio venezolana. En este mismo medio, el conocido Simón, también condujo un programa diario llamado *Rumbos, Coplas y Canciones*, en el cual se promovía el folklore y la música venezolana. Yepes, O. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.23

Adicionalmente, durante los años cincuenta, participó en el *sketch* de *Fiesta Fabulosa*, por Radio Caracas Radio, considerado como uno de los mejores programas de la época y donde se presentaban artistas nacionales e internacionales. “Para el placer de muchos, Simón Díaz estuvo 25 años al aire en la radio venezolana”. Lloret, S. (2012, agosto) ¡Hola! Venezuela, 02, p.76

Por otra parte, de manera simultánea y progresiva, el futuro y conocido Tío Simón logra la clave para su éxito cuando hace su entrada a la televisión.

Esta aparición ocurre en la época donde Oswaldo Yepes, quien describe su primer encuentro con Simón, se encontraba frente a la vicepresidencia ejecutiva de RCTV. “Recuerdo el día que lo vi llegar en 1968, armado de su amplia sonrisa y de un cuatro bajo el brazo”. El llanero comenzó en la industria televisiva dirigiendo el programa *Reina por un Día*, producida por Ricardo Venturini. El presentador Díaz salía al aire de 7 a 9 p.m, horario en el que animaba, cantaba e incluso ocasionalmente introducía algunos concursos que lo ayudaban a aumentar su sintonía. Podría decirse que ese fue el programa que lo proyectó como uno de los más grandes animadores de Venezuela. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.22

Luego de sus triunfos en Radio Caracas Televisión, para la década siguiente Simón se mudó para VTV. Allí animó un programa de altísima calidad y de corte

infantil llamado *Contesta por Tío Simón*. “René Estévez ‘El zar de la radio’, creó y produjo un programa en el que educaba a los niños sobre la música e historia del país y al mismo tiempo promovía las tradiciones venezolanas”. Alarico Gómez, C. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.11

Contesta por Tío Simón se mantuvo más de diez años en el aire. Y a partir de ese momento el venezolano común comenzó a llamarlo por cariño, Tío Simón.

En el mismo artículo, el autor comenta como durante los años 1970 y 1980 el programa fue un éxito indiscutible, hasta que “(...) recibió una oferta de Venevisión, donde firmó un contrato para producir y animar el programa *La Quinta de Simón*”. Este programa también se mantuvo varios años en el aire con altos niveles de sintonía, ganándose el corazón de los venezolanos por su creatividad, calidad y por su actitud como ser humano, donde dejaba en claro su sencillez y cordialidad.

“En los medios de comunicación audiovisuales Simón ha llenado páginas de grandes éxitos, produciendo tres programas de TV de altísima calidad y sintonía, caracterizados todos por haber servido para promocionar la música venezolana”, Oscar Yepes. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.9

La gran pantalla

Humorista, locutor, cantante y compositor. Dentro de la descripción de Simón Díaz como artista, la palabra actor no falta dentro de su lista.

Román Chalbaud y Clemente de la Cerda fueron dos de los directores cinematográficos con mayor responsabilidad en el llamado *boom* del cine nacional de los años setenta. “Sus producciones *El pez que fuma* y *Soy un*

delincuente, respectivamente, fueron de gran éxito taquillero en su momento” y hoy son objeto de culto no solo dentro de las fronteras nacionales sino también en el ámbito internacional. Pérez, J. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.28

La década de 1960, continúa el autor, estuvo sellada por coproducciones con países de reconocida cinematografía como Argentina y México, pero ya en ese tiempo los dos directores nombrados apostaban a un cine netamente nacional. “¿Qué mejor figura que Simón Díaz para lograr su cometido?”, fueron estos dos grandes directores quienes lo introdujeron al mundo del cine.

Explica Carlos Alarico en su artículo, como el talentoso aragüense tuvo tal éxito en el mundo cinematográfico que protagonizó cinco películas, entre las cuales una de las más populares fue *Isla de Sal*. En esta producción Díaz participó junto con Hugo Blanco, Lila Morillo y Elio Rubens. A partir del reconocimiento de su trabajo actoral adicional al musical, varios productores internacionales se interesaron en su carrera. “Tal es el caso de la célebre bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch, quién en 1996 incluyó algunas canciones de Simón en su aclamada realización *Nur Du*”. (Año 1) Todo lo que usted debe saber sobre: Simón Díaz, número 04, p.12

Para sorpresa de muchos, o pocos, el maestro de la tonada llanera también poseía otra habilidad artística, ésta vez un poco más manual que audiovisual. Otro de los múltiples talentos de Simón Díaz siempre fue el dibujo y la pintura.

En la parte de abajo de su casa tenía un taller con sus lienzos y pinceles donde pasaba un par de horas cada vez que podía. Con alguna frecuencia llamaba a sus amigos pintores, para que le enseñaran algunas técnicas y así poder aprender. Como no era un profesional, aprovechaba esta oportunidad para mostrarles lo que hacía. Díaz, B. (Manager y Poeta). (2012, enero 13). Todo

Sobre mi Padre: Caritas Puras [Micro de Tv. Grabación de video en línea]
Caracas: Globovisión.

A lo largo de sus 63 años de trayectoria artística, Simón Díaz ha hecho gala de su proverbial versatilidad. Además de compositor, cantante y actor, es notable su desempeño como productor y conductor de memorables programas de radio y televisión. Por el conjunto de su labor ha recibido homenajes de sus compañeros, de los medios y de la música; además del afectuoso reconocimiento de los venezolanos. Oswaldo Yepes (S.f.)

Capítulo II. Contexto histórico (1945-1965)

II.1 Entorno y situación política

Para poder conocer la forma de pensar, reaccionar y actuar de una persona que vivió una época diferente a la propia, hace falta entender el contexto que se manejaba para ese momento. La estructura política que mantiene Venezuela actualmente es el resultado de algo que se viene desarrollando de años atrás, es imposible conocer el presente sin entender el pasado. “Tras los fuertes años que sufrió Venezuela bajo la dictadura Gomecista, el 18 de octubre de 1945 estalló una revuelta militar en Venezuela (...) un pronunciamiento militar clásico con apoyo de un pequeño grupo de civiles” (Caballero, M. (s.f.) p 103)

Caballero hace referencia en su texto a la gran sorpresa e incertidumbre que se generó en el país ya que los actores principales de este movimiento eran militares poco conocidos por la población y civiles que daban la cara por primera vez presentándose como una nueva forma de poder que irrumpía de forma violenta.

El 19 de octubre de 1945 se constituye la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt (...) el 14 de diciembre de 1947 se efectuaron las primeras elecciones por sufragio universal secreto y directo con participación de todos los ciudadanos, hombres y mujeres, mayores de dieciocho años para elegir al Presidente de la República y al Congreso Nacional. Resulto electo el candidato de Acción Democrática, Rómulo Betancourt. (Stambouli, A., 2004, p 50)

Las contantes ansias por el poder en Venezuela no cesaron y al poco tiempo otro movimiento militar interrumpía la tranquilidad política del país, el profesor e historiador continúa señalando en su obra, como en menos de un año, “Tras ser

escogido Presidente con el 74.4% de los votos, Gallegos es derrocado, junto a su partido, por medio de un golpe de estado en manos de los mismos militares con quienes había derrocado a Isaías Medina Angarita”. Como consecuencia de esto, se instaura en noviembre de 1948 una Junta Militar de Gobierno formada por tres militares de alto rango.

Andrés Stambouli (2004) explica como así comienza uno de los períodos más fuertes, políticamente hablando, para la historia de Venezuela con la juramentación como Presidente Constitucional por cinco años de Marcos Pérez Jiménez el 15 de abril de 1953. Aunque los primeros tres años fueron de relativa calma para este gobierno dictatorial, los años siguientes se convirtieron en testigos de las mayores represalias a los que se oponían a este régimen.

Luego de seis años bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez:

El primero de enero de 1958, aviones de guerra surcaron los cielos de Caracas, despertando a todo el mundo (...) un levantamiento militar contra la dictadura. Era el desafío más serio que había debido soportar el régimen desde el 24 de noviembre de 1948 (...) si bien el alzamiento fue develado, a medida que se iban relevando los nombres de los implicados (...) a partir de ese momento comenzó un acelerado proceso de deterioro que terminaría 23 días más tarde con su derrocamiento. (Caballero, M. (s.f.) p 133).

Venezuela debía recuperarse de casi trece años de constantes sublevaciones militares y civiles por obtener el poder de un partido enriquecido por el petróleo y es por esto que según Naudy Suárez Figueroa en su libro Punto Fijo y otros puntos, “un pueblo entero, se prometió que la de Pérez Jiménez sería la última de las dictaduras que Venezuela habría de tolerar” (2006, p 7) Según el autor esta promesa no quedaría solo en palabras y es así como el 31 de octubre de

1958 nace el Pacto de Punto Fijo bajo la tutela de Rómulo Betancourt, Jóvito Villaba y Rafael Caldera.

Finalmente, con el propósito de una nueva constitución para 1961 y unas nuevas bases de gobierno establecidas en el Pacto de Punto Fijo, Rómulo Betancourt es electo Presidente de la República para el período constitucional de 1959 hasta 1964. Sin embargo, como ya era costumbre para los venezolanos, dos nuevos movimientos militares hacen oposición a su gobierno para el año 1962 éstos fueron conocidos como el Carupanazo y Porteñazo. El período de Betancourt logró completarse y para el año de 1964 comienza el período conocido como la amplia base con altos niveles de producción petrolera bajo el mando del doctor Raúl Leoni. Democracia en Venezuela 1958-1998, 2011, Gobierno de Rómulo Betancourt [Página web en línea]

II.2 Comportamiento sociocultural del venezolano

No sólo el sistema político de un país influye sobre sus habitantes, lo que leen, su forma de vestir, lo que observan a diario también incide de forma directa en la forma de su comportamiento para la época. En cuanto al arte, la pintura jugaba un papel primordial en la visión de los venezolanos del momento, explica Simón Noriega (1989), los realistas de la época aún no mostraban a Venezuela como el país de grandes ciudades que conocemos entonces; sino esas ciudades del campo que eran más imaginadas que vistas.

Sin embargo, Noriega señala como si hubo un pintor que comenzó a notar los cambios hacia un país más ciudadano, “Todo ese ruido de máquinas le da a sus lienzos un colorido más sombrío y violento, el martilleo de los mecánicos, silbido de las sirenas y el correr del ferrocarril, le dan decisivos toques a su paleta en evolución”, este artista es conocido como Armando Reverón. (p 12)

Siguiendo en el ámbito del arte, pero pasando a las escénicas, para 1945 el teatro aún no formaba un elemento fundamental para la cultura de Venezuela ni muy abundante su literatura dramática. (Chesney, L., 2005, p 10)

En palabras del mismo autor

Un país se imagina a sí mismo por las historias que relata y que permanecen en el recuerdo (...) esas historias provinieron principalmente del teatro, completadas con las de la radio, el cine y la literatura. Así se fue creando el discurso cultural del país, la imagen de sus hombres y mujeres, la de sus ideas y la de sus costumbres, (...) de esta forma se enfrentaron los fuertes cambios que les deparaba el futuro, que no fueron pocos. (p 10)

Ese país que ya no debía imaginarse sino que podía verse reflejado en las tablas y en las pantallas fue creando su propio código en la forma de vestir y de peinarse.

Los tacones altos eran necesarios para completar el look. Vestidos floreados y faldas estilo columpio o acampanadas fueron muy populares en sus distintos estilos. También lo eran las faldas estilo lápiz o de tubo hasta la parte baja de la rodilla que le daban al cuerpo forma de ocho o de reloj de arena. Sin embargo, estas no fueron tan utilizadas por las mujeres más jóvenes. Centeno, Y., Fernández, M y Felce, A. (2009) Cómo saber si es amor. Universidad Católica Andrés Bello.

Una época marcada por la elegancia y mujeres con un estilo femenino muy definido “se reflejó en vestidos corte en A, faldas con volumen, abrigos con cinturón y pieles aplicadas como estolas, o sólo detalles en otras prendas”. CNN

México, 2010, Carolina Herrera retoma el estilo del pasado [Página web en línea]

Como en todas las épocas, un buen atuendo no es nada si no va acompañado de un buen maquillaje que complemente la imagen de ama de casa perfecta que se conocía para la época.

Era muy difícil encontrar una mujer para la época que se atreviera a salir a la calle sin maquillaje, adicional a esto, era prácticamente una obligación que los colores que escogiera combinaran con el bolso que llevara ese día. Mundo Moda (S.f.) Moda en los años 50 [Página web en línea]

Los colores usados para las sombras se regían por los colores de moda para el momento

En cuanto al maquillaje, se usaron tonos melocotón en la tez y algo de rubor para lograr un tono natural en el día. Mientras que en la noche la mujeres solían tener un 'look' más dramático usando delineador líquido negro para definir el contorno de los ojos, principalmente la parte superior del párpado. El labial rojo fue el color predilecto para la noche, pues los labios debían lucir exuberantes y llenos de color. Centeno, Y., Fernández, M y Felce, A. (2009) Cómo saber si es amor. Universidad Católica Andrés Bello.

Si bien las mujeres de la época prestaban gran atención a la ropa, accesorios y maquillajes que usaban a diario, sus peinados también marcaron gran pauta en el estilo de los años 50. "(...) postizos por la laca, que reflejaban el mismo aire artificial del maquillaje. El pelo podía ser corto, media melena, hasta los hombros, con flequillo, y las que preferían el rubio platino lo usaban al estilo de Marilyn Monroe". Mundo Moda (S.f.) Moda en los años 50 [Página web en línea]

El estilo de estas mujeres significó un gran impacto para el mundo de la moda, tanto así, que es el motivo de inspiración para algunos diseñadores actualmente.

II.3 Tendencia y desarrollo musical relevante

El final de los años cuarenta marcó una pauta importante para el desarrollo cultural que venía silenciado por la II guerra mundial. Aunque Latinoamérica no estaba protagonizando estas batallas, la fresca ola de un nuevo tiempo se sintió en el mundo entero. “Los grandes cambios sociales afectan a las personas y cuando éstas y sus ideas cambian, cambia el arte. La segunda Guerra Mundial y sus consecuencias han traído grandes cambios de mentalidad al comprobar los horrores del potencial humano” (Segnini, Y., 1995, p 8)

El escritor alemán Ulrich Dibelius (2004), explica como para 1946 el aislamiento y el gobierno del terror habían terminado, por fin se podía respirar con libertad y no solo tener una opinión, sino también expresarla.

La naciente sensación de libertad produjo nuevas tendencias musicales que continuaron hasta mediados de los sesenta. En la década de los 50 nace en Estados Unidos la fusión del Rythm&Blues (música negra) con el country (música blanca) el género más popular para la época: El *Rock And Roll*. En aquel momento los jóvenes buscaban manifestarse, tener una identidad propia como grupo diferenciado y la encontraron en esta música. Los “teenagers” (jóvenes entre 13 y 19 años) buscaban una oferta de ocio acorde a sus necesidades y opuesta a la de sus padres. El rock and roll les proporcionaba la provocación y la rebeldía que buscaban. Schenone, S. (2011). Música y Cine Años 50, Sección Música [página web en línea]

Schenone en su portal, describe el R&R como un ritmo repetitivo reforzado por el uso “percusivo del piano y la guitarra”. Se caracterizaba por tener temáticas alegres con coros o frases muy pegajosas. Tenía una estructura de doce

compases heredada del blues pero a diferencia del mismo eran temas rápidos y rítmicos que se bailaban de forma “alocada” para lo que se venía escuchando. Aunque tuvo poca aceptación por parte de los adultos de la época, el Rock and Roll logró triunfar y formar parte de las listas de éxito compartiendo fama con el Jazz y el Blues más reconocido.

Yolanda Segnini (1995) relata cómo la población negra se apoderó del Jazz como su ritmo y prefería tener a la población blanca al margen. Este ritmo fue adaptándose a los cambios culturales que vivía el mundo para ese entonces y fue así como evolucionó primero a cool jazz, free jazz y por último al electric jazz invadiendo así este género con aspectos del rock y la electrónica.

Por otro lado, Latinoamérica también se vio influenciado por los diferentes avances culturales que se dieron en el mundo dando origen a nuevos ritmos musicales como el bolero.

Con la conquista española, este género arribó a Cuba donde se le dio ese compás armonioso con sus bongos, tumbadoras y guitarras. Así el bolero evolucionó, de música de cantinas y penas, a música de serenatas, adaptándose a todas las clases sociales. Centeno, Y., Fernández, M y Felce, A. (2009) *Cómo saber si es amor*. Universidad Católica Andrés Bello.

Adicionalmente, aparecen otros intérpretes de la música en español como el tango interpretado por Gardel, la ranchera por Pedro Infante y el mambo por Dámaso Pérez Prado. (Dibelius, U., 2004, p 12)

Específicamente hablando de Venezuela, tampoco se quedó atrás bajo la influencia de otros países. Un país que proviene de la mezcla de razas, trasladará esto a su música incorporando ritmos españoles y africanos como el calipso y el tambor. Sin embargo, un ritmo que siempre ha caracterizado al país

es el joropo; aunque esto no deja de lado la influencia caribeña en ritmos como la salsa y el merengue. Hemeroteca de la música popular en Venezuela, 2010, El país 1945 [Página web en línea]

Grandes intérpretes acompañados de grandes ritmos enriquecieron con sus aportes el mundo de la música y la cultura para el mundo entero convirtiéndose en punto de referencia para los artistas del futuro.

Capítulo III. El musical

III.1 Descripción del musical como género teatral

John Kenrick (2008) afirma lo siguiente:

El teatro musical es un teatro total, un sistema artístico que no solo alienta el uso de técnicas que van más allá del mundo hablado para proyectar ideas dramáticas sino que hace de la revelación dramática no literal una prioridad en el proceso creativo e interpretativo de su creación: El teatro musical es la forma más colaborativa de todas las artes (...) donde la danza, la música y el movimiento se mezclan para brindar una experiencia a la audiencia. (Musical Theatre: A history, p.13. Traducción libre de las autoras)

Para una mayor comprensión de lo que explica este autor es necesario remontarse a los momentos y factores históricos que de alguna forma tuvieron incidencia en el desarrollo del teatro musical. Como menciona Parías López, C. (2009), desde el principio de los tiempos el hombre ha estado en la búsqueda constante de nuevas formas de comunicación y expresión. A la larga, fue descubriendo distintas maneras de lograrlo, entre ellas se incluye el uso total de sus sentidos y facultades, descubriendo distintos canales de expresión que su propio cuerpo le permite usar como medio de comunicación. (*El Canto en el Teatro Musical*. Pontificia Universidad Javeriana)

Uno de los resultados de la evolución del hombre, fue la creación de lo que se denominaría lenguajes universales, como el Arte, que permiten en la actualidad compartir y comunicar diferentes pensamientos y sensaciones por medio de expresiones que van más allá de un simple dialecto, y que han jugado el papel de la voz

de la sociedad a lo largo de la historia. Este proceso de evolución incorpora el desarrollo del lenguaje y de los medios de comunicación, que son responsables o gestores del crecimiento de naciones y de la cultura que éstas componen. Este tipo de instrumentos de comunicación fueron conformándose en un grupo de expresiones que sería denominado como Arte, continúa señalando Parias en su trabajo de grado.

Del mismo modo la tesis colombiana define el Arte como la “virtud, poder, eficacia y habilidad para hacer bien una cosa (...) la obra humana que expresa simbólicamente, mediante diferentes materias, un aspecto de la realidad entendida estéticamente”. Bajo esta visión, las Artes se han construido en la composición de todo tipo de influencias y estilos, que no solo tienen características técnicas o prácticas, sino que también responden por un lado a la representación de su entorno, su contexto histórico y sociológico, es decir, a la interpretación de los sentidos y pensamientos que genera el ser humano. Dentro de esta definición se incluye el Teatro Musical.

Contrario a lo que ocurrió con la Opera, como género de la música que sufre una evolución similar a la del Teatro Musical, ésta última es un arte que está sujeto a constantes cambios como parte de su naturaleza. Igualmente, aunque la Opera y el Teatro Musical parecen ser géneros muy similares en su contenido, sus objetivos e intenciones han sido siempre diferentes, pues aquella busca mantener un estado permanente en la interpretación de los artistas y, su contenido suele ser muy similar obra tras obra. Por su lado, el Teatro Musical, como ya se mencionó y se profundizará más adelante, busca exigirle a los artistas novedad, originalidad y experiencia, llevándolos a exceder los límites de sus conocimientos y capacidades como intérpretes. Parias López, C. (2009) *El Canto en el Teatro Musical*. Pontificia Universidad Javeriana.

El teatro es tan antiguo como la historia misma, comenta Kislán (1995). Mucho antes del lenguaje y los discos, nuestros ancestros prehistóricos realizaban rituales en lugares inaccesibles. Pero aquello eran especulaciones de eruditos acerca de esta primitiva forma de teatro, la idea del teatro musical, tal como lo conocemos, comienza mucho después con la deliberada unión del drama y la música en la ópera. (The musical: a look at the American musical theater, p.2. Traducción libre de las autoras)

Kenrick (2008), nos explica la colaboración de este género teatral. El *Musical* es una forma de arte que combina tres lenguajes universales: la danza, el teatro y la música. Esta mezcla perfecta de sentidos ha permitido denominarlo como Arte Integral y con el paso de los años ha llevado al hombre a expresar al máximo sus capacidades artísticas. El autor también señala que como en cualquier otra forma literaria el trabajo principal de un musical es contar una historia, o en caso de una revista, de contar un número de pequeñas historias a través de música, canciones y escenas. Por ello cuando la mezcla de: música, baile y arte visual sale bien, entonces se está produciendo entretenimiento que evoca tanto a una respuesta intelectual como a una emocional. “Pero en orden de que estos elementos funcionen el musical debe contar una historia interesante de manera interesante”. (Musical Theatre: A history, p.14. Traducción libre de las autoras)

El autor además puntualiza los elementos de un musical como los siguientes:

- Música y Letra - Las canciones
- Libro / libreto - La historia escrita o expresada en diálogo
- Coreografía - Baile
- Puesta en escena - Todos los movimientos de tarima
- Producción Física - Set, vestuario y aspectos técnicos

Estos elementos no solo conforman el género como lo conocemos sino que lo diferencian de otros parecidos que tuvieron vigencia antes de la llegada del

nuevo teatro. Kislán (1995) explica que a finales del renacimiento, cuando estudiantes de Florencia desarrollaron un drama musical viable, las audiencias habían disfrutado de las alternativas del tan hablado drama como: Opereta, Ballet, Pantomima, Juglaría, Vodevil, Burlesque, Estravaganza, Revista, Comedia Musical y Obra Musical. Aunque todas sean en forma, contenido y origen diferentes comparten el conocimiento básico sobre lo que el arte del teatro debe ser. Reconocer estos principios es reconocer una filosofía del teatro musical, aceptarlos es creer en ellos. (The musical: a look at the American musical theater, p.2. Traducción libre de las autoras)

Un aspecto importante a resaltar además del contexto histórico y técnico de la aparición de este género es la motivación principal de su creación. La facultad humana de contar historias se ha ido perfeccionando a lo largo del tiempo pero la raíz de esas historias proviene de un lugar importante en el desarrollo de la cultura.

Como afirma Kislán (1995), “Todos los musicales encarnan el espíritu y la filosofía del *teatro del romance*. La vida es el relleno del drama, mientras que el teatro realista presenta la vida sin adornos, el teatro romántico la presenta como debe ser” (p.2). El autor también señala lo siguiente:

El concepto de amor romántico que se origina en la edad media crea un nuevo ideal capaz de encarnar toda aspiración moral y social del hombre. El amor romántico significaba un amor ideal, desinteresado, espiritual, eterno, sin ataduras. Cuando se representa en la imagen medieval el caballero campeón o el amante caballero, el amor se transforma en la energía del heroísmo, el argumento de la fidelidad, el amor y el alma de la caballería. El paso del tiempo no ha disminuido el poder de este ideal que inspira al hombre a alcanzar todo aquello que va más allá de las limitaciones realistas porque la visión romántica celebra por

siempre la maravilla del vivir. (The musical: a look at the American musical theater, traducción libre de las autoras)

Esta explicación lleva a la principal motivación del teatro y por consiguiente al posterior desarrollo del género musical: la representación del ideal humano. Kislán señala que las personas no se comportan en la vida real como deben y pueden hacerlo en un teatro musical, donde las canciones elevan al escucha y al cantante a un nivel artístico superior que el discurso ordinario. Al final, el autor afirma que el mensaje subliminal de cualquier musical debe ser: “la vida vale la pena”. La existencia del ‘show’, de la obra musical inspira y promueve la fe y reafirmación de la vida. En este género no hay cabida para el cinismo o la desesperación que inhibe el desarrollo artístico humano. Kislán (1995).

Con su capacidad más extraordinaria de expresar emoción, el musical como una forma de arte es a veces tan honesto y exigente como el drama. También puede ser la forma más maravillosa de escapismo frívolo, deleite y entretenimiento para personas de todas las edades. Parías López, C. (2009) *El Canto en el Teatro Musical*. Pontifica Universidad Javeriana.

Haciendo referencia a este último autor, se puede englobar entonces que el *Teatro Musical* es una línea del arte atada a la necesidad de comunicar permanentemente eventos actuales, obligando a los intérpretes y artistas, a fusionar diversas tendencias y estilos acordes al contexto de la época. Debido a ésta fusión, el Teatro Musical es actualmente uno de los más grandes géneros del arte debido a su amplio recorrido por sucesos históricos y sociológicos. Parías López, C. (2009) *El Canto en el Teatro Musical*. Pontifica Universidad Javeriana.

III.2 El musical en Broadway

“¿Por qué un teatro musical? Simple, canciones y baile al servicio de ideas románticas excluyen cualquier otra alternativa.” (Kislan, R. 1995, p.3) Para el momento en que aparece el teatro musical esta frase explica mucho.

Dentro de su extenso conocimiento sobre el género, Richard Kislan comenta sobre la creación del teatro musical, que inicia lentamente en el siglo XIX y continua su desarrollo hasta la actualidad. Entre 1880 y 1919 llega una ola de inmigrantes a Estados Unidos, provenientes de diferentes partes del mundo debido a las fuertes consecuencias de pobreza que dejó la primera guerra mundial. Esto permitió la mezcla de varias culturas y la búsqueda de nuevas oportunidades. Para 1929 aparece la gran depresión económica en el pueblo norteamericano, atacando fuertemente las pocas expresiones artísticas que quedaban. La lucha contra la guerra, sus consecuencias y las condiciones sociales que se vivían en el momento se transformaron en la inspiración que usaron los medios artísticos para mandar mensajes de tranquilidad y demostrar realidades estéticas diferentes al caos del momento. Espectáculos que captaron la atención del pueblo pues mostraban la búsqueda de nuevos sueños y un mejor futuro. El teatro musical era mejor que la alternativa.

A pesar de las adversidades y las situaciones económicas, la ciudad de Nueva York cumple un papel importante en el desarrollo de este género, siendo pionera de las primeras apariciones de funciones teatrales que incorporaron música en vivo y piezas coreográficas para crear un nuevo estilo artístico. Para la época la famosa calle de Broadway no era lo que es hoy en día. Estados Unidos seguía bajo la sombra de la ciudad de Londres y los teatros aun no se habían concentrado en el centro de Manhattan. Para 1866 las obras musicales comenzaban a tomar forma en la gran manzana.

(...)La parte baja de Broadway era la carretera más ocupada de Nueva York, cada trozo estaba tan congestionado de tráfico como lo es hoy - con caballos temperamentales y montones de abono añadido a la mezcla. Como el negocio de la posguerra prosperó, había un aumento agudo del funcionamiento de la ciudad y la población de clase media, y estas masas de crecimiento de personas clamaban entretenimiento. Los teatros abundaron en Manhattan, el más notable era *The Nible's Garden*, un auditorio de 3.200 asientos en la esquina de Broadway y las *calles del Príncipe* que alardeaba de la zona mejor equipada en la ciudad. Su gerente era William Wheatley, algún día el actor e inventor casi olvidado del musical de Broadway. Centeno, Y., Fernández, M y Felce, A. (2009) *Cómo saber si es amor*. Universidad Católica Andrés Bello.

En ese mismo año, el Nible's Garden fue la casa donde se estrenó lo que sería el primer musical en Nueva York llamado *The Black Crook*. Obra que fue representada durante más de un año en el teatro más importante de Broadway. Varios autores debaten si este fue realmente el primer musical producido, pero se puede afirmar que fue el primero en abrir los ojos de la sociedad y convertir el teatro musical en una industria rentable a futuro. Kenrick (2008)

Para principios del siglo XX el desarrollo de musicales fue aumentando y Broadway comenzó a instalar anuncios eléctricos de luces blancas en las puertas de los teatros, esto posteriormente le otorgó el sobrenombre: el gran camino blanco, popularizando tanto el género como la nueva actividad social. Despertando el interés de la población por las nuevas artes y la necesidad de otros medios de incluirse en la competencia, como por ejemplo la industria cinematográfica. Historia (S.f.). *Musicales de Broadway* [página web en línea]

Fue con la irrupción del cine sonoro y el avance de las técnicas de filmación y grabación de sonido, cuando pudo ser posible el

nacimiento de este nuevo género. En 1927 se estrenó la primera película parcialmente sonora, un musical, El Cantor de Jazz de Alan Crossland. El éxito fue rotundo y el público quedó conmocionado con la nueva técnica y con el nuevo género. A partir de entonces los grandes musicales de Broadway se podrían disfrutar en cualquier cine de América, y del mundo. Los Musicales se han exportado y adaptado a países como Alemania, Austria, Francia, Canadá, Japón, Australia, o España, donde la tradición del teatro lírico ya existía en forma de zarzuela, y ópera. Muy recientemente países como España o Argentina han empezado a crear sus musicales propios, sin partir de adaptaciones de musicales de Londres o Nueva York. Historia (S.f.). Musicales de Broadway [página web en línea]

Una forma de arte requiere un artista, un medio y eventualmente (uno espera) una audiencia. Una forma de arte popular requiere la misma triada con una diferencia crucial: debe haber una audiencia dispuesta a pagar para lograr que el acto de expresión sea rentable para el artista. Kenrick (2008).

A pesar de la reciente metamorfosis de Broadway en un entretenimiento de la élite, Kislán (1995) asegura que la mayoría de los musicales americanos eran de teatro popular, entretenimiento creado para la mayoría de las personas. El avance de la democracia como ideal político en una sociedad sin clases permitió que el entretenimiento de principios del siglo XIX se adaptara al gusto de la mayoría del nuevo siglo. Emergió entonces un teatro popular:

Se ha dicho que el gran arte debe expresar por uno lo que nosotros experimentamos, pero no somos capaces de expresar con eficiencia. Si acaso, la historia del teatro musical en América ha sido una marcha no interrumpida hacia la elaboración de experiencias particulares en sonido y movimiento, tan populares y

universales que hacen que el musical americano sea la contribución más moderna al mundo del teatro. (The musical: a look at the American musical theater, p.7. Traducción libre de las autoras)

Esta contribución ha impulsado al teatro musical a nuevas generaciones de directores y obras que han revolucionado el mundo artístico, aumentando su popularidad en el siglo XXI. El éxito de este género ha permitido el desarrollo y permanencia de numerosos musicales que comenzaron en el siglo XX y continúan vigentes en la actualidad. Tal es el caso del compositor británico *Andrew Lloyd Webber*, creador de las clásicas obras: *Cats*, *El fantasma de la ópera*, entre otras. Ambas piezas han sido reconocidas por el Record Guinness como los espectáculos de mayor duración en la historia, con 7.485 mil y 10.000 presentaciones respectivamente. *El fantasma de la ópera* se estrenó en *El Majestic* (teatro donde continúa presentándose) el 26 de enero de 1988, el próximo año cumplirá su aniversario número 24. Phantom of the opera officially longest-running show (2012). Guinness World records [página web en línea] (Traducción libre de las autoras)

III.3 Nacimiento y desarrollo del género musical en Venezuela

Para principios del siglo XXI el teatro musical en el país no tenía el auge y la experiencia que posee hoy en día. En los últimos tres años algunos teatros venezolanos han tenido el placer de presentar historias importadas de gran reconocimiento. Cada vez es mayor el número de productoras dispuestas a arriesgarse con grandes y novedosos montajes de alto nivel. Un gran ejemplo de esto es el caso de los realizadores de *Cabaret*:

En el año 2010 Magno Producciones asume el reto de realizar el montaje de uno de los musicales más grandes e impactantes del mundo, con más de 40 actores en escena y un gran despliegue técnico y artístico nunca antes visto. Imponente,

seductor y ambiguo al mejor estilo de Broadway. Ciudades como Caracas, Valencia y Barquisimeto fueron testigos de esta obra. (Magno Producciones (2012), sección La Empresa) [página web en línea]

La empresa comenta en su portal oficial que Cabaret es una obra inspirada en la novela del escritor inglés, Christopher Isherwood: *Adiós a Berlín* (1939) y basada en el clásico de Broadway de Joe Masterooff (1966). Cuenta dos historias de amor dentro de la represión alemana nazi de la época, las vivencias y sentimientos de un pueblo en un momento crítico que trata de apartar su realidad para disfrutar la vida con extraordinaria ironía. La adaptación venezolana contó con más de cuarenta actores en escena, un asombroso montaje de infraestructura y ensamble musical. Bajo la dirección de Cesar Sierra, formaron parte del elenco actores como Luis Fernández, Naty Martínez y Cayito Aponte; también se compuso de músicos y coristas de alto nivel académico como Gustavo Aranguren y Mercedes Delgado, todos dirigidos por el maestro Armando Lovera.

El colectivo de profesionales y amantes del teatro también afirma como este musical “redefine el marco escénico teatral en Venezuela”. Proveniente de la gran ciudad de Nueva York, para el 2010 esta pieza ha sido nombrada como la más vista y con mayor recorrido por todo el mundo. “Cabaret se ha convertido en el montaje más impresionante que se ha hecho en Venezuela”, comenta el autor invitando a sus espectadores a sentir que dentro del cabaret la vida es divina.

Para el año siguiente, llega a suelo venezolano otra importante revelación teatral de gran envergadura, el musical más conocido de Richard Rodgges y Oscar Hammerstein muestra como la madre Eabbess y sus consejeros del convento no están seguros si la espiritual María Rainer es una buena candidata para el orden religioso, por ello es mandada a servir como niñera para los siete hijos del capitán viudo George Von Trapp. Los pequeños estaban decididos a no aceptar a esta nueva niñera hasta que ella los conquistó enseñándoles a cantar y hasta

logró suavizar un poco la personalidad del capitán. Aunque el viudo se encontraba comprometido comienza a enamorarse de María. Es así como llega al Teresa Carreño *La Novicia Rebelde*. (Hischak, T. 2008, p.697. The Oxford companion to the American Musical theatre, film, and television. Traducción libre de las autoras)

La productora Escena Plus se lanza al ruedo en alianza con Showcenter desde el 23 de septiembre hasta el 2 de octubre del 2011, la súper producción: *La Novicia Rebelde*, con la protagonización de Mariaca Semprún y Rolando Padilla. Con mas de 30 actores en escena, acompañan en el elenco principal: Lucy Ferrero, Gustavo Rodríguez, Julio Alcázar, entre otros; también se cuenta con la participación de nuevos talentos juveniles que fueron encontrados tras un intenso casting de tres meses. Bajo la dirección musical de Elisa Vegas, directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, que acompañó a esta producción. *La novicia rebelde en el Teresa Carreño* (2012). Sala de Espera [página web en línea]

Continuando con el proceso de expansión y el desarrollo del género musical en Venezuela, llega a Caracas una propuesta basada en una historieta, reconocida hasta hoy en día como el musical familiar más famoso de todos los tiempos. Según el profesor de teatro de la universidad de Nueva York, Thomas Hischak, *Anita la huérfanita* cuenta la historia de una pequeña huérfana de Manhattan en la mitad de la gran depresión americana. Annie vive en un orfanato con la malvada directora Miss Hannigan, que maltrata y le hace la vida miserable a todas las pequeñas que viven allí. La secretaria del millonario Oliver Warbucks escoge a Annie para pasar navidades en su mansión. El adinerado señor Warbucks se encariña mucho con la niña y comienzan una aventura en la búsqueda de los verdaderos padres de Annie, superando los obstáculos a los que deben enfrentarse por culpa de la directora. (2008, p.23, The Oxford companion to the American Musical theatre, film, and television. Traducción libre de las autoras)

La producción venezolana de esta alegre historia, alega la revista digital Dominical de Últimas Noticias, que “contó con más de 50 actores, 30 músicos y 20 bailarines en escena; quienes en compañía de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, hicieron de *Anita* la producción más comentada y ambiciosa del 2012”. También explica dicha publicación que Venezuela fue el primer país de habla hispana que montó esta obra en sus escenarios, después de haber sido estrenada en Broadway. Para dar vida a este importante musical luego de 30 años, vuelven a los escenarios venezolanos Orlando Arocha como director, Vladimir Pérez en la dirección musical y producción general de Heli Berti; con la intención de lograr con esta historia el evento teatro-musical del año. Anita llega al Teresa Carreño (2012). Dominical de Últimas Noticias [página web en línea]

El 2013 no será la excepción, por cuarto año consecutivo Venezuela tendrá el placer de ser participe de una nueva producción proveniente de Broadway llamada *Godspell*. Hischak, T. (2008) afirma que este musical fue escrito por Stephen Schwartz y John-Michael Tebelak, se estrenó en Broadway en 1971 y continúa siendo uno de los musicales más producido en colegios, comunidades teatrales e iglesias. (The Oxford companion to the American Musical theatre, film, and television, p.289. Traducción libre de las autoras)

Este religioso show está compuesto por varias parábolas musicales de la película de 1964: *The Godspell According to Matthew*, donde la figura bíblica de Jesús recluta a un grupo de seguidores y les enseña varias lecciones a través de canciones y bailes. *Godspell, Story* (S.f.). Broadway [página web en línea] Traducción libre de las autoras.

En palabras del coreógrafo y actor del musical *Godspell* Venezuela, esta producción es una pop-rock ópera que viene ensayándose desde marzo del 2012. Cuenta con la participación de 13 actores que a la vez somos bailarines y cantantes; lo interesante de este proyecto es que no hay gran despliegue técnico

o escenográfico, la mayoría de las escenas las hacemos con nuestros cuerpos, es decir, con la expresión corporal de los mismos actores. Armando Álvarez es el director, Gabriel Figueira el director musical, Delia Dorta es la vocal coach y yo tengo la dicha de ser el coreógrafo. Ha sido muy estresante trabajar como actor y coreógrafo a la vez, pero lo bueno es que en esta historia no existen personajes sino que se utilizan los nombres de los actores como tal y cada actor tiene la oportunidad de crear la personalidad de su personaje. Todos tenemos un personaje base y cuando viene la representación de las parábolas nosotros mismos las hacemos, todo es como un juego, nunca decimos que somos los apóstoles simplemente jugamos a recrear sus historias y al final se sobreentiende. Nos presentamos el año que viene, del 17 de febrero al 17 de marzo en el teatro de Chacao. (Taba Luis Ramírez, conversación telefónica, 28 de noviembre 2012)

Estas cuatro obras son un claro ejemplo del impulso teatral musical que ha desarrollado Venezuela en los últimos años. La popularidad de este género aumenta cada vez más, convirtiéndose en una parte importante de la cultura teatral. El desarrollo y la clara aceptación de esta forma de expresión artística, ha inspirado notablemente a directores y productores nacionales a realizar musicales inéditos y adaptaciones nunca antes vistas para el deleite del público venezolano.

Es así como nace una de las más grandes producciones nacionales que ha recorrido el mundo:

Nuestra Historia en un Musical. Eso es *VENEZUELA VIVA*. Una superproducción integrada por 25 artistas en escena entre bailarinas y músicos de extraordinario talento. Es el impactante espectáculo que narra el nacimiento del mestizaje en esta “tierra de gracia”, la lucha por nuestra independencia y la consolidación de nuestra identidad. Durante hora y media, el espectador de

Venezuela Viva se verá envuelto por una combinación seductoramente versátil de música, canto, baile, video, narración, vestuario e iluminación, llena de energía y colorido tropical bajo un mensaje de convergencia y pluralidad cultural. Concepto (S.f.).
Venezuela Viva [Página web en línea]

Continúa explicando el portal oficial de la fundación que a través de esta obra no solo buscan mostrar los diferentes ritmos que componen la galería musical de nuestro país “sino el don especial que tiene la mujer venezolana para bailar a compás universal.” Adicionalmente, explican el nuevo factor que trajo este musical con “el aporte de una variada composición de videos en pantallas simultáneas que sumerge al público en una mágica atmósfera que lo transporta ágilmente por los diferentes acontecimientos históricos y por espectaculares parajes de la geografía venezolana”.

Venezuela Viva en su página oficial describe el largo recorrido que han dado por el mundo trasladando su obra y superando así las 120 presentaciones internacionales. Llevando esta producción a países como Alemania, Holanda, Suiza, Estados Unidos, entre otros; promoviendo los valores y paisajes venezolanos a través del mundo.

Otro ejemplo que marcó huella en el desarrollo artístico y que pone en alto el talento venezolano, tanto en casa como a nivel internacional, es el exitoso montaje de la bailaora caraqueña Siudy Garrido. Una propuesta integral y novedosa, que inicia en su país natal y logra presentarse en el famoso Off-Broadway.

La venezolana Siudy Garrido relanza *Siudy: Entre Mundos (...)* Este espectáculo se presentó por primera vez en el 2008 en el Teatro Santa Rosa de Lima, el Aula Magna de la UCV y en el Teresa Carreño; y terminó ocupando la marquesina del teatro New World Stages en Nueva York el año pasado como *Siudy: Between*

Worlds. (Rodríguez, M. (2012, noviembre) Todo en domingo, 679, p.17)

La revista dominical reseña que *Entre Mundos* es una producción nacional que evolucionó a los estándares de las obras de Broadway y regresa a su país para demostrar el desarrollo y el arduo trabajo de todo su elenco. “Una mezcla de Stomp, Rent y Riverdance con un toquecito de West Side Story, pero con esencia propia”, lo definió el periódico norteamericano *The Examiner*. Durante tres meses, las funciones se abarrotaron de espectadores que terminaban dando ovaciones de pie. La creadora y protagonista venezolana fue nominada como mejor coreógrafa a los premios Drama Desk. Esto impulsó al equipo a regresar a su ciudad natal para presentar la nueva y mejorada versión de *Entre Mundos*. “Los que la vieron en 2008 se van a encontrar con un espectáculo totalmente distinto; la puesta en escena se enriqueció muchísimo con el aporte de los técnicos de Broadway y con mejores coreografías”, afirmó la bailarina en el artículo.

Con más de 50 presentaciones buscamos llegarle a más público, a toda la familia, donde cada una de las personas del público pueda conectarse con alguno de los personajes. No es necesariamente para las personas amantes del flamenco. (Garrido, S. (Bailadora). (2012, noviembre 27). E! Vip Caracas [Programa de Tv] Caracas: E! Entertainment Televisión

Entre Mundos es una fantasía flamenca creada por el nominado al Grammy latino *Pablo Croce* y la celebridad internacional Siudy Garrido. Este musical explora una nueva forma de contar historias que incorporen el crudo y emotivo poder de la danza flamenca, la danza cultural y la percusión. La producción traspasa los límites artísticos y culturales, transportando al espectador a un futuro donde el agua ha desaparecido, por ello se inicia una guerra entre dos tribus para sobrevivir. Hay una sola fuerza lo suficientemente poderosa para salvar a la humanidad de si misma, el amor. En esta historia 22 artistas

provenientes de todo el mundo tocan y bailan, de una forma cinética y provocativa, una mezcla de flamenco, danza urbana y percusión para crear una experiencia teatral multisensorial. About Between Worlds (S.f.) Between Worlds NYC [Página web en línea]. (Traducción libre de las autoras)

Tras el éxito de tan reconocidas obras y especialmente el obtenido con Venezuela Viva, su fundación regresa para el 2011 con una obra inspirada en la novela de Rómulo Gallegos: *Doña Bárbara*.

El musical *ORINOCO* combina de manera inédita y sin precedentes el argumento de esta extraordinaria novela con toda la potencia del joropo y el flamenco, expresado en forma impactante a través de la música, el baile y el canto, conjuntamente con un excepcional trabajo de fotografía y video de nuestros llanos. (...) más de 40 artistas en escena entre bailarines, músicos, cantantes y actores, provenientes de 4 ciudades del país dan vida a nuestra más grande obra literaria, en un montaje de alto nivel técnico y artístico para ser disfrutado por público de todas las edades. Concepto (S.f.) Venezuela Viva [Página web en línea]

Como es costumbre para la fundación, este musical continúa mezclando diferentes ritmos como el jazz, joropo y el flamenco demostrando así originalidad y creatividad en una explosión musical haciendo esta obra atractiva para un público moderno, explica la página web de Venezuela Viva.

El teatro venezolano no ha sido el único medio de expresión artístico que ha sido revolucionado por el formato musical. La red de televisión más grande del país, Venevisión, lanza en el 2006 un éxito juvenil llamado *Somos tu y yo*, que superó el rating de cualquier serie para el momento y se mantuvo de esa manera durante tres años consecutivos. Distribución de programación (S.f.) Venevisión Internacional [Página web en línea]

Continúa explicando la página web:

Siguiendo el estilo de enormes éxitos mundiales como el tradicional *Grease* y el más reciente *High School Musical*, *Somos tú y yo* lleva el género musical a un nuevo nivel al aplicarlo en una serie continuada para la televisión. Este proyecto ha demostrado ser un fenómeno de popularidad desde su estreno, generando un número impresionante de apasionados fans. Después de sólo ocho semanas al aire en Venezuela, ya la serie tenía un fan club multitudinario y varios videos musicales disponibles en YouTube, vistos por cientos de miles de usuarios.

Estas grandes producciones causaron impacto no solo a nivel internacional sino que sirvieron de inspiración para pequeñas productoras y estudiantes universitarios cuyos proyectos y trabajos académicos han demostrado apreciación e interés por el género.

Para el 2009 sale de la Universidad Católica Andrés Bello un trabajo de grado que marcó pauta para las generaciones siguientes. Las autoras Centeno, Y., Fernández, M. y Felce, A. Presentaron un musical inédito sobre tres mujeres de épocas distintas y sus visiones del amor. Esta historia narra como abuela, madre e hija van a un bar a contar sus diferentes vivencias acerca del amor, logrando que Chazz, el músico del lugar, encontrara muchas respuestas que coinciden con el título de esta obra: *Cómo saber si es amor*.

Tres años después, y trayendo como referencia éste primer musical inédito hecho en la universidad, un nuevo grupo de estudiantes plantea una refrescante propuesta nunca vista. Por primera vez será utilizado el subgénero conocido como *Jukebox musical*, el cual se produce "(...) enlazando canciones de artistas o grupos reconocidos para contar la vida e historia del grupo o solista al que se

hace referencia”. Amundaraín, J., Bello, L., Reira, M. (2011) Como Ariel: El musical. Universidad Católica Andrés Bello.

Tomando como base musicales reconocidos mundialmente como *We will rock you*, *Hoy no me puedo levantar* y *American idiot*, este grupo de jóvenes utiliza la música original de *Luis María “Billo” Frómeta* o canciones que han sido grabadas por su orquesta, para narrar la historia de cómo *Ariel Pérez* junto a sus compañeros de una academia de música tratan, a través de numerosas conspiraciones, de derrocar al que sería presidente para la época el general Marcos Pérez Jiménez, exponen en su trabajo de grado los estudiantes de la UCAB.

En este mismo año, demostrando que el auge de los musicales no solo se ha dado a nivel profesional sino también académico, *Maestra Vida* combina escenografía, canciones coreografía y puesta en escena para contar la historia de Ramiro Díaz, quien junto a su mejor amigo de la infancia debe afrontar la realidad de vivir en un barrio con muy bajos recursos, tomando difíciles decisiones y encarando sus consecuencias; descubriendo así que siempre hay algo que aprender de la vida. Esta historia basada en la ópera salsa de Rubén Blades, se presentó en el teatro del Colegio Cristo Rey de Altamira frente a 600 personas exponiendo, en una muestra de 4 escenas, las premisas que sus autores quisieron mostrar: creatividad y talento. Jassir, Y., Rodríguez, V. (2011) *Maestra Vida: El musical*. Universidad Católica Andrés Bello.

Otro proyecto de tesis realizado bajo la influencia del género teatral y las series televisivas mencionadas anteriormente, bajo la premisa del “(...) poco provecho que se le ha sacado a este género en el país” *El desliz* a través de la unión de una pieza cinematográfica, de guión inédito, y musical se convierte en el primer medimetraje musical realizado en la UCAB. En una pieza narrada en más de 30 minutos, se presenta la historia de un joven de 20 años “(...) cuya vida toma un giro inesperado cuando se acuesta con la madre de su mejor amigo y hace

todo lo posible por ocultarlo”. Acconciagioco, E., Arenas, J., Gásperi, E. (2012) El desliz: Producción de un medimetraje musical inédito. Universidad Católica Andrés Bello.

Una de las características primordiales de las producciones del género musical es la libertad que los autores y directores pueden aportar a sus obras. Cada musical tiene el libre albedrío de unir los tres elementos a su gusto.

Por ello en el año 2010, se presenta el primer musical inédito donde la danza toma un papel protagónico: *Las medias de los Flamencos*. Este trabajo de grado deja a un lado los diálogos y el canto para concentrarse únicamente en narrar, la adaptación del cuento de Horacio Quiroga, por medio de la danza flamenca. Con 20 personas en escena y cinco músicos, este musical académico demuestra la creatividad de sus autoras y el buen manejo de los elementos de este género. Dopazo, C., Ibarra, M., Prin, K. *Las medias de los Flamencos*. Universidad Católica Andrés Bello.

La academia de baile *Ímpetu Centro de Danza* también se une al desarrollo y creación de este género. Por su condición de academia el enfoque principal de sus piezas se encuentra en la danza, pasando a ser la protagonista y centro de atención de sus historias.

Luego de varias producciones inéditas, Ímpetu producciones a la mano de Ímpetu centro de danza crea un divertido musical inspirado en grandes obras neoyorquinas. Llega al Teatro Luisela Díaz la comedia musical: *Noche de Broadway*. Escrita y dirigida por Taba Ramírez, esta pieza cuenta la historia de Vanesa una bailarina venezolana que viaja a Nueva York para probar suerte con su talento, allí iniciará una gran aventura llena de romance, amigos, comedia y sueños. “Este divertido y enredado musical, es narrado a través de los números mas aclamados y trascendentes de la última década, como lo son *Wicked*,

Hairspray, Chicago, In the Heights, Mamma Mia, Rock of Ages, Mary Poppins, entre otros". Musicales (S.f.) Ímpetu Producciones [Página web en línea]

MARCO METODOLÓGICO

Planteamiento del problema

¿Es posible realizar un musical inédito inspirado en algunos hechos de la vida del cantautor venezolano Simón Díaz, comprendidos entre los años 1945 y 1965?

Este cantautor venezolano representa una parte importante de la cultura musical y tradición venezolana, por ello el acceso a información sobre su vida y sus logros ha sido accesible tanto para el público aficionado como para estudio académico. A lo largo de los años ha habido numerosos periodistas que han entrevistado al personaje y a su familia, dejando gran material bibliográfico, entrevistas, libros relacionados a la vida de Simón Díaz y al mundo que lo rodea.

Actualmente, debido a su edad y su condición física, el cantautor no se encuentra disponible para contactarlo directamente pero desde hace más de 15 años su hija Bettsimar Díaz se ha convertido en su manager y representante. Gran parte de la información recolectada a lo largo de la investigación proviene de la fuente más cercana que existe hoy en día de este gran artista, su hija. Gracias a la programación transmitida en el canal Globovisión llamado "Todo sobre mi padre", producida por Bettsimar, los hechos y eventos comprendidos en los años que se utilizarán para el musical han sido de fácil acceso, permitiendo el conocimiento de la época que se busca contar en la historia.

En cuanto a los recursos necesarios para el montaje y producción de un musical académico, este proyecto es posible debido al contacto de parte de las investigadoras con personas que tocan instrumentos útiles para la música en vivo que se usará en la producción, así como también la participación directa en el centro de danza Impetu con acceso a bailarines.

El acceso a recursos necesarios, junto con el trabajo investigativo sobre el protagonista de la historia, hacen posible la realización del musical inédito basado en hechos de la vida del cantautor Simón Díaz.

Objetivos

Objetivo general

Realizar un musical inédito inspirado en algunos hechos de la vida del cantautor venezolano Simón Díaz, comprendidos entre los años 1945 y 1965.

Objetivos específicos

- Exponer el desarrollo de los musicales en Venezuela
- Identificar los hechos más relevantes dentro de la vida del cantautor venezolano Simón Díaz

Justificación

Partiendo del significado etimológico de la palabra teatro *lugar para ver* se puede subjetivamente definir que el género musical es un lugar para ver, oír, oler, sentir. En otras palabras, es la representación de una vida dentro de un universo fantástico. El musical es un género audiovisual que ha venido popularizándose en las últimas décadas en Venezuela, aunque su existencia viene de antes de los años cincuenta.

El desarrollo del teatro venezolano en los últimos diez años ha aumentado notablemente. Esto lo podemos confirmar con la inversión y construcción de nuevas salas de teatro o con la repetición constante de obras que llevan varios años vigentes y siguen aún en cartelera. Pero en los últimos cinco años el

género Musical ha comenzado a establecerse y formar parte del desarrollo cultural venezolano, especialmente en la ciudad de Caracas.

La producción de obras musicales internacionales en el país como *La novicia rebelde*, *Cabaret* y *Godspell*, así como también la creación de obras inéditas nacionales como *Noche de Broadway*, *Venezuela Viva* y *Orinoco* demuestran el auge y la evolución de este género dentro del mundo artístico en Venezuela. La curiosidad caraqueña y la constante necesidad de entretenimiento le han abierto las puertas a estos proyectos, que de manera fascinante combinan música, actuación y danza para brindarle al público una experiencia multisensorial; una historia, un mensaje que se identifique con el espectador mostrado de una manera interesante y divertida.

La realización de este proyecto busca seguir con esta corriente novedosa y fresca de comunicar mediante el lenguaje universal de la música y la danza; formar parte de esta corriente artística que seguirá desarrollándose y mejorando a lo largo del tiempo. Tiene la finalidad de contar una historia inédita sobre un personaje muy importante tanto en la música como en la historia venezolana. Este personaje se llama Simón Narciso Díaz Márquez, cantautor venezolano mejor conocido como Tío Simón.

Simón Díaz es un emblemático personaje de la música venezolana. Su música viene recorriendo la historia desde los años cuarenta, dejando una de las huellas más grande que tiene este país en materia de reconocimiento y trayectoria musical. Su pasión por el canto y la actuación lo lleva al teatro, el cine y la televisión, proyectándose en los años 60 como uno de los más grandes humoristas de Venezuela y símbolo de las más genuinas expresiones del folklore y la cultura popular.

Es uno de los compositores populares más valiosos de América Latina y fue distinguido con la más alta condecoración que otorga el estado venezolano, es

decir, la "*Orden del Libertador en su Orden de Gran Cordón*", convirtiéndose en el único artista nacional al que se le haya concedido tal distinción.

Pero alcanzar el éxito no fue fácil para el "Tío Simón", por años trabajo en varios lugares ajenos a su fama posterior. Se desempeñó como cobrador de banco, boxeador, poeta y vendedor de periódico antes de lograr una oportunidad en el medio. Esta es la fuente de inspiración para la creación de este proyecto. Contar la historia de aquel personaje que no muchos conocen, el muchacho que se transformó en el artista popular más reconocido de Venezuela.

De allí parte el concepto de esta tesis, una historia inédita basada en hechos importantes de la vida de Simón Díaz pero con el factor original de mostrarla a un público contemporáneo. Un proyecto que no se ha realizado anteriormente ni planteado de la forma que se desea hacer.

Se busca con este musical brindar una visión original y diferente sobre la vida de Simón Díaz. Contar su historia de manera atractiva para un público joven, que desconoce en su mayoría el recorrido de este gran personaje. Es la oportunidad de enriquecer la cultura del público sobre la historia del cantautor venezolano. También es importante resaltar que dicha idea ofrece un homenaje a este gran artista, a su trabajo y a su vida.

Delimitación

Para la realización de este musical se contarán con diez meses de preparación iniciando en octubre de 2012 y siendo su fecha de culminación en octubre de 2013. Durante estos meses se procederá a la investigación, producción y montaje del producto final que tendrá una duración aproximada de una hora y media y estará dirigido específicamente a un público juvenil con edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. Tanto la planificación del proyecto como su presentación final se desarrollarán en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Construcción Y Adaptación Del Texto Teatral

Explicación del instrumento para la construcción del texto teatral

Simón: El musical

El nombre del musical y su historia están inspirados por completo en la importancia del personaje principal y musa de la obra: Simón Díaz.

Este cantautor criollo trae consigo una tradición y legado cultural digno de recordar y hacer llegar a todo público nacional, más allá del furor que tuvo en su época de gloria. Por ello, es importante dirigir la intención artística y musical de este proyecto a un target joven y contemporáneo que aprecie, aprenda y se culturice con la grandeza de un ícono tan reconocido por todos los venezolanos.

Simón: El musical va más allá del querido “Tío Simón” que el canal cuatro se encargó de mostrar durante años; contando historias y cantando con niños. Antes de llegar a ser tío, ¿Quién era Simón? ¿Cómo llega a los corazones de todos los hogares con tanta facilidad? Estas respuestas no son de conocimiento común, ni siquiera en la mayoría de sus admiradores, razón por la que surge la motivación de compartir utilizando los mismos elementos que lo han caracterizado a lo largo del tiempo.

En el proceso de la creación del guión inédito es necesario utilizar tanto sucesos como anécdotas reales y personales del protagonista, para cumplir con la finalidad informativa que se menciona anteriormente. Estos hechos reales son cruciales para la comprensión total de la intrigante historia, que de una manera original y novedosa se busca relatar al espectador.

De la crónica al musical

Para la elaboración del guión y montaje de este musical; es absolutamente imprescindible; la recopilación de hechos históricos, trabajo de investigación y crónica autobiográfica.

Simón Narciso Díaz es comúnmente conocido por ser un célebre músico, compositor e intérprete de la tonada llanera. Otros aspectos de su biografía inspiran a jugar con el maravilloso mundo artístico que rodea al cantante de caballo viejo. El escritor, el poeta y el pintor son facetas que guían semánticamente elementos importantes durante la historia.

Por eso, el musical se atreve a tomar fragmentos de las crónicas personales de Simón y utilizarlos tanto en la cronología del guión como en componentes estéticos inéditos del mismo.

Crónica: Mi querido San Juan

“¿Qué como fue que entré en la Orquesta Siboney?, bueno, ya les dije que yo fui el atrilero y arreglador de micrófonos y cornetas. Una tarde, que estábamos tocando una fiesta y el cantante de los boleros Miguel Álvarez se enfermó, José Andrés Torrealba, trompetista de la orquesta, me llama y me dice sonando (...)”

Crónica: Mamá escribió una opera

“Dice ella que cuando soltaban las reses, el toro salía adelante caminando hacia los potreros, y que en su caminar, lleva como un quejido que le sale por la nariz hum, hum, hum, para ella eso es que va diciendo: me voy, me voy, me voy (...)”

De igual manera su hija, Bettsimar Díaz, se ha encargado de contar a través de micros historias y vivencias de su padre, anécdotas como la siguiente:

Micro: Yo le debo una arepa a tu papá

“Años después cuando papá llega a Caracas, en el año 49, busca retomar el vínculo con aquel hijo del compadre; lo encuentra y le pregunta si se recuerda de él. Con mucho cariño responde: ‘Simón, ¿Cómo está tu papá?, no vale papá murió un poquito después de que se fueran, ¿Estás buscando trabajo?, como no te voy a ayudar si yo le debo una arepa a tu papa’ (...)”

La poesía

La obra comienza con un poema de Andrés Eloy Blanco, poeta favorito de Simón Díaz, para hacer honor a su pequeña pero importante tradición de nunca comenzar su concierto con un material propio, sino con un poema o una canción de otro artista; ya que él decía que era necesario rendir homenaje a distintos cantautores venezolanos.

Este elemento tan representativo de la humildad que caracteriza al personaje, se incluye como filosofía que hila y narra diversos hechos que simbolizan la esencia de Simón.

La pintura

Esta faceta es una de las más desconocidas para el público venezolano. Simón también pintaba en sus momentos de gran inspiración artística. En la actualidad, en su casa caraqueña, ubicada en Cumbres de Curumo, varias paredes están decoradas con cuadros pintados por él mismo. Estas pinturas resaltan el nacionalismo de su tierra, con animales y miembros de su familia; cuadros que podemos encontrar en el libro *Mis Querencias* del 2006. Este descubrimiento es tomado en cuenta al momento de elaborar la propuesta de arte.

De la tonada al musical

El motivo principal de esta obra es contar la historia de un cantante y compositor. La música escogida para acompañar las acciones corresponde a una selección de canciones del propio Simón Díaz.

De las nueve piezas para ser interpretadas por los diferentes personajes que integran el musical, cinco son de la autoría de Simón Díaz y fueron interpretadas por él mismo durante su trayectoria de vida artística.

Mi querencia, Caballo viejo, Alcaraván y Todo este campo es mío, son canciones emblemáticas en la cultura musical nacional e internacional que nos deja de herencia Simón. Acompañadas de *Sabana y Dos almas* que enriquecen la biografía que señala su historia. Adicionalmente, dos de las canciones incluidas en el repertorio son inéditas, una de ellas cantada por su propia autora: Carolina López.

Interpretar canciones tan importantes siempre será un gran reto para cualquier artista. En este caso en particular versionar dichas canciones forma parte de la propuesta musical que busca desarrollar este proyecto. La necesidad de conquistar a un público joven, no tan familiarizado con la tonada llanera como pueden estarlo otras generaciones, es una clave primordial en la creación inédita del musical.

El desafío propuesto, insiste en presentar los más reconocidos legados musicales de Simón Díaz, con un toque contemporáneo y alguna variación de ritmo que separa la tradicional tonada y abre otra posibilidad sonora de igual orgullo para nuestro folklore.

Un final especial

La trama central de la obra es contar la historia previa a la fama del talentoso cantautor Simón Díaz, su juventud y sus inicios antes de convertirse en el “tío Simón” que la mayoría conoce.

Luego de varias situaciones y momentos importantes que suceden a lo largo de la historia, ésta finaliza con el impulso de la carrera del protagonista. El momento donde deja de ser un joven en busca de un sueño y se transforma en el gran

artista. Esto significa que el final de la obra es en realidad un comienzo importante en la vida de nuestro personaje, es el giro en su vida donde nada termina, al contrario a penas comienza.

Es una perspectiva artística necesaria para conmemorar ese momento donde inicia el verdadero legado de la música venezolana y la apertura de la tonada llanera como género pionero de reconocimiento internacional. Así como el nacimiento de un hombre que será recordado a lo largo del tiempo por su carisma, talento y capacidad de lograr grandes metas con perseverancia, humildad y pasión.

Con esta introducción nace la idea de agregar un segundo y gran final, un verdadero cierre para el proyecto en general, que va más allá del clímax del guión y de la historia cronológica. Un gran final que representa el comienzo de una historia que físicamente no termina, agregar un pequeño legado fruto de la investigación y la pasión por la música.

Final que nos hace pensar que aunque Simón Díaz, quien años después de su fama es atacado por una terrible enfermedad neurodegenerativa que lamentablemente no le permite estar, se encuentra con nosotros, a través de su música, su vida, y todo lo que impulsa su legado a las jóvenes generaciones.

Por esto, es necesario resaltar la última canción del repertorio, la cual se escribe especialmente para *Simón: El musical*. A través de ella, se busca transmitir un mensaje que va más allá de la obra y del guión. Es una huella que se deja a través del trabajo de grado, cuya intención inspira a través de la música y la danza.

Con esta pieza original se pretende aportar, un humilde regalo tanto al público asistente como a futuros proyectos universitarios, debido a la importancia del

personaje y para sentar un precedente de alto nivel para generaciones siguientes.

De la danza al musical

“La Danza, como arte primordial y natural por excelencia, tiene un valor universal y simbólico, porque expresa un sentimiento, un estado del alma: es decir, tiene el carácter fundamental, esencial de una creación estética.”

T.H. Ribot

La creación estética se convierte en una base fundamental al momento de desarrollar una obra musical. En su formato clásico se combina casi de manera equitativa el canto, la actuación y la danza. En este proyecto se busca reflejar las fortalezas del grupo y gracias a la colaboración de Impetu Centro de Danza es indiscutible la pasión que existe por el baile.

Gran parte de la inspiración para el musical -Simón- es la danza como elemento artístico, como transición y como parte del guión en el momento de contar esta historia. Los movimientos corporales al ritmo de la música que sonará en vivo es la combinación que se quiere dar para llevar al espectador a un lugar especial donde las palabras no son tan necesarias.

Bailando, uno o varios cuerpos pueden no solo contar una historia sino llegar a la fibra emocional de las personas, según el sentimiento que se quiera lograr. Tristeza, asombro y esperanza son los sentimientos que a través de piezas coreográficas, los bailarines de la obra tratarán en lo posible de revelar con la fluidez de sus movimientos ya sean individuales o en conjunto.

En este caso en particular se rompe un poco el formato clásico, para dar un peso significativo al baile y sea este quien lleve al público de un lugar a otro, de un momento a otro, de una emoción a otra; dándole ese toque inédito y personal que caracteriza a la dirección de Simón: El musical.

Sinopsis

Simón es un muchacho pobre del campo que tiene una meta: hacer música. Entre el campo, el ganado y los pocos recursos, se le presenta la oportunidad de trabajar para una banda en otra ciudad lejos de su familia. A partir de ese momento su vida cambiaría por completo y su objetivo de ser un gran cantante estaría más cerca de lo que él se imagina.

Una historia de amor a la música, al hogar, y a la vida. De perseverancia y trabajo, de amistades y poemas. Donde cualquier sueño puede cumplirse si te lo propones, porque el único límite entre ser quien eres y ser quien quieres ser es uno mismo.

Tratamiento

Era una calurosa tarde de agosto de 1945, el joven Simón, mientras limpiaba su segundo par de botas del día, leyó en el periódico de su cliente la información que drásticamente cambiaría su vida.

Simón es un joven aragüeso de 19 años de edad que vive en Barbacoa, un pequeño pueblo llanero, con su mamá y sus siete hermanos. Trabaja como limpia botas y cabrestero para mantener a su familia pues su padre falleció hace varios años atrás, pero antes de partir le enseñó a tocar cuatro y a componer canciones. Este era el verdadero sueño de Simón, ser músico y cantante de tonadas llaneras: canciones folklóricas de trabajo en el campo.

Una tarde, mientras enceraba unas botas costeñas, lee en el periódico de su cliente que la banda Siboney pasaría por su ciudad natal, en busca de ayudantes atrileros para irse de gira con ellos. Después de haber sido convencido por su amigo Lalo y una larga conversación con su madre, Doña

María, Simón se traslada para San Juan de los Morros como atrilero, recoge cables de la banda; buscando dinero para su familia y persiguiendo al amor de su vida: la música.

Ya en San Juan, después de varios meses de trabajo llega el día más inesperado y anhelado por Simón. El cantante de boleros de la banda se enferma y a la hora del concierto no tienen a nadie que se monte a cantar. José, el dueño de la banda, le pregunta al “Chato”, apodo que le inventaron desde su infancia en Barbacoa, que si se sabía la canción.

Simón emocionado y con valentía dice que sí, pero se le olvida la letra en plena presentación. A pesar del incidente, José se da cuenta de su talento, reconoce su carisma y lo convierte en el nuevo crooner de la Orquesta Siboney.

Al mismo tiempo, durante su estadía en San Juan de los Morros, Simón se hace muy buen amigo de Esperanza, una joven unos años mayor que él, que le tiene mucho cariño y trabaja como directora de la orquesta. Ella cree en los dotes natos de su compañero y quiere convencerlo de tomar su carrera musical en serio, esta convencida de que su talento es único y que debe buscar nuevas oportunidades en la ciudad.

Esperanza juega un papel muy importante en su ascenso como cantante principal y entre anécdotas personales ayuda a impulsar a Simón a que viaje hasta Caracas en busca de su sueño. Aunque él, aún no está muy convencido de abandonar sus raíces fuera del campo y tan lejos de su familia.

Al llegar a la capital, el joven llanero contacta a un amigo de su infancia, que actualmente es un banquero adinerado llamado Hugo Blanco, quien se fue del pueblito aragüeño casi diez años atrás. Ambos se reconocen rápidamente y éste le ofrece sin duda alguna todo el apoyo del mundo para establecerse en la ciudad.

En su niñez, el papá de Simón (padrino de Hugo) le ofreció casa y comida cuando falleció su padre, una deuda que se siente en la necesidad de devolverle a su compadre con casa, trabajo y la oportunidad de estudiar música en el mejor conservatorio de la hermosa ciudad caraqueña.

Una vez acomodado, comienzan sus estudios profesionales con el profesor más reconocido para el momento, Vicente Emilio Sojo, quien al poco tiempo observa el potencial de Simón como un diamante en bruto que quiere explotar.

La presión de sus compañeros de clase, la envidia y las limitaciones de su profesor en prohibirle desarrollar libremente su estilo de música, hacen que Simón comience a cuestionarse sus razones de seguir en Caracas.

Aún cuando fue seleccionado para abrir un concierto importante, su necesidad de expresarse artísticamente, con su estilo, bajo la musa de su paisaje llanero son más importantes y toma la decisión de devolverse a su casa, regresar con su familia y a su amor llanero que lo caracteriza.

Hugo, impresionado de su decisión, le pide devotamente que considere la situación, que por favor no se regrese antes de cumplir con el concierto. Le recuerda toda la fe que le tiene y junto con la llegada de una carta de Esperanza, Simón se da cuenta que no tiene nada que perder y que la responsabilidad es más fuerte que el lamento.

Llega la noche y en contra de la decisión de su profesor, abre el concierto con una canción de su autoría.

El telón cerrado comienza a abrirse y lentamente nace bajo la perseverancia de un hermoso sueño, el gran cantautor venezolano: Simón Díaz.

SIMÓN: El Musical

Por

María Mercedes Acevedo Ros

ACTO IEscena 1

Se abre el telón, todo está oscuro, se enciende una luz blanca dejando ver una figura femenina a contra luz ubicada en el lado derecho de la tarima.

ALMA DIAZ:

Si queda un pintor de santos, si queda un pintor de cielos, que haga el cielo de mi tierra, con los tonos de mi pueblo

(CANCIÓN SABANA)

Comienza la introducción de "Sabana" al mismo tiempo que las luces pasan a ser de tonos amarillos y naranjas, entra el cuerpo de baile.

MOVIMIENTO DE LUCES Y TARIMA. BAILARINES SALEN Y ENTRAN DE NUEVO A LA TARIMA CON LOS BACKINGS DEL CAMPO.

Escena 2

(Campo - Barbacoa)

Entran dos muchachas, una pareja y dos mujeres hablando entre ellas, se colocan alrededor de la tarima y comienza un murmullo de conversaciones paralelas entre todos los personajes. Entra Simón tarareando una canción.

SIMÓN:

¿Qué bonito día amaneció hoy no?

Mujer asiente con la cabeza, mientras todos los demás continúan murmurando.

SIMÓN:

Hermoso día pa' ordeñar decía mi papá (Se ríe con una mirada pensativa). La gente con sus quehaceres olvidan lo bonito que está el día o el color del atardecer, ¡Pobre gente!

Entra un hombre de traje con cara seria, lleva en la mano un maletín y un periódico.

HOMBRE:

¿Y aquí nadie me puede limpiar las botas?

SIMÓN:

Claro que sí señor, venga y siéntese. Mi nombre es Simón. Yo lo voy a atender bien atendío, viene apurao me imagino

HOMBRE:

Siempre se está apurado, tenga cuidado que estos zapatos son muy costosos

SIMÓN:

Le prometo que se los deajo como nuevos (Lo observa de arriba abajo mientras le acomoda la silla). ¡Con esa ropa en este calor! ¿Usted no es de por aquí verdad?

HOMBRE:

No, de Caracas

SIMÓN:

La gran capital (Suspira) ¿Eso es bonito por allá?

HOMBRE:

Claro que es bonito, no hay tierra en las calles, ni bosta de vaca en cada esquina

SIMÓN:

Bueno pero ellas no tienen la culpa de no tener baño como uno, igual tienen sus necesidades (Continúa limpiando la bota). Siempre he querido visitar Caracas pero no creo que sea más bonito que este paisaje

HOMBRE: Aja...

El hombre saca el periódico y lo extiende

SIMÓN:

Banda Siboney llega a Barbacoa (Leyendo) ¿Yo toco el cuatro sabe? Mi papá me enseñó de pequeñito como un becerro recién nació aprendiendo a caminar

HOMBRE: Aja...

SIMÓN:

Más suave Simón, escucha el viento del campo y déjate llevar (Sonríe mientras cambia de zapato)

El Campesino y Clara, una pareja que conversaba cerca comienzan a murmurar más alto, ella se ríe pícaramente.

CAMPESINO:

Bueno mujer, ¿Entonces? ¿No me va a responder?

CLARA:

¿Y qué quiere que le diga?

CAMPESINO:

Que si quiere estar conmigo pues

CLARA:

Ah pues, ¿Pero qué quiere usted conmigo?

CONTINUACIÓN:

4

CAMPESINO:

TODO, yo con usted lo quiero TODO (Hace énfasis en la palabra todo)

SIMÓN:

Todo... (El murmullo baja de tono y se queda mirando a la pareja coqueteando)

Las mujeres de la esquina tejiendo comienzan a hacer sonidos de chisme hasta que una grito asombrada.

MUJER 1:

¿No me diga! ¿Y los vieron a los dos?

MUJER 2:

Claro, doña Juana lo vio toito desde la ventana

MUJER 1:

¿Ay mi Dios! ¿Pero así sin ropa, sin nada?

MUJER 2:

Así mismo, estaban esnuitos en el CAMPO (Hace énfasis en la palabra campo)

SIMÓN:

Campo... (Se pone de pie mirando su alrededor y el sonido vuelve a bajar de tono)

Una joven entra con cara triste y angustiada, comienza a murmurar con su amiga y el sonido de tarima vuelve a bajar.

AMIGA:

¿Pero le dijiste a tu mamá? (Dándole palmadas en la espalda a su amiga, tratando de consolarla)

JOVEN:

¡Qué le voy a estar diciendo! ¿Tú quieres que me mate palazos?

AMIGA:

¿Y qué vas a hacer entonces?

JOVEN:

No sé, pero mañana le digo al necio ese que me lo devuelva, ese trompo es MÍO nojombre

SIMÓN:

Trompo

Pone cara de duda, buscando otra palabra Y sonrío.

SIMÓN:

Mío...

La pareja, las mujeres y las jóvenes continúan murmurando cada uno con su tema. Simón comienza a dar vueltas por el escenario mientras la luz oscurece a un naranja fuerte.

SIMÓN:

Mío es el campo, Todo es mío en el campo

Todos los murmullos se detienen por completo.

SIMÓN:

Todo este campo es mío...

(CANCIÓN "TODO ESTE CAMPO ES MIO")

Comienza la música. Los personajes en el escenario (Excepto el Hombre de chaqueta) comienzan a moverse y entran bailarines restantes a interactuar con Simón mientras

canta. Al terminar la canción las luces vuelven al tono inicial, los actores vuelven a sus posiciones originales y Simón queda de pie dándole la espalda a su cliente.

HOMBRE:

¡¡Mijo!! Simón ¡¡SIMÓN!!

Simón reacciona y vuelve al piso a terminar su trabajo

HOMBRE:

Ya te dije que no tengo todo el día para que tú te quedes viendo al horizonte

SIMÓN:

Disculpe Señor (Moviendo la toalla que tiene en la mano) Listo, ¡Como nuevo!

HOMBRE:

Toma (Le da una moneda y se aleja)

SIMÓN:

Gracias (lo ve alejarse). ¡Nojo! más pichirre ese...

Escena 3

Lo interrumpe un joven que entra al escenario gritando y jadeando.

LALO:

¡Chato! ¡Chato! ¡Los vi! Están allá en la plaza, están buscando un atrilero, bueno a dos. ¡Vamos, vente!

SIMÓN:

Mijo, respira primero que no te entendí nada ¿De qué estás hablando? ¿Qué es eso de un atriquero?

LALO:

¡Atrilero! La Orquesta Siboney está acá ¡Pasando por Barbacoa!, pero se van mañana y están buscando quien os ayude a recoger cables y montar los micrófonos, eso pues.

Simón lo observa con cara de confundido.

LALO:

¡Vente y ya! , que hay que firmar rápido antes de que firme otro (Sonríe) ¡Nos vamos pa' San Juan de los Morros!

SIMÓN:

¿Tú te volviste medio loco o completo? Yo no me puedo ir mañana, tú sabes que no voy a dejar a la vieja sola y menos pa' andar cargando cables

LALO:

Ah pues...

SIMÓN:

¿Ah pues qué? Tú sabes que no puedo hacer eso, ella sola con los carricitos se me vuelve loca

LALO:

Pero nos van a pagar Chato, no es mucho pero es mejor que limpiar un par de botas a la semana y lo que ganes se lo mandas a doña María

SIMÓN:

¿Y pa' dónde nos iríamos?

LALO:

A San Juan de los Morros y bueno, pa' donde nos digan ellos pues

SIMÓN:

No se Lalo, irme así de repente

LALO:

Mire Simón ¿Dónde están sus pantalones ah? , estas oportunidades hay que agarrarlas compa, tu sabes que esto es más importante que la plata, es trabajar cerquita de la música. ¿Te imaginas que te escuchen tocando? ¿O termines como cantante principal o algo? (se ríe)

SIMÓN:

¿Te imaginas? (sonríe), pero mientras tanto será ponerle los micrófonos al cantante

LALO:

Y después... (Lo mira y le da un pequeño empujón para animarlo)

SIMÓN:

Tengo que hablar con la vieja primero Lalo

LALO:

¡Así se habla! (con una melodía pegajosa comienza a cantar) ¡Nos vamos pa' San Juan! ¡Nos vamos pa' San Juan!

SIMÓN:

El que va a terminar cantando en la banda vas a ser tú entonces

LALO:

¡Nah! (se va a alejando), te espero entonces... (Cantando)"Llegó un jíbaro a San Juan, llegó pa' nunca regresar"

SIMÓN:

Y dale...mi vieja vale, ¿Cómo me voy a ir? No, no puedo

TODAS LAS PERSONAS EN TARIMA COMIENZAN A VOLTEAR LOS PÁNELES QUE AHORA SON LA PARTE INTERNA DE UNA CASA. COLOCAN UNA MESA Y DOS BANQUITOS. SIMÓN CAMINA ALREDEDOR DE LA TARIMA MOVIENDO LOS LABIOS. LAS LUCES CAMBIAN A UN NARANJA OSCURO DANDO LA SENSACIÓN DE NOCHE.

Escena 4

(Campo - Cocina de los Díaz)

Simón sale de tarima. Entra una señora meneando un envase de plástico con una paleta de madera. Entra Simón.

MARÍA:

Simón mi amor ¿Eres tú?

SIMÓN:

Si vieja, ya llegué

MARÍA:

¿Y esa carita mijo? ¿Tienes hambre?

SIMÓN:

No vieja, no tengo

MARÍA:

Mjum, pero si no has comido en todo el día, y usted que come más que un toro

SIMÓN:

(Se encoge de hombros) ¿Y usted, ya cenó?

MARÍA:

No, no. A mí no me venga a cambiar la conversación, a ti te pasa algo. Hable, vamos... (Lo mira con ojos retadores). Suelte que no lo voy a dejar tranquilo hasta que me diga

SIMÓN:

¿Por qué será tan sabia madre?

MARÍA:

Las mamás somos como brujas Simón, ¿Qué le pasa mijo? ¿Qué te puso así de apagaito?

SIMÓN:

La banda Siboney está acá

MARÍA:

¿Siboney? Ah ya sé la orquesta que vino cuando Joselo estaba más chiquito, que lo llevamos pa' la plaza a escuchar boleros ¿Te acuerdas?

SIMÓN:

Esa misma

MARÍA:

Aja ¿Y qué pasa con eso?

SIMÓN:

Lalo me dijo pa' que nos fuéramos con ellos (pausa, suspira) pa' San Juan de los Morros

MARÍA:

¡Qué bueno!

SIMÓN:

¿Qué bueno va a ser? Si yo me voy usted se queda sola en esta casa, y yo soy el sostén de esta familia, no me puedo ir

MARÍA:

¡Wa! ¿Y quién te dijo a ti que tú no te podías ir? Usted se va a trabajar ¿No?

SIMÓN:

Sí pero...

MARÍA:

Entonces (lo interrumpe) quite esa cara de chivo triste, váyase a trabajar hijo, eso es exactamente lo que un hermano mayor haría por su familia

SIMÓN:

¿Está segura vieja?

MARÍA:

Claro hijo, yo me las arreglo con sus hermanos, las cachapas me quedan ricas ¿No?

SIMÓN:

Las más sabrosas de todo el llano

MARÍA:

Bueno, listo entonces. Vete mijo, váyase de esta vaina Simón que aquí no hay nada pa' ti

SIMÓN:

¿Cómo que no hay nada? Eso es lo que usted cree pero nadie tiene puestos mis ojos pa' ver bien, pa' oler el campo como lo huelo yo. El pasto húmedo, el atardecer detrás del bohío, no hay paisaje más bonito de mirar

MARÍA:

Ay Simoncito, usted no cambia de verdad (Suspirando y sonriendo)

SIMÓN:

Bueno, si usted está ahí es aún más hermoso mujer

MARÍA:

Deja la bobería que yo le estoy hablando en serio

SIMÓN:

¡Ah pues! Yo también estoy hablando en serio

MARÍA:

Tamos hablando de su futuro hijo, ya se acabaron los zapatos acá en Barbacoa ¿Qué vas a esperar ah? ¿Qué un costeño se pase por acá de vez en cuando?

SIMÓN:

¡Vieja!

MARÍA:

Vieja nada, ¡Váyase mijo!, vaya a conocer. ¿Quién quita que hasta me llegue a Caracas?, pero ahí sí me invita que siempre he querido conocer la capital

SIMÓN:

Todo el mundo quiere imaginarse eso, Simoncito Díaz en la capital, llena de carros y gente enchaquetada, ¡Qué va! Esa no es vida pa' mi

MARÍA:

¡Ah, y ésta sí? Mire Simón de Caracas, hablamos después si usted quiere pero esta oportunidad no la pierde carajo. Qué mejor manera de salir de este pueblo que persiguiendo la música ¿Ah?

SIMÓN:

No me voy de músico, me voy de atrilero

MARÍA:

¿Y qué es eso?

SIMÓN:

Voy a recoger los cables y ayudar en la banda, pero no de músico

MARÍA:

Bueno pero por algún lado se empieza, además trabajo es trabajo y estás más cerca de tu sueño musical yéndote pa' San Juan que acá

SIMÓN:

Pero no la quiero dejar sola vieja, entienda

MARÍA:

Yo voy a estar bien mijo, además, la mamá aquí soy yo.
¡Te vas de Atrilero pa' San Juan y se acabó!

SIMÓN:

No me regañes pues (Sonriendo)

MARÍA:

Bueno pero es que usted es muy terco, como su papá

SIMÓN:

¿Cómo es la canción que a usted le encantaba?

MARÍA:

No, no empiece

SIMÓN:

Anda, cántemela

Doña María refunfuña un poco y comienza a cantar la Tonada del niño campesino, al final le hace cariño en el cabello y se abrazan.

SIMÓN:

¡Cómo la quiero mujer!, yo voy a venir a buscarla pa' que conozca la capital, eso se lo aseguro

MARÍA:

Su papá hubiera querido esto pa' ti mijo, vaya, que yo quiero después escucharlo en la radio y estar más orgullosa de lo que ya estoy

SE VA A NEGRO EN FADEOUT. SUENA LA VOZ DE MAMÁ MARÍA REPITIENDO EL ÚLTIMO VERSO DE LA CANCIÓN. SIMÓN SACA LOS PÁNELES Y ENTRA LALO CON OTROS QUE TIENEN EL NOMBRE DE LA ORQUESTA. ENTRA SIMÓN CON EL ATRIL.

Escena 5

(Campo - San Juan de los Morros)

Entra el señor José molesto y de mala cara, regañando de mala manera.

JOSÉ:

Coño Chato, no puede ser, tres meses en esto y todavía pones los micrófonos mal

SIMÓN:

Pero no están mal José

JOSÉ:

¿Esto está centrado para ti?

SIMÓN:

Bueno pero descentrado tampoco está

JOSÉ:

Búscame la caja que falta que ya nos vamos a montar
(camina hacia el atril)

SIMÓN:

La caja... la caja... ¿De qué caja estará hablando?

Entra esperanza

ESPERANZA:

¡Ay Simón! ¿Se te volvió a perder la caja de los cables
centrales?

SIMÓN:

¡La caja de los cables! Ya, ya (Riendo) No Esperanza
gracias, ya sé donde la puse

ESPERANZA:

¿Qué harías tú sin mí, ah?

SIMÓN:

Viéndolo así, nada (Sonriendo). Ésta sí es

ESPERANZA:

Simón, ¿Ya la terminaste de componer? Mira que me lo
debe, no se me vaya a hacer el loco

SIMÓN:

¡La canción! No se me ha olvidado, lo juro. Ya casi,
casi está lista. Es que el señor José está molesto
conmigo y ahorita no puedo ponerme a tocar cuatro
porque sí

ESPERANZA:

Ay, pero José siempre está molesto con todo el mundo

SIMÓN:

Yo creo que le falta una pluma de Cristofué pa' termina de botarme

ESPERANZA:

¡Claro que no Simón! Si dices tonterías. Si el otro día me estaba diciendo que te escuchó cantando en el camerino y hasta bonito dijo

SIMÓN:

¡Ajo!

ESPERANZA:

¡Lo juro! ¿Por qué te voy a estar mintiendo con eso? Tú sabes que yo pienso que tu deberías estar ahí montado cantando

JOSÉ:

¡Chato, (grita de lejos) la caja! Mira que yo no te pago para que estés en una cháchara todo el día. En veinte minutos arrancamos, necesito que termines de montar la tarima

Simón agarra la caja y se va hacia los paraleles.

SIMÓN:

Yo estoy acá pa' recoge los cables Esperanza, no pa' cantar. Pero gracias, te prometo que más tarde o mañana te muestro la canción

ESPERANZA:

Bueno, pero que no se te olvide

CONTINUACIÓN:

17

SIMÓN:

Lo prometo

JOSÉ:

Esperanza, dile a los músicos que estén listos

ESPERANZA:

Si, ya estoy en eso... ¿Ves? ¡Siempre está amargado! (se voltea hacia los músicos) ¡Muchachos!

Esperanza baja a donde están los músicos y les reparte unas hojas. Simón sigue ordenando los cables y comienza a cantar.

SIMÓN:

"Un hombre sin mujer yo lo llamo un amargao, aunque le llueva el dinero tiene ese tronco doblao"

Esperanza emocionada sube corriendo las escaleras y disimuladamente pasa cerca de Simón.

ESPERANZA:

¡Uy José! (Gritando) Esto no le va a gusta nada nadita (Viendo a Simón)

SIMÓN:

¿Qué pasó?

ESPERANZA:

Tu atento y diga que sí a todo lo que yo diga ¿Estamos?

SIMÓN:

¿Pero qué paso?

ESPERANZA:

¡Dices que sí Chato!

José deja de hablar con Lalo y se acerca.

JOSÉ:

¿Qué es lo que pasa Esperanza?

ESPERANZA:

Te tengo una malísima noticia y una buena ¿Cuál quiere que le diga primero?

JOSÉ:

¿Qué vaina es pues? ¿Qué jueguito es ese?, dígame ya qué pasa

ESPERANZA:

Bueno que no tenemos crooner

JOSÉ:

¿¿Qué?! ¿Y dónde está Miguel?

ESPERANZA:

No está

JOSÉ:

¿Cómo que el cantante no está?

ESPERANZA:

Está enfermo, no está ni va a venir tampoco

JOSÉ:

¿Quién te dijo eso?

CONTINUACIÓN:

19

ESPERANZA:

Su primo Luis, el guitarrista

JOSÉ:

¿Y entonces? Si esa es la noticia ¿Cómo puede haber algo bueno después de eso?, ¡A mí me va a dar una vaina!

ESPERANZA:

Que yo le tengo la solución

JOSÉ:

¿Ah sí? Explícame pues ¿Quién va a cantar el bolero que canta Miguel? Dime, porque sin esa pieza no nos montamos

ESPERANZA:

Yo sé quién puede cantar ese y todos los demás boleros

JOSÉ:

Mjum (amarrándose la cabeza), ¿Quién?

ESPERANZA:

Simón

JOSÉ:

¿Quién?

ESPERANZA:

Chato, pues

JOSÉ:

¡¿El Chato?! (Se ríe) ¿Tú te volviste loca mujer?

CONTINUACIÓN:

20

ESPERANZA:

Para nada, le estoy hablando en serio José, Chato se sabe todas las canciones del repertorio, y se las sabe bien

JOSÉ:

Esperanza, ¿Tú me estás diciendo que se va a montar el atrilero a cantar la canción del crooner?

ESPERANZA:

Confíe, es la mejor solución. Es más, lo va a hacer mejor, ya Miguel está todo quemao

JOSÉ:

Si esto sale mal...

ESPERANZA:

Confíe

JOSÉ:

¡Chato!

Simón termina de arreglar el escenario y camina hacia ellos.

SIMÓN:

Diga José

JOSÉ:

Viene el bolero Chato, ¿Te atreves?

SIMÓN:

¿Cuál bolero es?

JOSÉ:

Dos almas, ¿Te la sabes?

SIMÓN:

Si no se dos le pongo tres

ESPERANZA:

Vamos muchachos (Viendo a los músicos)

SIMÓN:

¡Arranquen en Fa!

(CANCIÓN DOS ALMAS)

Arranca la banda y Simón comienza a cantar la canción "Dos almas". Al terminar la banda aplaude, Esperanza emocionada aplaude rápido y con cara seria el señor José aplaude.

ESPERANZA:

¿Vio? Chato canta bien, y bueno nervios de principiante claro, ¿Le gustó?

JOSÉ:

No estuvo nada mal, el muchacho resuelve por lo menos, y si a la gente le gusta, a mí me gusta

ESPERANZA:

Se lo dije (mira a Simón que está dando las gracias a los músicos)

JOSÉ:

Esperanza, después de esto llame a Miguel por favor

ESPERANZA:

¿A Miguel? ¿El enfermo? ¿Y cómo para qué lo voy a llamar?

JOSÉ:

Para informarle que se quedó sin trabajo, dígame que le tumbaron el puesto

José sale de la tarima.

Escena 6

Simón se pone a recoger los paralelos y el atril. Esperanza sonriendo se acerca a Simón.

ESPERANZA:

No me ha cumplido mi promesa aún pero por lo menos me hiciste caso

SIMÓN:

¿Le gustó? Me dio un susto cuando empecé a cantar y se me olvidó la letra, pero a la gente como que le gustó, por lo menos se rieron

ESPERANZA:

¡Claro que les gustó Simón!

SIMÓN:

Mi mamá siempre decía, tienes que ser como yo Simón, que no se te muera el muchacho adentro, y si se rieron mejor

ESPERANZA:

¿Tú no te das cuenta chico?

SIMÓN:

¿De qué?

CONTINUACIÓN:

23

ESPERANZA:

Que tú naciste para esto Chato, se acabó este parapeto
así que deja de recoger

SIMÓN:

Si quiere que José me grite bueno, pero yo prefiero
hacer mi trabajo

ESPERANZA:

Bueno, entonces tienes que practicar todos los boleros
y medirte la chaqueta de la banda

*Simón se levanta del piso con cara de
confusión.*

ESPERANZA:

¿O tú prefieres montar micrófonos que cantar con uno?

SIMÓN:

¿Pero qué estás diciendo? Que José, que yo...

ESPERANZA:

Nuevo crooner de la banda Siboney "El Chato" (Hace un
gesto con la mano, señalando un letrero invisible)

SIMÓN:

No no nada de Chato, ¡Simón! mire que si mi mamá la
llegara a escuchar se me molesta la vieja, no le gustan
los apodos y esas cosas y creo que a mí tampoco

ESPERANZA:

Bueno entonces será Simón

SIMÓN:

Pero esperanza espere, no entiendo ¿José le dijo eso?

CONTINUACIÓN:

24

ESPERANZA:

Sí, así como lo oyes, hasta me mandó a botar a Miguel

SIMÓN:

Pero yo no le quiero tumba el trabajo a nadie vale, así no se hacen las cosas

ESPERANZA:

Tú no le tumbaste el trabajo nada, él viene fallando desde hace tiempo y jura que se las come diez más una. Además, tú te ganaste esto a punta de trabajo Simón, nadie puede decir lo contrario

SIMÓN:

No puedo creerlo, y ahorita viene la fiesta de la radio ¿Y voy a canta yo?

ESPERANZA:

¿Y quién más? Claro que tú

SIMÓN:

Por primera vez mi voz va a salir al aire Esperanza, la va a escuchar mucha gente, bueno mi mamá

ESPERANZA:

Y mucha gente Simón... Me imagino a la señora María, se va a emocionar mucho

SIMÓN:

Uy, no sabe, si cuando me fui me dijo que hasta me fuera pa' Caracas

ESPERANZA:

¿Y por qué no se va?

CONTINUACIÓN:

25

SIMÓN:

Bueno mujer, si no le agrada mi compañía yo me voy entonces

ESPERANZA:

No Simón, (sonríe) si sabe lo mucho que me gusta hablar con usted, pero su mamá tiene razón. Esto tiene que ser temporal. ¿No quiere ir a la capital a estudiar música? Cantar al lado de gente famosa o ser usted gente famosa

SIMÓN:

De querer claro que quiero, además que mi vieja nunca ha ido y yo tampoco pero...

ESPERANZA:

¿Nunca ha ido a la capital?

SIMÓN:

No, una vez de chiquito íbamos a ir pero mi papá se enfermó y no se pudo

ESPERANZA:

Con más razón Simón, ¡Tienes que irte!

SIMÓN:

Pero si acabo de conseguir trabajo como cantante acá

ESPERANZA:

Bueno chico, tampoco es que te vas a ir mañana, pero tiene que hacer los planes

Caminan ambos por la tarima hasta el otro lado. Cambio de luces a un azul tenue. Hay una pausa incómoda.

SIMÓN:

¿Y tú te vendrías conmigo?

ESPERANZA:

No puedo Simón, esa va a ser tu aventura, no la mía

SIMÓN:

Ah no pero entonces menos, explícame que voy a hacer en Caracas yo solo ¿Ah? ¿A dónde voy a llegar? Las cosas no son así de fáciles Esperanza

ESPERANZA:

Tú me dijiste hace tiempo que el ahijado de tu papá vive por allá, a él lo puedes buscar

SIMÓN:

Tengo añales sin hablar con ellos, ni de broma

ESPERANZA:

Simón deja de ponerte excusas, ¿Por qué te quieres quedar aquí? Ya tu trabajo acá terminó, es el momento aprovecha que tú puedes

Esperanza hace una pausa, se pone seria y pensativa.

ESPERANZA:

Aprovecha que tú puedes, ¿Sabes cuántos nos queremos ir de acá y no podemos Simón? Tú puedes y simplemente no quieres

SIMÓN:

Pero no te pongas así, te juro que no es que no quiera

ESPERANZA:

Y entonces, ¿Qué te está frenando? ¿Por qué no quieres ponerte a cumplir tu sueño?

SIMÓN:

Creo que es miedo Esperanza, no sé. ¿Y si no lo logro?, ¿Y si no se da? No todo el mundo le gusta lo que yo canto

ESPERANZA:

¿Cómo vas a saber si no lo intentas? Tienes que arriesgarte

SIMÓN:

No, no lo voy a saber pero tú tampoco

ESPERANZA:

Sí, si lo sé. Hace dos años yo vivía en la capital, me fui con mi hermana a bailar, las dos queríamos ser bailarinas

SIMÓN:

¿Caridad?

ESPERANZA:

(Asiente con la cabeza) ¡Y cómo bailábamos! Nos fuimos a la academia más importante de Caracas y querían que firmáramos un contrato y todo pero Caridad se enfermó y a los meses ya estaba en la silla de ruedas. Regresamos a San Juan y yo le prometí que ese sueño era de las dos y era o las dos juntas o ninguna

SIMÓN:

Lo siento mucho

ESPERANZA:

Yo no, esa decisión la tomé con el corazón y me siento bien, yo soy feliz acá y jamás pudiera dejar a Caridad sola. Ella me necesita y yo también ;Pero tú si puedes hacer esto!

(CANCIÓN MI DESTINO)

Juego de luces blancas y azules. Comienza la canción "Mi destino" y entran bailarines con trapos y escobas recogiendo la tarima. Al finalizar la canción Simón aplaude, se abrazan y retoma la luz inicial amarilla.

Escena 7

Entra José. Ambos se separan.

JOSÉ:

Chato, uy, permisito. Lo estaba buscando ¿Está listo?

SIMÓN:

Sí, sí

JOSÉ:

Cero nervios muchacho, mire que hay mucha prensa hoy, el nombre de la orquesta Siboney tiene que quedar bien en alto

ESPERANZA:

Deja la presión José, todo va a salir bien

JOSÉ:

Bueno, bueno es que nunca habíamos hecho una fiesta tan importante y menos con prensa

Entra Lalo y algunos bailarines a mover el atril y sacar la carretilla. Entra el periodista.

CONTINUACIÓN:

29

ESPERANZA:

Ya llegó Montesinos, me voy a mi puesto (se aleja)

SIMÓN:

¡Deséame suerte!

ESPERANZA:

No la necesitas (Guiña el ojo)

JOSÉ:

Vamos Chato, ya sabe, perfecto... ¡Tiene que quedar perfecto!

SIMÓN:

Vieja esto es para usted (casi susurrando)

PERIODISTA:

¿Todo listo?

JOSÉ:

¡Listísimo señor Hugo!, cuando usted quiera

Periodista sonríe arrogante y no contesta. Se acerca al micrófono del lado derecho, saca una carpeta.

PERIODISTA:

Buenas tardes a todos los presentes, hoy es un día muy grande para este pueblo y especialmente para esas sabanas parejitas de los llanos venezolanos. Hoy sale por primera vez la voz de esta nueva emisora, Radio Guárico.

Sonríe y comienza a leer su carpeta

Con una ternera a la llanera acompañada de bebidas espirituosas, esta tarde el señor Jesús Ghersi,

presidente y dueño de la emisora, ofrece este baile para celebrar la suerte y el éxito de este importante vehículo comunicacional con las altas y representativas personas de la sociedad aquí presentes. La orquesta...

Voltea hacia los backings para ver el nombre y continúa.

PERIODISTA:

La orquesta Siboney nos va a deleitar con el siguiente tema

Simón muy emocionado se arregla el pelo y la camisa.

PERIODISTA:

El bolero "Noche de mar" que lo va a cantar...

Se voltea y pregunta al músico más cercano de forma discreta.

PERIODISTA:

Psss...Psss... ¿Cómo se llama el muchacho? (señala a Simón)

MÚSICO:

¡Ah! ¿Ese? Ese es El Chato

PERIODISTA:

El bolero "Noche de mar" de José Reina, interpretado por ¡El Chato!

SIMÓN:

Coño vale, que no me digan Chato, yo tengo mi nombre

JOSÉ:

Lo siento mucho señor Montesinos. Lo voy a matar

CONTINUACIÓN:

31

PERIODISTA:

Deje, deje, (se dirige a Simón) ¿Ah sí? ¿Y cómo es tu nombre?

SIMÓN:

Simón Díaz Márquez

PERIODISTA:

Mire joven, yo soy publicista, el seudónimo de El Chato no le quedará nada mal, acuérdese de El Chato Ortín

SIMÓN:

Bueno mano, ese será él, pero a mí me llaman por mi nombre

PERIODISTA:

Te repito, como Chato llegarás muy lejos, como Simón Díaz no llegarás a ninguna parte

SIMÓN:

Eso lo dice usted

PERIODISTA:

Noche de mar, interpretado por Simón Díaz Márquez

Suena la batería al mismo que se va a negro cerrando el momento de tensión. Salen los pánels de tarima e inician unos destellos morados de luces movibles. Simón queda solo en el centro de la tarima.

Escena 8

Entra Esperanza

ESPERANZA:

¡Cuidate mucho Simón!

SIMÓN:

Pensé que no se iba a despedir de mí

ESPERANZA:

Quita esa cara que todo va a salir bien, ya va a ver

SIMÓN:

Mándele a decir a sus papás que le escogieron el nombre perfecto

ESPERANZA:

Adiós (Sonriendo)

SIMÓN:

Adiós Esperanza

ESPERANZA SALE DE TARIMA CAMINANDO HACIA ATRÁS. JUEGO DE LUCES BLANCAS Y MORADAS. LA BATERIA COMIENZA A SONAR LOS PLATILLOS Y EL BOMBO. BAILARINES Y EXTRAS COMIENZAN A CAMINAR HACIA ADELANTE, ENCONTRADOS CON SIMÓN. PASAN A SU LADO HASTA QUE SIMÓN QUEDA SOLO Y LA LUZ QUEDA FIJA CON EL MISMO COLOR MORADO. EL PROYECTOR CAMBIA EL PAISAJE DEL CAMPO A UNA FOTOGRAFÍA CARAQUEÑA DE LOS AÑOS 50.

Escena 9

(Ciudad - Caracas)

Simón camina lentamente por el espacio vacío del teatro. Se mueve asombrado y sube la cabeza para ver los edificios y los carros. Al salir de escena suena una voz.

ALMA DIAZ:

Como el que ve partir grandes navíos, como rumbo hacia imposibles y ansiados continentes, como el perro que apaga sus amorosos bríos, cuando hay un perro grande que le enseña los dientes.

Escena 10

Murmullos de gente entrando en el escenario, mujeres caminando. Entra Simón con una ropa diferente y cantando inspirado.

SIMÓN:

"Las muchachas de Caracas, se conocen caminando... porque menean la colita porque menean la colita como chivito mamando"

Algunas de las muchachas se ofenden, otras se ríen.

SIMÓN:

Mjum, sigo oliendo a recién baño (Mientras se mira y huele la camisa)

Pasa una muchacha a su lado y Simón levanta la mirada para saludarla.

SIMÓN:

Buenas buenas

MUCHACHA:

Buenas (Camina más rápido para alejarse)

SIMÓN:

Disculpe señorita, ¿Usted sabrá donde me queda (Lee un papel que saca del bolsillo) el banco América del Sur?

MUCHACHA:

Ahí mismo señor, ese edificio (Señalando)

SIMÓN:

Señorito, más respeto (Le sonríe). Muchas gracias

La Muchacha se ríe y se aleja. Simón observa la altura del edificio y hace el recorrido circular de una puerta giratoria. AL mismo tiempo entra Rosita leyendo unos papeles.

SIMÓN:

Buenas tardes señorita, ¿Acá trabaja el señor Hugo?
¿Hugo Blanco?

ROSITA:

Mju, ¿Quién lo busca?

SIMÓN:

Simoncito (sonríe) Bueno Simón Díaz de Barbacoa

ROSITA:

¿Y para qué lo busca? Simoncito de Barbacoa

SIMÓN:

Hugo y yo somos como compadres, mi papá era su padrino y compadre del suyo. Necesito hablar con él señorita, si no es mucha molestia

ROSITA:

Mju (ignorándolo)

SIMÓN:

Mire que vengo viajando desde anteayer, aunque usted es la muchacha más bonita que veo desde que llegué a la capital

ROSITA:

Mju, (levanta la mirada) eso seguro se lo dice a todas (Sonríe pícara) Venga conmigo, que el señor Hugo está en su oficina

Caminan juntos hasta la mitad izquierda del escenario.

ROSITA:

Señor Hugo, tiene una visita

HUGO:

Ahora estoy ocupado, dígame que más tarde

Simón la ve con ojos manipuladores para que insista.

ROSITA:

Lo siento señor Hugo, pero él dice que viene de Barbacoa para hablar con usted

HUGO:

¿Barbacoa? Y quién va a venir de...

Entra Hugo hasta la mitad del espacio. Simón camina hacia el centro y ambos se encuentran frente a frente.

SIMÓN:

Hola, perdone el abuso, ¿Se acuerda de mí?

HUGO:

Refréscame un poco muchacho, Rosita dijo Barbacoa ¿O yo escuché mal? (Lo mira detenidamente frunciendo el ceño)

SIMÓN:

No, escuchó bien, soy Simón, el hijo de Juan y María

HUGO:

¡Simoncito! Claro, ¿Cómo no me voy a acordar? (Se dan la mano y Hugo lo jala para abrazarlo);Cuánto tiempo! No te reconocí (se separan)

SIMÓN:

Casi diez años

HUGO:

Diez años, ¿Cómo está la vieja? ¿Mi padrino?

SIMÓN:

Mi viejita ahí, con el batallón Díaz, papá no, papá murió

HUGO:

Coño vale, no me digas eso

SIMÓN:

Sí, papá se fue como cuatro meses después que ustedes se fueron

HUGO:

¡Cuánto lo lamento vale!, Papá Juan, tengo muchos recuerdos de mi padrino ordeñando. Que siempre nos decía Hay que...

SIMÓN:

Cantarle una tonaita pa' que de leche (Lo dicen al mismo tiempo)

Ambos ríen.

HUGO:

Ajá, cuéntame ¿Qué haces por acá? ¿Te viniste solo para Caracas?

SIMÓN:

Bueno por eso estoy acá, perdón que llegue así tan de sorpresa, pero agarré una maleta y me vine... Tú sabes

que siempre había querido venir a conocer la capital,
pero no podía dejar a la vieja solita

HUGO:

Claro, pero que bueno que viniste. ¿Qué quieres hacer
ahora? Yo salgo en un rato del trabajo y nos vamos a
comer

SIMÓN:

Bueno, hambre no me falta, pero no tengo donde quedarme
y por eso pasé primero por acá, no conozco a nadie en
Caracas más que a tu mamá y a ti. Pa' ver si me podías
ayudar a buscar un motelsito

HUGO:

¡Donde quedarte nada! Tú lo has dicho ¡Compadres! pa'
eso estamos, así que te quedas conmigo, es más, vente
que esta misma tarde te voy a presentar a una mujer
hermosa

SIMÓN:

Hay cosas que no cambian pájaro picón, el alcaraván de
la cuadra

HUGO:

Y no sabes nada Simón (riendo), pero esta mujer es
diferente, ella está llena de otras mujeres más bellas
aún

SIMÓN:

Mjum ¿Y cómo es eso?

HUGO:

Caracas Simón, la mujer más bella de este país, ya era
hora de que la conocieras, y tranquilo que esto va por
la casa

SIMÓN:

De verdad no quiero ser una carga compadre, siento que está ofreciendo mucho más de lo que yo le puedo pagar

HUGO:

Al contrario Simón, soy yo quien te debe a ti, porque cuando mi viejo se fue, antes de venirnos a Caracas, tu papá me invitó a cenar

SIMÓN:

No sabía que eras tan sentimental pajarito

HUGO:

Pa' que tu veas, además, ¡Cómo no voy a ayudarte si yo le debo una arepa a tu papá!

ROSITA:

Señor Hugo, me voy, ¿Va a necesitar algo más? (Tono sensual)

HUGO:

Bueno Rosita, creo que un par de cositas corazón, véngase que vamos a mostrarle como son las noches caraqueñas al compadre

Escena 11

(CANCIÓN ALCARAVÁN)

Juego de luces violetas. Comienza la canción "Alcaraván" junto al cuerpo de baile.

AL TERMINAR LA CANCIÓN, DOS BAILARINAS COLOCAN LOS PÁNELES DE LA CASA DE HUGO EN EL ESCENARIO. LAS LUCES CAMBIAN A UN BLANCO TENUE. QUEDAN SOLOS HUGO Y SIMÓN.

Escena 12

Simón observa a su alrededor con asombro.

SIMÓN:

Definitivamente ya no estoy en mi San Juan

HUGO:

¡Ni en Barbacoa! Póngase cómodo, el baño está por allá y el clóset, bueno... Mañana tenemos que ir a comprar ropa, porque es urgente mejorar su pinta camarada

SIMÓN:

Yo no soy caraqueño compadre, tenemos que estar claros de eso

HUGO:

Bueno pero una camisita nueva no le hace daño a nadie y a las muchachas tampoco, además ya te conseguí trabajo y así no puedes ir

Ríen

SIMÓN:

Compadre, una última cosita, ¿Se recuerda cuando tocábamos cuatro que pasábamos horas en el corredor cantando?

HUGO:

¿Todavía tocas?

SIMÓN:

Compongo y canto

HUGO:

Yo conozco al mejor profesor de música de Caracas, Vicente Emilio Sojo, es un gran amigo mío. Su instituto queda aquí mismito caminando

SIMÓN:

Pero tú estás más enchufado que licuadora vieja pájaro

HUGO:

Las casualidades son por algo compadre, eso sí, después cuando seas famoso yo te produzco el disco (Riendo)

SIMÓN:

Amén compadre

Hugo se aleja un poco y se devuelve

HUGO:

Una última cosita, Bienvenido a Caracas compadre

SIMÓN SONRÍE Y HUGO SALE DE LA HABITACIÓN. SIMÓN SE QUEDA SOLO Y LAS LUCES SE TORNAN AMARILLAS Y NARANJAS. ENTRAN DOS MUJERES QUE MUEVEN LOS PÁNELES MIENTRAS SUENAN ACORDES SUAVES DE GUITARRA.

Escena 13

Simón canta, comienza a tararear la tonada de luna llena... Camina hacia una esquina del escenario se sienta en un banquito y comienza a escribir una carta.

SIMÓN:

Querida Esperanza. Me alegra mucho al fin poder escribirte y contarte toda esta locura. Tengo ya como un mes acá en Caracas. Sabio ese consejo tuyo, Hugo de verdad que se ha portado como todo un compadre y me estoy quedando en su casa. Encontré trabajo en un banco pero a las dos semanas de haber comenzado a contar billete empecé a estudiar en la escuela superior de música. Tan bien buenas las clases, me gusta pero hay algo que no termina de colar. Caracas tiene otro aire, no es malo malo, pero es diferente. La gente del instituto es difícil, yo creo que ellos piensan que yo no soy tan talentoso como ellos. Todos los días es un

fastidio con los nombrecitos y que si yo soy del campo ¡Como si eso fuera malo! Allá ellos con sus carros y sus edificios, no saben lo que es bueno, y por incultos me lo agunto. Pero tenías razón esperanza...

Aparece Esperanza bailando al compás de los acordes.

ESPERANZA:

Estoy aprendiendo bastante, extraño mucho mi casa y la gente de por allá. Extraño el silencio de los árboles y la bulla de los gallos. Mamá María ¿Sabe cómo está mi viejita y mi hermanos? Quiero mandarles una platica y ver cuando regreso pa' verlos. Hay algo importante que me tiene emocionao, el profesor Vicente Emilio me tiene el ojo montao, yo creo que eso es bueno, me dice que tengo un "No sé qué" que le gusta y me pone a practicar bastante. Hasta me invitó a participar en un concierto. Nada más invitan a un alumno de la escuela y él quiere que sea yo. Pero pa' canta una canción de otro, entonces no me tiene muy contento eso. Pero todo se compensa con lo que estamos componiendo el compadre y yo, todas las noches sacamos una canción nueva y creo que las gaiticas nos están quedando buenas. Ojalá pudieras venir Esperanza, pa' cumplirle mi promesa y cantarle el bolero que le debo. Un abrazo, Simón.

SE VA A NEGRO. SALEN LOS BACKING DE LA CASA DE HUGO Y ENTRA UNA SILLA DE MADERA. UNA LUZ ROJA INVADE LA TARIMA CON UN CENITAL BLANCO EN LA ESQUINA DERECHA DEL ESCENARIO.

Escena 14

(Ciudad - Instituto de música)

Entra un grupo de estudiantes riendo y conversando. Cada uno con una silla en la mano que poco a poco se van organizando como en un salón de clase.

ESTUDIANTE 1:

Seguro vuelve a llegar tarde

CONTINUACIÓN:

42

ESTUDIANTE 2:

Seguro no sabe ni leer las señales de tránsito

Risas.

ESTUDIANTE 1:

Y con la dirección mal explicada menos

Escena 15

Se chocan las manos y se ríen. Todos hacen ruido. Entra Vicente Emilio.

VICENTE EMILIO SOJO:

(Sonando la garganta) Silencio

Todos se colocan ordenadamente en las sillas.

VICENTE EMILIO SOJO:

Vamos a comenzar repasando los ejercicios de...

Entra Simón corriendo. Todos los alumnos voltean a verlo y comienzan a burlarse.

SIMÓN:

Disculpe profesor Vicente, me volvió a dejar la buseta y me vine corriendo.

ESTUDIANTE 1:

¡La buseta!

ESTUDIANTE 2:

Te hubieras traído un burro del monte y hubiera sido perfecto

Se ríen

VICENTE EMILIO SOJO:

¡Silencio dije! dejen ya la huachafa. Simón siéntese ya. Tenemos que ver cómo le hacemos para que llegue a tiempo a mis clases.

SIMÓN:

Si profesor.

Se apoya de una silla vacía para sentarse.

ESTUDIANTE 3:

Está ocupada

Simón se queda de pie observando al profesor, prestándole atención.

VICENTE EMILIO SOJO:

Bueno como les comentaba, vamos a continuar con los ejercicios de ayer para ampliar sus registros vocales. A ver Alicia

ALICIA:

"Canto el ruiseñor, canto el ruiseñor, ah ah ah ahhhh"
(canta fuera de tono, desafinado)

VICENTE EMILIO SOJO:

No estás respirando como se debe, no es por la nariz, inflen el estómago muchachos. Edgar vamos

Edgar comienza a hacer un ejercicio de vocalización y termina haciendo varios melismas exagerados para llamar la atención. Aplauden.

EDGAR:

Gracias, gracias

VICENTE EMILIO SOJO:

Bueno ya que no es para tanto. Buena respiración señor López pero hacer melismas innecesarios no lo convierte en un mejor cantante. Señorita García vamos con usted, repita después de mi: Pa pa pa pa

ESTUDIANTE GARCÍA:

Pa pa pa pa

VICENTE EMILIO SOJO:

Ahora más alto, proyecte

La joven intenta subir de tono y se le escapa un gallo.

VICENTE EMILIO SOJO:

No, no García ¿Qué es eso por dios?

Simón aun de pie de estira la espalda.

VICENTE EMILIO SOJO:

Bueno Simón y usted sigue parado por gusto o lo estamos aburriendo

SIMÓN:

No para nada señor, se acabaron las sillas

VICENTE EMILIO SOJO:

¿Qué extraño!, porque veo una bien vacía al lado de Alicia ¿O no señorita Gonzales?

ALICIA:

Maestro es que...

SIMÓN:

Es que su personalidad es muy grande maestro y necesita dos asientos, yo comprendo

VICENTE EMILIO SOJO:

Tus ocurrencias no paran de sorprenderme Simón, basta de tanta habladera, ya que está parado es su turno, continúe en SI menor.

SIMÓN:

"Luna, luna luna llena menguante" (cierra los ojos mientras canta)

Cuando Simón abre los ojos todos voltean a verlo al mismo tiempo

VICENTE EMILIO SOJO:

Simón ¿Cómo hizo eso si yo aún no les he enseñado tonadas?, ¿Dónde aprendió a cantar de esa manera?

SIMÓN:

De mi padre, bueno en verdad yo le cantaba eso todos los días a mariposa antes de ordeñarla

VICENTE EMILIO SOJO:

¿Mariposa?

SIMÓN:

Si, la vaca que tenemos en el patio

Compañeros se burlan

VICENTE EMILIO SOJO:

Bueno Simón ya que tiene tanto conocimiento nato, sin necesitar clases, veamos qué más puede mostrarnos. ¿Sabe hacer esto?

El profesor camina hacia adelante y comienza a bailar tap. Los alumnos esperan que termine y voltean fuera de sus sillas hacia Simón.

SIMÓN:

Creo que sería algo como...

(BAILE STOMP - TAP / JAZZ)

Vicente Emilio, los compañeros y Simón comienzan a bailar al ritmo de la música. Simón termina la escena bailando un solo de tap y jazz. Todos los demás alumnos le dan la espalda y el profesor continúa su clase.

VICENTE EMILIO SOJO:

Recuerden la importancia de la respiración diafragmática al momento de cantar, de esta manera la voz tiene mayor capacidad para proyectarse. Esto es todo por hoy, nos vemos mañana. Simón no te vayas tengo algo importante que hablar contigo

Todos se detienen

VICENTE EMILIO SOJO:

Dije Simón, todos los demás pueden retirarse, la clase terminó

ALICIA:

Profesor, disculpe, una preguntita. ¿Cuándo va a nombrar a la escogida de la clase? ¿Recuerda? la que abrirá el concierto anual de voces venezolanas

VICENTE EMILIO SOJO:

Nunca he dicho que será una la que lo haga. Al final de la semana les anunciaré mi decisión. Acompáñame Simón

Ambos atraviesan la tarima mientras los demás se amontonan a lo lejos tratando de escucharlos

SIMÓN:

Le doy mi palabra que es la última vez que llego tarde, discúlpeme usted, yo soy bastante responsable se lo aseguro

VICENTE EMILIO SOJO:

Tranquilo muchacho, no quiero hablar de eso. Además, presiento que no te han dado buenos consejos en eso de la dirección de la escuela. Dígale a Hugo que le explique bien. (Lo agarra por el hombro) La envidia suele sacar los peores consejos de la gente

SIMÓN:

Ni sabría decirle, esa palabra no está en mi diccionario

VICENTE EMILIO SOJO:

Y por eso vas a llegar muy lejos Simón, pero eso sí sin ser un bobo tampoco

SIMÓN:

(Sonríe) ¿Qué quería decirme entonces maestro?

VICENTE EMILIO SOJO:

Ajá, ¿Recuerdas lo que habíamos hablamos hace un tiempo del concierto?

SIMÓN:

Si claro

VICENTE EMILIO SOJO:

Necesito un estudiante aplicado, talentoso, que represente en alto el instituto. Y mi ojo no falla, tienes el potencial de hacer grandes cosas Simón

SIMÓN:

Es un gran honor lo que me está diciendo profesor, pero no estoy seguro

VICENTE EMILIO SOJO:

Pues yo estoy seguro de que quiero que seas tú, y no creo que sea tan malagradecido de rechazar una oportunidad como esta ¿O sí?

SIMÓN:

No no, me está malinterpretando señor Vicente, primero cochino que malagradecido. Es que he pensado y no me pone muy cómodo cantar frente a tanta gente algo que no me salga del alma

VICENTE EMILIO SOJO:

Cuando lleves años haciendo esto muchacho podrás ponerle toda el alma que quieras. Todo buen músico debe ser apasionado con su trabajo, claro eso es importantísimo. Pero no puedo permitir que cantes una canción tuya, ya el bolero está escogido por la junta directiva y no hay nada que yo pueda hacer por ti

SIMÓN:

¿Y las juntas saben de música? Porque si me escucharan estoy seguro de...

VICENTE EMILIO SOJO:

(Riendo) Ay Simón, inocente Simón. Es que ni lo intentes, la junta es una cuerda de viejos ricos que toman las decisiones y financian este instituto. No sea tan testarudo, todos sus compañeros morirían por ser escogidos. ¿Vas pal cielo y vas llorando?

SIMÓN:

En el cielo no se llora, se goza. Y si no hay nada que usted pueda hacer por mí, sería un honor su propuesta, pero...

CONTINUACIÓN:

49

VICENTE EMILIO SOJO:

¡Excelente! (lo interrumpe) estoy seguro que me demostrará que no tomé una mala decisión. Ya puede} retirarse

SIMÓN:

Eso espero, buenas tardes

VICENTE EMILIO SOJO:

Ah por cierto, Simón que esto quede entre nosotros hasta el final de la semana, mire que no quiero malcriadeces ni reuniones con los padres de la señorita Gonzales

SIMÓN:

¡No que va! Taría loco pa' poner peor al ruiseñor

VICENTE EMILIO SOJO:

Ajam, cierre la puerta al salir

Simón se retira. Sus compañeros lo están esperando y al verlo comienzan a caminar agresivamente hacia él.

Escena 16

Movimiento y juego de luces rojas. Todos comienzan a moverse creando figuras únicamente con sus cuerpos.

ESTUDIANTE 2:

Pero mira, si es el cantante de vacas

Simón sigue caminando, todos lo rodean y la luz cambia a un rojo brillante.

EDGAR:

¿Estás sordo?

CONTINUACIÓN:

50

Uno por uno comienza a chocarse con Simón y se retiran de la escena luego de hablar.

ESTUDIANTE 3:

Campesino loco

ALICIA:

No puedes cantar como una persona normal

EDGAR:

No eres nadie

ESTUDIANTE 1:

Regresa al monte

ESTUDIANTE 2:

Raro

ALICIA:

No eres nadie

Escena 17

El escenario queda vacío. La luz roja lentamente se transforma en blanca y sólo se ilumina el lado derecho de la tarima. Entra Alma en el lado oscuro solo dejando ver su sombra.

ALMA DIAZ:

Vuelvo los ojos a mi propia historia, Sueños, más sueños y más sueños... gloria. Más gloria, odio, un ruiseñor huyendo...y asómbreme no ver en toda ella. Ni un rasgo, ni un esbozo, ni una huella... del dulce mal con que me estoy muriendo.

Sale Alma

SIMÓN:

Loco... Raro... Sería tan fácil, si entendieran. Es eso, no entienden. Se la pasan viendo pero no saben mirar... Cuando se habla con el alma, con el corazón ¿Cómo va a estar mal dicho? No tienen ni idea de que es una tonada, pelean solos ¿Y yo soy el raro? Na'guará

Camina lentamente por todo el espacio.

SIMÓN:

A bueno Simón ¿Y entonces? ¿Lo está dudando? Si hasta limpia tienes la ropa

SIMÓN:

Luz blanca invade la parte de atrás de la tarima.

Extraño mis potricos y mis ríos. En vez de caminar en esta ciudad oscura, hablando solo como un loco... Hablando con la luna

"Cuando el gallo de la una, se oye en lo lejos cantar, el loco viendo la luna, le dan ganas de llorar"...

Entran bailarinas vestidas de blanco.

SIMÓN:

No puedo más

Camina interactuando con las bailarinas.

SIMÓN:

Madre

Camina interactuando con distintas bailarinas.

SIMÓN:

Mi San Juan

CONTINUACIÓN:

52

Avanza unos pasos hasta llegar al otro lado de la tarima.

SIMÓN:

La luna me está mirando, yo no sé lo que me ve

(CANCIÓN MI QUERENCIA)

Cenital central blanco. Simón canta "Mi Querencia" acompañado del cuerpo de baile.

SE VA A NEGRO. BAILARINES INCORPORAN LOS BACKINGS DE LA CASA DE HUGO. ENTRA SIMÓN CON UNA MALETA Y UN BANQUITO.

Escena 18

Simón dobla ropa y la coloca en una maleta. Entra Hugo Blanco.

HUGO:

¿Qué estás haciendo compadre?

SIMÓN:

Una maleta pájaro, quiero que sepa que las palabras me faltan para agradecerle tanto

HUGO:

Buenísimo pero la maleta ¿Para qué es?

SIMÓN:

Hoy mismo me regreso a los Morros

HUGO:

¿Qué? Pero te pegaste en la cabeza o algo, si esta noche es el concierto Simón ¿Por qué? ¿Cómo te vas a ir así?

SIMÓN:

¡Yéndome!, no hay mucha explicación compa, un caballo necesita galopar de vez en cuando y no siempre tiene una razón

HUGO:

Está bien, entonces galope pues, deja esa maleta tranquila y vístase. Usted no termina de entender quién va para estos eventos. Cantantes, músicos, gente importante Simón, gente que lo va a ver en una tarimota. ¿Cómo se va a perder ese boche?

SIMÓN:

Pero es que no me van a ver a mí, bueno no lo que yo quisiera que vieran

HUGO:

Eso solamente lo decide usted compadre... muestre lo que usted quiere que vean

SIMÓN:

Eso no es lo que quiere la gente Hugo

HUGO:

¿Y cómo van a saber si no lo conocen? O usted tiene ese poder... de gustarle algo sin conocerlo ni nada... ¡El mago Simón!

SIMÓN:

Deja la burla compadre que le estoy hablando en serio

HUGO:

Yo también, yo aposté todo por ti Simón, no me deje morir así... ¡No sea cobarde!

SIMÓN:

Cobarde es la gente que no se atreve a lanzarse desde lo alto, a ser diferente, a conocer otras bellezas del mundo... pero así no vale la pena

HUGO:

¡Claro que vale la pena!, imagínese al viejo Juan ahí sentado... cántele a él. Si después de eso de verdad quieres irte, está bien. Mañana mismo agarras el primer autobús pero no puedes faltar al concierto

SIMÓN:

¿Qué tiene en la mano?

Hugo le entrega la carta a Simón, él la toma rápido y emocionado.

HUGO:

Una carta, llegó esta mañana. Compadre me está escuchando, sabe la oportunidad que le dieron y vas a dejar de cumplir con esa responsabilidad, no parece una cosa tuya...

Mientras Hugo habla, Simón lee la carta y sonríe.

SIMÓN:

Tiene razón (sigue mirando la carta)

HUGO:

Coño Simón, no te retires del juego antes de jugarlo, ¿Qué vale más arriesgarse o soñar?

SIMÓN:

¡Pájaro! Que tienes razón, no puedo faltar. La vieja me mataría con el amansaguapo si me viera por un huequito

HUGO:

Muéstreme el chichón que tiene, por ese golpe que le dieron en la cabeza tuvo que ser bien fuerte

SIMÓN:

No vale (sonríe) tienen razón voy pal' cielo y voy llorando, ¡Vamos que si no llegamos tarde!

HUGO:

¿Tienen? mjum, ya decía yo que solo no había logrado este milagro... Y esa cartica me huele a perfume, ¡Fue una mujer la que te hizo entrar en razón!

SIMÓN:

Una esperanza, una bonita esperanza

**SE VA A NEGRO. RUIDO DE GENTE ENTRANDO, SALEN LOS PÁNELES.
LA PROYECCIÓN DE FONDO CAMBIA Y SE PROYECTA UN TELON
CERRADO. LUCES BLANCAS Y ROJAS SE MUEVEN MIENTRAS SALEN Y
ENTRAN PERSONAS A TARIMA.**

Escena 19

Mucho ruido y movimiento en tarima. Una mujer vestida negro camina de lado a lado. Simón volteado inmóvil.

COORDINADOR 1:

Todo el mundo a sus puestos

Una mujer le coloca maquillaje a otra.

CANTANTE:

Más polvo Yolanda, que se me pone la cara brillante

COORDINADOR 2:

Luces ¿Estamos listos?

LUMINITO:

Listo jefa

Escena 20

Entra Hugo.

COORDINADORA 1:

Señor Hugo rapidito, mire que ya va a empezar

HUGO:

Rapidísimo, corazón

SIMÓN:

Si vino a ver que no me fuera, le prometo que ya estoy montao en el burro

HUGO:

No vale compa, te dije que esto iba a pasar, y recuérdese de mí cuando la fama le suba al techo

SIMÓN:

Eso nunca (Riendo) Con humildad y risas es que se llega lejos, lo demás no sirve pa' nada

HUGO:

Pero mírelo ahora, hasta seguro y entusiasmao está el muchacho

SIMÓN:

Bueno pa' que vea que uno aprende y así cueste bastante hay que hacer lo que te diga el alma ¿No?

HUGO:

Pártase un brazo y dos muñecas

CONTINUACIÓN:

57

SIMÓN:

Gracias compadre, nunca se lo digo pero te agradezco mucho todo

Se dan la mano con cariño

HUGO:

Y hablando de muñecas...

COORDINADORA 1:

Mjm vamos a empezar y necesito que los familiares salgan ya de la tarima

HUGO:

Tranquila mi reina, además yo no soy familia

SIMÓN:

Claro que sí, un hermano muy querido

COORDINADOR 2:

Empezamos en 2

Hugo no se retira y la coordinadora lo presiona para irse.

HUGO:

Ya, ya que me voy. ¡Éxito compa!

COORDINADORA 1:

¿Nervioso?

SIMÓN:

Para nada

CONTINUACIÓN:

58

COORDINADOR 1:

(Riendo) ¿Estás listo?

SIMÓN:

Como becerrito recién nació

COORDINADORA 1:

¡A sus puestos! ¡Telón!

ALMA DÍAZ:

No puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad

Escena 21

(Caracas - Teatro Municipal)

El escenario queda vacío, con Simón de espaldas en el medio.

VOZ MASCULINA:

¡Y con ustedes: Simón Díaz!

(CANCIÓN CABALLO VIEJO)

Simón se voltea y comienza a cantar "Caballo Viejo". El telón de fondo se abre. Sale del escenario cantando y al terminar suena la voz del verdadero Simón Díaz.

SE CIERRA EL TELÓN. UN SEGUIDOR ILUMINA EL CENTRO. EL TELÓN COMIENZA A ABRIRSE. LUCES MOVIBLES BLANCAS. COMIENZA LA MÚSICA.

ACTO II

Escena 22

Se abre el telón, todo está oscuro, se enciende una luz blanca dejando ver una figura femenina a contra luz ubicada en el lado derecho de la tarima.

(CANCIÓN HOMENAJE)

SE CIERRA EL TELÓN

FIN

Descripción de los personajes

Simón:

Un joven venezolano de 19 años nacido en 1928, de estatura media, flaco y con una sonrisa encantadora. Su contextura es delgada y su piel no es blanca pero tampoco oscura. Sus cabellos y grandes ojos castaños no destacan del promedio. Cejas gruesas, facciones marcadas y prominente nariz. Siempre gozo de excelente salud, su caminar es fuerte, frente en alto y pasos seguros. De voz suave, capaz de inspirar calidez al que la escuche, siempre encuentra las palabras correctas para decir lo que piensa. Es huérfano de padre y desde muy pequeño demuestra gran madurez para su edad con su aspecto y su personalidad. Su madre significa mucho para él, es una gran mujer que le enseñó su amor por la naturaleza. Durante su juventud el país atravesaba momentos de mucha incertidumbre pero sus ideales siempre estuvieron enfocados en la poesía y no en la política. Casi siempre usa camisa de vestir y pantalones de tela para emanar un porte serio pero muy sencillo a la vez; siempre y cuando el bolsillo se lo permita. De bajos recursos económicos pero bien presentado, Simón siempre está limpio y arreglado así vaya a trabajar en el campo. Tiene 7 hermanos, la mayoría con bajas aspiraciones de vida, muy diferentes a él. Simón es un joven emprendedor, soñador, apasionado por las cosas más pequeñas. Se crió en San Juan de los Morros pero nació en Aragua-Barbacoa, aunque allí pasó momentos muy felices, siempre sintió que podía lograr llegar más lejos, por él y su familia. Aunque luego pasó mucho tiempo en la ciudad, jamás olvido su inspiración: la belleza del campo y la naturaleza quienes se convirtieron en sus principales musas para componer poemas y canciones. Romántico, carismático, detallista y extrovertido. Su constante actitud positiva ante la vida, perseverancia, ganas de triunfar y regalarse un futuro a él y su futura familia, son los que le han colocado grandes oportunidades a lo largo de su vida que siempre supo aprovechar.

En la historia

Protagonista y motivo de inspiración de esta obra. A través de diferentes acciones en las que él es la figura principal cuenta como pasó de ser ese muchacho del llano al hombre de las grandes tarimas. Al igual que en la vida real, los personajes que lo rodean sienten total y rotunda admiración hacia Simón. No hay nadie que tenga algo malo que decir, o alguna queja frente a él. Algo similar ocurre con él y las demás personas que lo acompañan en esta historia, sus padres, profesores, noviazgos, todos han marcado su vida en algún aspecto, totalmente positivo, y han dejado en él alguna enseñanza que lo ha llevado a convertirse en lo que es ahora. Al principio de la obra se plantea ese Simón joven, soñador, que lucha por alcanzar un sueño. Aunque al comienzo esta meta no está muy clara, al enfrentarse con obstáculos económicos, la ausencia de su padre y la responsabilidad de siete hermanos, cada pequeña oportunidad que se le presentaba la asumía con optimismo, sabiendo que ésta siempre le traería un beneficio que lo llevaría un paso más cerca de la felicidad que logra alcanzar al final de la obra producto de un gran esfuerzo.

Mamá

Venezolana, de voz muy dulce y baja estatura. Pelo y ojos castaños muy brillantes, gran sonrisa. Humilde de corazón y aspecto. Encargada del campo y ama de casa. Una madre cariñosa de siete hijos, esposa dedicada que vivió y murió por sus hijos y sus nietos. Sabía y honesta, aunque su formación académica era muy pobre su instinto y la vida la dotó de conocimientos que sólo la Sra. María podía enseñar. Excelente cocinera y buena cantante. Aprovechaba su voz con historias para contar, cargadas de mucho humor y carisma, historias que más adelante fueron narradas por Simón en sus canciones. Amante del llano y la naturaleza para ella esos amaneceres que veía a diario desde su casa llena de una gran familia la llenaban de energía para afrontar cada reto de la vida. Siempre alegre y soñadora.

Representa esa guía y apoyo que solo una madre sabe dar para Simón, es la encargada de transmitirle a él su amor por la naturaleza, el campo y los animales que habitan en él. Ama a cada uno de sus hijos y tiene fe en ellos y todo lo que pueden alcanzar. Igualmente Simón siempre se nota el cariño y la admiración que siente al hablar de su madre y todos los sacrificios que ella hizo por la felicidad de sus hijos. Al principio de la obra se muestra como esa mujer humilde, del campo que luego deja eso atrás para reunirse con su familia en la ciudad y dejar que éstos alcancen sus sueños.

Don José Utrera (orquesta)

Joven de 24 años. Nació y creció en Guárico en una familia de artistas bohemios. Músico de profesión y pianista de la orquesta Siboney. Un joven alto y considerado guapo por las jóvenes de la región. Sus encantos físicos no son sus únicos atributos, es un muchacho muy intelectual que le gusta leer y tener conocimientos de las cosas. La justicia, la comprensión y aceptación son valores de su casa que siempre lleva presente. Un gran amigo y compañero de todos quienes aprecian su buena voluntad. Honesto y buena gente pero de muy mal carácter. Su situación económica es estable por el gran tiempo y esfuerzo que le dedica al trabajo, amante de la música, muy disciplinado y exigente cuando se trata de la orquesta.

Representa en la obra ese primer contacto del protagonista con la música, le da a Simón la oportunidad de un contacto con una tarima porque veía en él ese gran talento que luego es conocido por el mundo entero. Simón aprecia y valora como este personaje le da una primera oportunidad de trabajo que luego se convierte en una gran oportunidad musical.

Hugo Blanco (Hijo del compadre del papá de Simón)

A sus 23 años de edad es considerado un hombre muy emprendedor. Alto, de cabello oscuro y piel morena. De muy buen carácter pero acompañado de una seriedad y profesionalismo que lo ha llevado a ejercer su oficio de banquero con

mucho éxito. Su padre murió cuando tenía 10 años y siendo hijo único aprendió a ser hombre y sostén de la casa a muy corta edad. Dedicado y apasionado por salir adelante y ser excelente en todo lo que hace. El amor y entrega que le tiene a su madre, la mujer más importante en su vida, le permite tener mucho respeto por las mujeres, es muy caballeroso. De buenos sentimientos, un hombre familiar que sabe cuando ayudar a alguien que lo necesita sin pedir nada a cambio. Noble, agradecido y emprendedor. Una personalidad extrovertida y encantador con las mujeres.

Gran cómplice de Simón al momento de llegar a la ciudad y buscar trabajo para poder sostener a su familia, su gran sentimiento de cariño hacia Simón y su familia hacen que se convierta en otras de las personas que deposita gran confianza en Simón y le da su primer trabajo en Caracas. Simón lo ve como un hermano y estará siempre agradecido por la oportunidad que éste le brinda para obtener dinero aunque no sea en la parte musical, por ahora.

Vicente Emilio Sojo (Profesor de música)

Un respetable profesor de música, muy famoso y reconocido. Nació en Venezuela pero estudió música en Europa y en Estados Unidos. Es de clase media alta, y sus conocimientos y vivencias en el exterior se expresan en su intelectualidad y personalidad vivaz e interesante. Un hombre encantador apasionado por la música y quienes la tocan. No es un profesor cascarrabias le gusta enseñar y descubrir nuevos talentos, pero tiene normas y reglas como cualquier otro educador y si no se cumplen habrán consecuencias. Vive solo en un apartamento en Caracas, nunca se casó pero se divierte con amigas y compañeras hermosas que lo acompañan en diversos eventos. Por su estilo de vida tiene un vacío paternal que lo llena con ciertos alumnos que logran un vínculo especial con él. Para ellos y para las personas que el Sr. Vicente quiere, es un hombre dedicado dispuesto a ayudar e involucrarse para el beneficio de sus seres queridos. Un hombre grande, alto y flaco. Siempre vestido elegantemente, con gran porte, seguridad al caminar y mucha disciplina a la

hora de enseñar su gran pasión, la música. De muy buen aspecto y de excelente humor. Le gusta reírse y estar bien acompañado.

Profesor de Simón en la academia de música, siempre se sorprende por su gran talento y novedosas ideas sobre cosas que él jamás le había enseñado a nadie. Mantiene una gran relación con el protagonista porque logran formar un lazo padre-hijo que la vida no les permitió vivir con otra persona.

Esperanza Gutiérrez

Muchacha del campo, muy bonita, de largo y oscuro cabello de grandes rizos y hermosos ojos. Bailarina, cantante y amante de la música con actitud positiva. Es la mayor de 3 hermanas, vive en una zona privilegiada de San Juan de los Morros con sus padres y sus hermanas. Junto a su hermana vivió en Caracas durante un tiempo para estudiar danza, a pesar de que sus padres querían que fueran doctores como ellos. Enérgica, positiva, alegre siempre vestida de colores muy vivos y alegres, busca el lado positivo de las cosas y no se rinde hasta alcanzar lo que quiere.

Se convierte en una excelente amiga y confidente de Simón que logra motivarlo cuando siente que ya no puede más. Ambos son compañeros de la banda Siboney y juntos comparten su amor por la música. Por pertenecer a una familia con mayores posibilidades económicas que la de Simón, éste logra transmitirle su amor por las pequeñas cosas, pasión por el campo y la naturaleza.

Alma Díaz (Narradora)

Personaje de mujer de 22 años de edad, baja estatura y cabello largo. Sabia, observadora, detallista, bondadosa, humilde y pura de corazón.

Es la voz, conciencia del Simón Díaz del presente que ayudará al hilo narrativo de la historia. En algunos momentos de la obra se muestra como una silueta, una sombra y al final se hace visible. El hecho de que se vea manifestado como

una mujer se traduce en que el alma no tiene sexo, es eso que todos llevamos dentro y no tiene una forma física. Esa memoria perdida del Simón Díaz que la mayoría conoce y como, a pesar de ser una mujer, transmitirá algunos de sus pensamientos, frases de algunas canciones del propio Simón Díaz junto a poemas de Andrés Eloy Blanco que permitirán conectar la obra. Se manifiesta durante cuatro momentos trascendentales dentro del musical, donde el protagonista debe tomar decisiones muy importantes.

Puesta en escena

Personajes

La intención de contar la historia de Simón Díaz, es invitar al público a empaparse un poco sobre la belleza venezolana, la pasión y la naturaleza desde su perspectiva como artista y cantante. Incluyendo también elementos inéditos de estética es necesario tomar como referencia el mundo visto por este maravilloso personaje para captar la esencia de lo que esta propuesta de arte desea representar.

El campo:

Como se ha mencionado anteriormente, el campo es la base fundamental de la inspiración de Simón. El verde de los árboles, los campos áridos, y las casas de color pastel fueron su paisaje durante toda su infancia y adolescencia, convirtiéndose en gran parte de su mundo y su visión de lo hermoso.

Por ello, la paleta de colores que se usará en las escenas de Barbacoa y San Juan de los Morros será: blanco, marrón, verde, azul cielo y beige.

Estos vienen de la naturaleza que rodeaba al protagonista, los animales con los que se identificó, la flora que abundaba en época de lluvia y todo su entorno plasmado en los colores que utilizarán los personajes en su vestuario.

(92,183,238) (110,133,62) (128,64,0) (233,162,42) (238,236,225)

Caracas:

La ciudad cumple una función de suma importancia en el desarrollo artístico de este personaje. El contraste del campo vs. ciudad, una ciudad que lo abraza y le abre las puertas al estudio musical y las oportunidades de producir su música. Este contraste es importante para representar el glamour, la frescura y lo novedoso de la ciudad; sus edificios, automóviles, la gente y el desarrollo económico.

Caracas se caracteriza por sus colores vivos, su movimiento, la dinámica urbana de la ciudad y el llamativo de sus luces. Representa la alegría y la vivacidad de la gente citadina que cautiva al cantautor desde su primer día. El morado, fucsia, azul rey son los colores vivos más llamativos y para mantener la elegancia el gris.

La moda de la época en la que Simón Díaz llega a Caracas es a finales de los años cuarenta, y su posterior desarrollo en la ciudad llega hasta finales de los años sesenta. Por esta mezcla de épocas, modas y momentos históricos diferentes, no se va a tomar un solo patrón de modo de vestir para el momento.

(102,0,102) (255,42,64) (0,0,255) (128,64,0) (111,111,111)

Lo que se busca es representar una diferencia marcada entre la energía que se maneja por mucho tiempo en su pueblo natal y San Juan, ciudad que le dio todas las oportunidades del mundo.

El vestuario en general será un estilo sencillo, coherente con la paleta de colores ya explicada según el personaje de campo o de ciudad.

Para las mujeres predomina el uso de faldas corte a la cintura (muy años 50) con franelas o camisas abotonadas de estampados y material extravagante (muy años 60). Los colores y la movilidad de la tela determinarán a qué lugar pertenece.

En el campo las faldas son más cortas y más sencillas. Los colores ya mencionados representan el trabajo del campo. Una pañoleta con el pelo

recogido caracterizará los personajes femeninos de Barbacoa y San Juan de los Morros.

Mientras que en la ciudad las faldas son mas holgadas, sueltas y elegantes. Colores vivos y mejores telas caracterizan la mujer de Caracas. Faldas y camisas acompañadas con accesorios o vestidos muy femeninos y alegres. El peinado menos sencillo con pelo suelto o recogido con colas altas.

El maquillaje va a marcar también una gran diferencia entre los personajes del campo y la ciudad puesto que los primero no llevarán maquillaje alguno (únicamente el control de brillo y sombra para actores en general). Mientras que en la ciudad si se utilizará un maquillaje claro de pocas sombras y bocas llamativas. Delineador negro grueso, mucho rímel y en ocasiones pintura de labio roja. Un look extremadamente femenino pero a la vez muy elegante.

Campo:

Ciudad:

Para los hombres pasa igual que con las mujeres en cuanto a la diferencia entre sector. El personaje principal, en el arco de su historia, pasa por una transición importante de vestuario puesto que el Simón de Barbacoa no es el mismo que el de Caracas al finalizar la historia.

Se debe representar quien es el protagonista al iniciar, un joven pobre, de bajos recursos económicos pero siempre tratando de lucir presentable. Luego de sus experiencias y su vivencia en la ciudad su aspecto cambia pues se adapta a la tendencia urbana pero mantiene la esencia de su proceder.

Para los demás personajes masculinos del campo tendrán una vestimenta propia de su zona sencilla, la mayoría con ropa de trabajo campestre, pescadores, franelas gastadas y sombreros de paja. Todo con la paleta que se menciona anteriormente.

Los músicos de la orquesta tendrán un uniforme propio de su grupo para ese momento. Pantalones de pinza y guayaberas unicolores con franjas.

Los hombres caraqueños de la ciudad en especial el personaje de Hugo Blanco marca la pauta entre la diferencia principal de incorporar un elemento de elegancia y formalidad que no se ve mucho en el pueblo. Trajes de colores serios, camisas de vestir, sombreros de tela y accesorios. Zapatos de vestir negros o marrones según el traje.

Y para finalizar es importante incluir un elemento de vestuario que caracteriza el protagonista de la historia en su vida real y en la actualidad. El Liqui Liqui, un traje venezolano del llano. Un traje formal que representa la tradición venezolana en especial al tan importante Simón Díaz.

Simón

Durante la obra presentada, el personaje principal presentará cuatro cambios de vestuario, estos diferentes atuendos demostrarán el paso del tiempo principalmente ya que la obra se desarrolla en varios días. Simón aparece en su primer cambio con una ropa muy básica que demuestra la sencillez del campo, el segundo cambio de ropa marca el viaje que realiza este personaje de Barbacoas a San Juan de los Morros, manteniendo la misma simpleza que caracteriza al llano venezolano.

El tercer cambio de vestuario que sufre el protagonista de esta historia se da luego de reunirse con Hugo y llegar a la academia de música, acá sí se siente un cambio en la ropa que venía usando el personaje previamente ya que se encuentra en Caracas y el estilo de vestirse de las personas de la capital es muy diferente al de Guárico.

Por último, para el cierre del musical, usará el traje más emblemático con el que todos recuerdan a Simón Díaz el tradicional Liqui Liqui con el que se demuestra que ya se inicia su carrera musical con la imagen del él que la mayoría de lo venezolanos recuerda.

Esperanza

El personaje femenino de Esperanza mantiene la misma línea en sus dos vestuarios presentes durante la obra, una muchacha humilde, del campo aunque tiene posibilidades económicas prefiere gastar dinero en su familia que en ropa costosa. Por ser cantante tiene una ropa presentable pero que no inspira lujo ni altos precios. Su único cambio de ropa se hace para indicar que ha pasado el tiempo y ambas escenas no suceden en el mismo espacio ni físico ni temporal.

Hugo

El personaje de Hugo Blanco, mantiene una estructura similar a la de Esperanza a diferencia de que éste es un hombre de la ciudad con un trabajo que le ha hecho convertirse en un importante hombre de negocios por lo que al momento de encontrarse con Simón viste un elegante traje por tener un importante puesto en el banco. Su cambio de vestuario, que al igual que el caso anterior sólo marca el paso del tiempo, mantiene su mismo estilo de hombre de negocios solo que por tratarse del concierto final será un poco más casual porque no se encuentra en su lugar de trabajo.

Alma

La narradora femenina mantendrá el mismo vestuario durante toda la pieza teatral de colores blancos y muy sencillo para indicar la pureza de este personaje. Adicionalmente, su ropa, casi nunca podrá detallarse debido al juego de sombras y contraluces que la rodean. Únicamente, al final de la obra, cuando se devela la identidad de esta mujer, usará un Liqui Liqui versionado para una mujer con el cual interpretará la canción final que rinde un homenaje a la gran figura que nos inspiró a realizar esta historia.

Figurantes

El resto de las personas que actúan en el musical como José, Vicente, Lalo, María, Rosita, solo usarán un vestuario durante sus apariciones, siempre siguiendo la línea de sus personajes y el lugar donde se encuentren. A excepción del personaje masculino interpretado por Leoncio Marichal, quien será el hombre al cual le limpian las botas al comienzo de la obra y luego es el coordinador encargado de preparar a Simón, tendrá un cambio de vestuario para marcar el cambio de personaje.

Extras

Las dos muchachas que serán extras realizarán los cambios de vestuario que las diferentes escenas impliquen ya que ellas estarán presentes tanto en el campo como en la ciudad.

Bailarines

Por otro lado, un papel muy importante dentro de este musical es la danza. El grupo de bailarines que interpretan las diferentes coreografías usará, en cada canción, un atuendo acorde al ritmo de la música y el momento de la obra que esté transcurriendo. Esto implica cinco cambios de vestuario diferentes durante toda la obra.

En la primera canción, ya que la ambientación corresponde al campo, los bailarines presentarán un vestuario nacionalista. Faldas muy voluminosas para las mujeres y pantalones arremangados para los hombres, serán los protagonistas de esta primera interpretación. Para acompañar la canción “Todo este campo es mío”, el vestuario de los bailarines será similar al de los extras ya que ellos mismos forman parte de esta escena como tal. Todos los vestuarios mantendrán la paleta de colores propuesta. Por último, para cerrar el ambiente del campo, las bailarinas usarán un vestido, los hombres, pantalón y guayabera para agregar elegancia y juventud a esta última canción con un ritmo un poco diferente al que se venía manejando.

El primer cambio de vestuario importante en cuanto a la estética, se presenta en el cambio del campo a la ciudad. Tanto los diseños como los colores son totalmente distintos a los presentados anteriormente. La ciudad implica una sensualidad y una vida muy diferente a la de Barbacoa y San Juan, que se verá reflejado en el vestuario. En último lugar, para acompañar una de las canciones más importantes del musical, tanto las mujeres como los hombres estarán vestidos de blanco, los colores claros representan la pureza y melancolía que se busca transmitir con este baile.

SIMÓN 1

SIMÓN 2

SIMÓN DÍAZ

SIMON/ALMA DE HOY

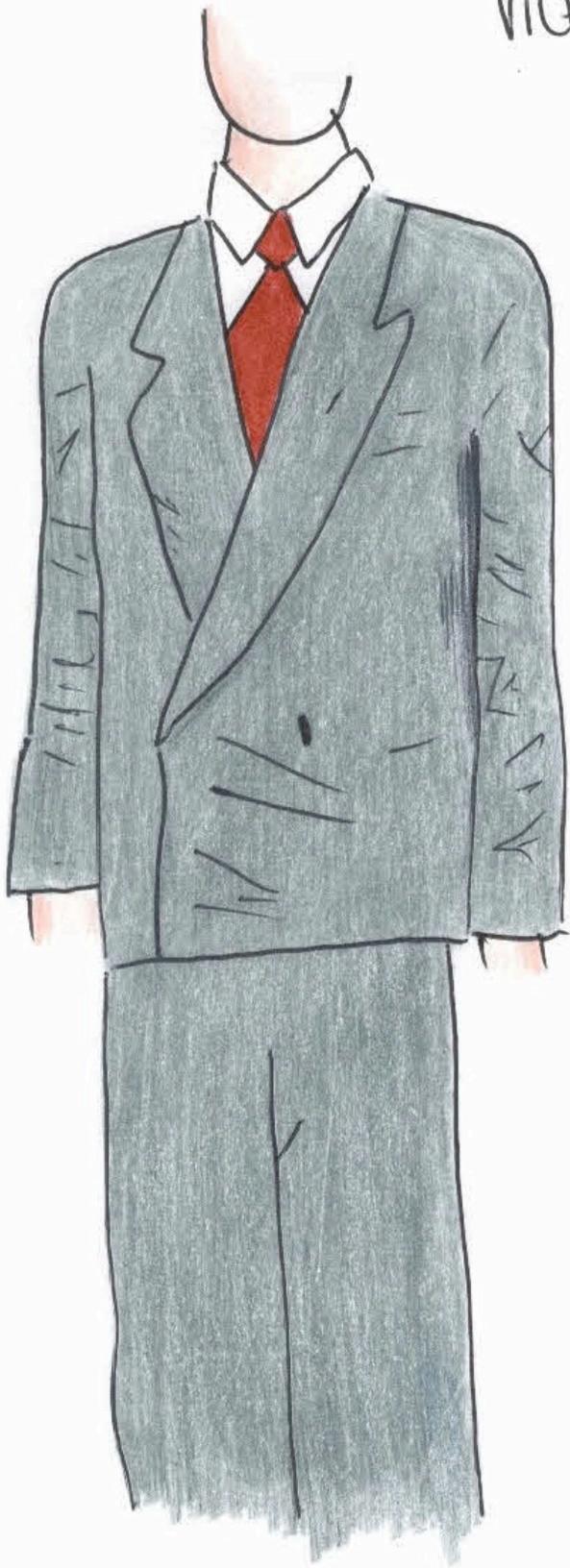
ESPERANZA

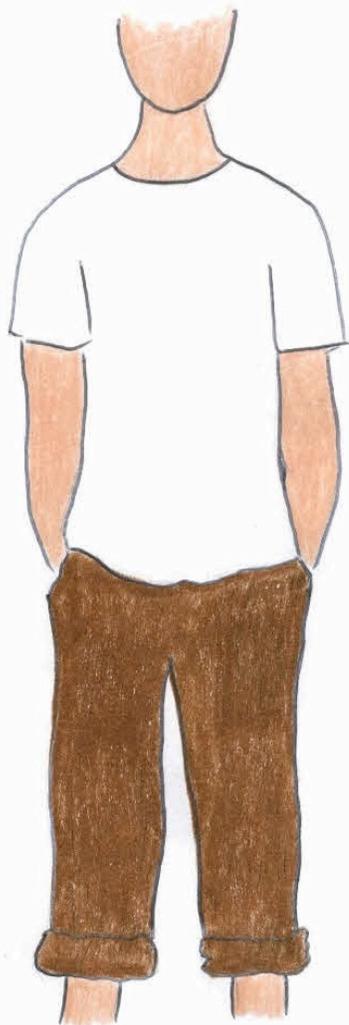

HUGO BLANCO

VICENTE EMILIO

HOMBRE
CAMPO

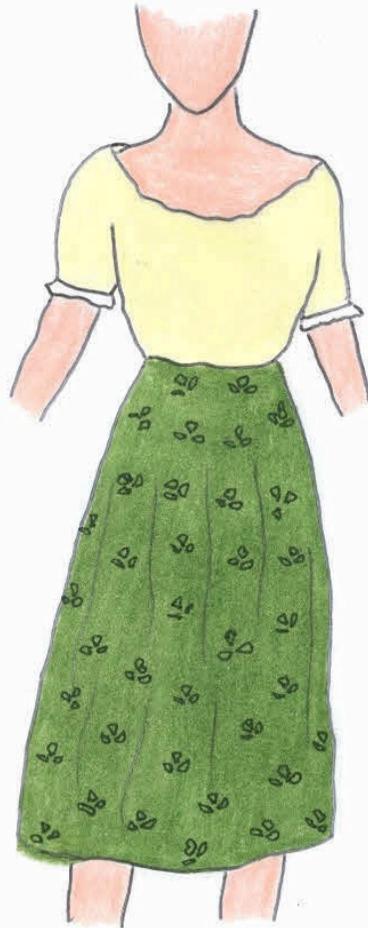
HOMBRE
CIUDAD

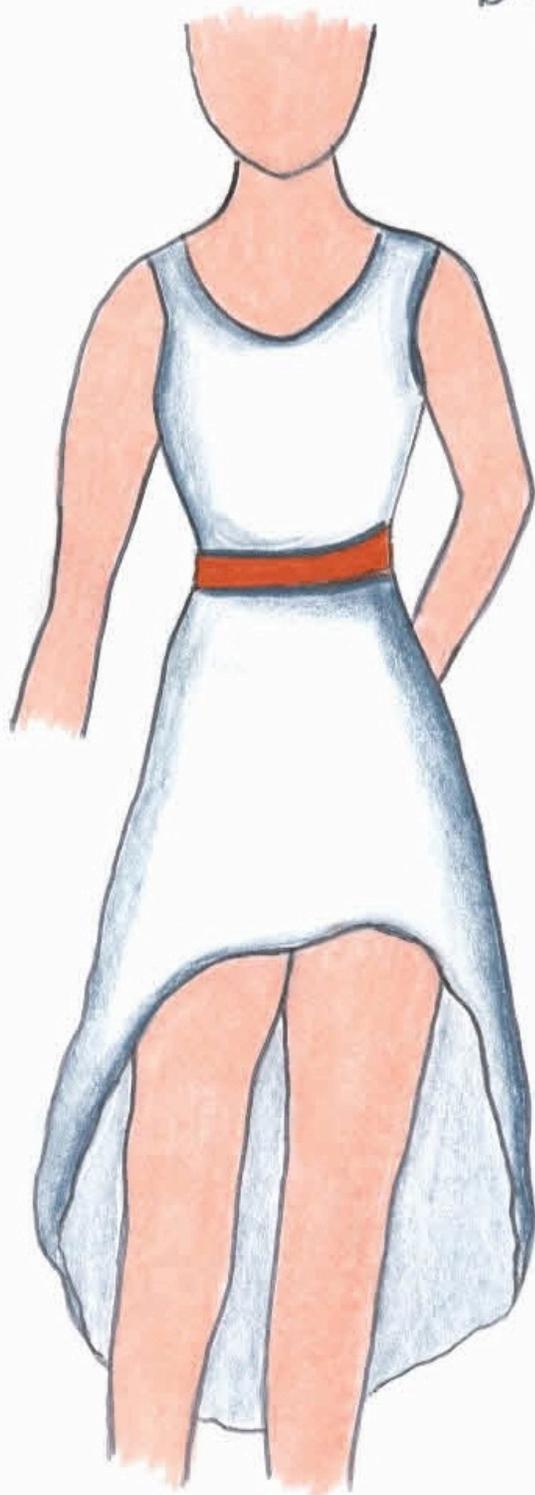
MUJER
CIUDAD

MUJER
CAMPO

BAILARINAS
"MI QUERENCIA"

BAILARINAS
"ALCARAVÁN"

Espacio escénico

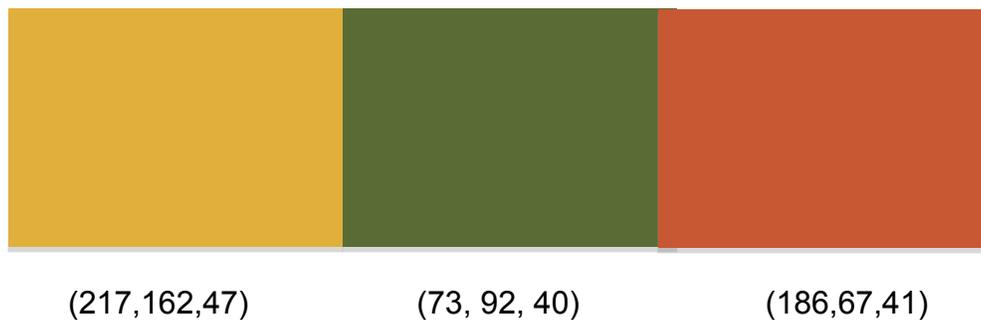
Para la escenografía y la ambientación de la obra, la paleta de colores utilizada se basa en la estética que empleaba el mismo protagonista y razón de ser de este musical. Como bien hemos explicado, Simón Díaz además de cantante y actor también se dedicó a la pintura por lo tanto, los colores que usaremos para adornar esta obra serán los mismos que el Tío Simón acostumbraba a aplicar en sus cuadros.

Algunas de las referencias usadas para establecer la paleta de colores son las siguientes

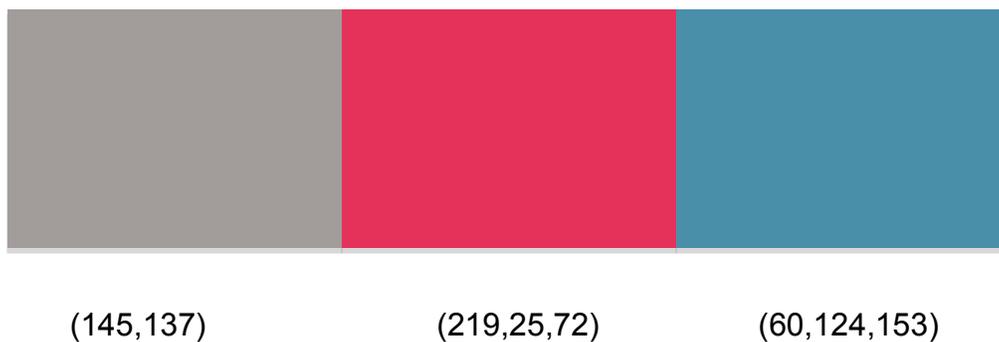

(Imágenes extraídas del libro "Mis Querencias" escrito e ilustrado por Simón Díaz 2006)

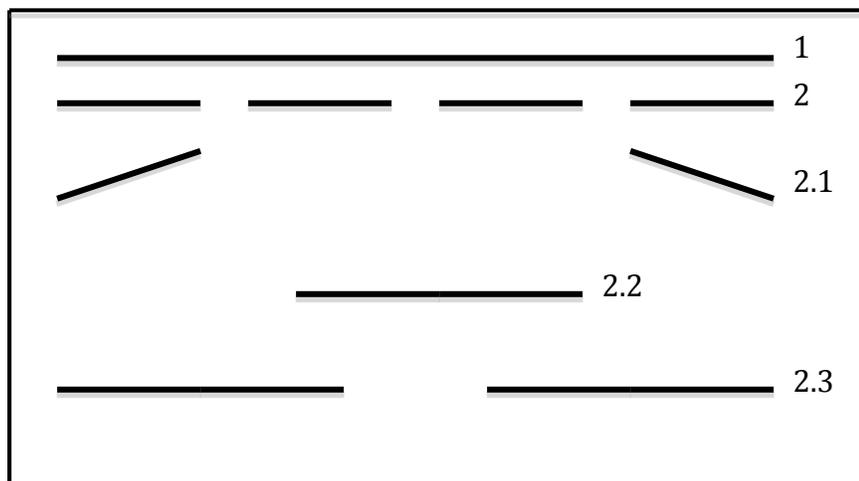
Basándonos en estas ilustraciones, la estética usará como colores del campo

Colores para la ciudad

Escenografía

Plano de Escenografía

1. Backing / Fondo tela paisaje
2. Cuatro páneles con ambiente diferente por ambos lados (ciudad y campo)

Público

La propuesta escenográfica para el musical es minimalista y sencilla. El backing o fondo será un paisaje sencillo de cielo y campo que se utilizará para el inicio de la historia representando la naturaleza que rodeó a Simón toda su infancia y quien se convierte en la protagonista de sus letras y poesía. Apoyado con la iluminación apropiada que realce los tonos amarillos, naranja y azules propios de la paleta de colores que representa el pueblo de barbacoa y San Juan de los morros: El campo.

Los paneles son tablas de madera con una base que los mantiene de pie pero al mismo tiempo permite moverlas con facilidad debido a su peso. Cada panel tendrá impreso y pintado lo que se necesita para representar la ciudad y las escenas que suceden en ella. La presencia de edificios en tonos grises y los colores brillantes que caracterizan la ciudad. Al mismo tiempo dos de los paneles representarán el conservatorio donde Simón estudia junto al profesor Vicente E. Sojo. La facilidad de utilizar las dos caras de cada panel permite la versatilidad de crear distintos ambientes sin necesidad de modificar el concepto de sencillez del montaje.

La escenografía y estética que se manejará para la obra es una propuesta muy simple y minimalista que refleja la personalidad del personaje principal a lo largo de su vida. Se utilizará una proyección de fondo principalmente para ubicar a los personajes y al público en el espacio geográfico de las acciones, así como también el paso del tiempo durante la historia. También será complementada con seis paneles (backing movibles) que definen los lugares específicos donde suceden las acciones.

Debido a este concepto y que la danza forma parte de la escenografía el uso de la imaginación es esencial para rellenar, crear objetos o elementos que no se encuentren en tarima, tanto para los actores como para el espectador.

Páneles movibles:

Siguiendo la paleta de colores de cada realidad (campo-ciudad), los páneles servirán para representar y decorar el lugar específico de dichas realidades. Ellos se transformarán en : Las calles de Barbacoa, la cocina de la familia Díaz en su pueblo natal, la banda Siboney en San Juan de los Morros, la oficina y la casa de Hugo Blanco en Caracas.

Casa de Simón:

Siboney:

Casa caraqueña de Hugo Blanco:

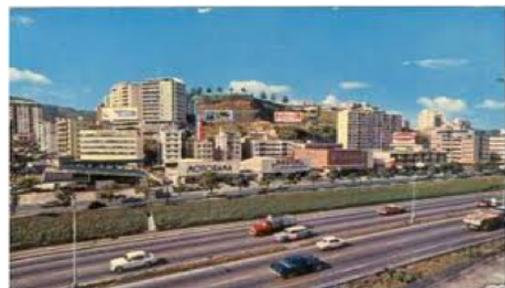
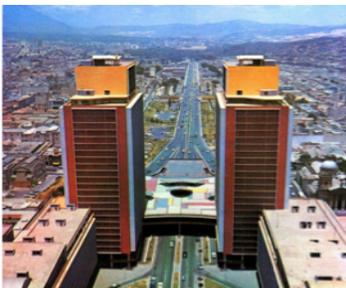
Proyección de fondo

Se utilizará una proyección en el fondo de la tarima como un backing fijo cuyas imágenes cambiarán para apoyar la diferencia de los lugares que atraviesa el protagonista. En un video beam colocado en la parte superior del teatro se proyectarán los tres cambios más significativos para la historia. El primero es el campo y la naturaleza que representa tanto Barbacoa, su lugar de nacimiento, como San Juan de los Morros, pueblo donde Simón inicia su carrera artística. El segundo es la transición a la ciudad. Caracas como ciudad urbana, la metrópolis, los carros y edificios. Todo aquello que va en contra de la belleza que el personaje ve en la fauna y flora del campo. Y la tercera es el telón del futuro, el inicio de su carrera profesional y su fama. Representa cómo pasó de ser un humilde cantante carismático a un cantautor mundialmente reconocido.

Campo:

Caracas:

Telón:

Accesorios

Aunque hay una marcada diferencia entre los estilos del campo y la ciudad, se utilizarán elementos comunes en varias escenas: Sillas, banquitos y una mesa de madera. En cada una tendrán un significado diferente. Esto permitirá la versatilidad de un mismo objeto usado según se necesite, propio del concepto minimalista y simple que se desea reflejar.

Otros accesorios importantes para la escenografía de Simón: El musical, son la caja de limpia bota, que utiliza el joven Simón para trabajar y las carretillas monta carga para su siguiente trabajo como atrilero de la banda Siboney.

Campo-Siboney:

Ciudad-Instituto:

En cuanto al decorado y los accesorios utilizados en las diferentes escenas, para acompañar la escenografía, se tienen las siguientes necesidades:

Escena 2:

- Silla
- Caja limpia bota
- Periódico
- Maletín
- 2 Cestas de mimbre
- Retazos de tela
- Perinola

Escena 4

- Mesa
- Mantel
- Olla
- Tabla de picar
- Cuchillo

Escena 5

- Micrófono
- Atril
- Cables

- Caja
- Grupo de hojas

Escena 6

- Hojas
- Cables
- Atril
- Micrófono
- Cajas

Escena 7

- Micrófono
- Carpeta
- Atril

Escena 10

- Maleta con ropa
- Papel pequeño
- Carpeta
- Hojas blancas
- Silla de escritorio

Escena 13

- Hoja de papel
- Bolígrafo

Escena 14

- Banquitos
- Escritorio
- Silla
- Maletín

Escena 17

- Hoja escrita
- Sobre

Escena 18

- Cables
- Maquillaje
- Hojas
- Carpetas

Iluminación

En la realización del musical, el uso de luces ayudará a complementar la propuesta estética de la obra. Específicamente ayudará a los espectadores a entender la diferencia de escenarios y personajes que se da entre los dos ambientes distintos en que se desarrolla la historia: el campo y la ciudad. Este cambio de luces, junto al cambio de vestuario del personaje principal y la escenografía, ayudarán a la audiencia a darse cuenta con más facilidad la transformación que sufre la historia y Simón al mudarse a Caracas.

Para las escenas que se desarrollan en el campo se jugará con colores como el azul que servirá para crear un estado de tranquilidad y protección simulando a esa estabilidad familiar y maternal que brinda el campo a Simón durante sus primeros años de vida. El color amarillo, muy suave, resaltará la conexión con la naturaleza y el campo, que junto al azul crearán un ambiente de calma y paz interior. La mezcla suave de estos colores servirá para recrear los colores de los atardeceres llaneros y la inmensidad del campo y la naturaleza. Durante este ambiente, es de suma importancia el juego de contraluces lo que ayuda a crear el ambiente de profundidad y grandeza que refleja el campo venezolano.

Para la transformación del campo a la ciudad los colores utilizados serán el violeta y morado quienes precisamente son colores que buscan transmitir transformación a nivel mental y espiritual lo que ayuda a comprender que el protagonista de esta historia no solo realiza un cambio de ambiente físico sino también interior que hace que su vida cambie por completo con el uso de estos colores crea un ambiente que busca afrontar los miedos y aportarles paz.

Por último, al llegar al escenario de la ciudad, se jugará con un juego de muchas luces para contrastar el ajetreo de la vida en la ciudad con la tranquilidad del campo. Los colores que se usarán para esta escenografía se basan en el rojo que busca simular poder y coraje. El color marrón que será, junto al rojo, lo que ayude a formar un ambiente cálido para los espectadores. El centro de atención principal de la obra es Simón, por ser el personaje principal, el punto de iluminación puntual y de tipo frontal, se dirigirá siempre hacia él para permitir ver claramente sus expresiones faciales y corporales. Además de los cambios en los colores que se dan en la iluminación, la ciudad contará con efectos drásticos en la utilización de las luces empleando destellos y diseños más abstractos evocando el ajetreo y vida de la ciudad que comparado con el campo tendrá una iluminación fija y simple.

Otro personaje de suma importancia dentro de la historia y que ayuda a seguir la línea narrativa es el de esta “mujer” que representará la memoria de Simón Díaz, esa voz interior que lo acompaña durante todo el camino hacia su felicidad. Para esta figura se usará un juego de luces de tipo cenital que refleja ese aspecto celestial, angelical de esta voz que no se encuentra físicamente en la historia pero es una guía, una presencia omnisciente. El otro tipo de luz que acompañará las apariciones de este personaje será del tipo de iluminación de contra, que ayudará a cumplir un efecto de sombras, siluetas para darle ese aspecto misterioso a este personaje. Adicionalmente, cada vez que este personaje intervenga en la obra lo hará bajo colores blancos, que significan pureza, paz, libertad.

En último lugar, al tratarse de un musical es de mucha importancia la intensidad de las luces la cual, en este caso, varía entre la actuación y la parte de canto y baile. Manteniendo el juego de colores que mencionamos anteriormente, durante el momento de las interpretaciones musicales la intensidad de las luces será muchísimo más fuerte haciendo que la audiencia y los personajes se adentren más en la historia. Al momento de las actuaciones la intensidad de las luces, en cuanto al color, es un poco más baja ya que durante éstas, la mayor importancia recae en los diálogos, acciones y expresiones de los actores lo que hace más importante la iluminación de tipo frontal.

A través de esta iluminación lo que buscamos es resaltar la transformación del personaje principal tanto de ambiente físico como espiritual, el cual comienza siendo un niño con sueños y termina siendo un hombre exitoso capaz de hacerlos realidad.

Referencias de iluminación

Iluminación a base de azules y amarillos para el campo

Iluminación a base de violeta y morado transición campo-ciudad

Iluminación a base de rojo y marrón para la ciudad

Iluminación para protagonista

Iluminación para personaje de mujer

Iluminación con efectos para la ciudad

Música y sonido

Como en todo musical, y aún más en este, el acompañamiento para las diferentes coreografías es de suma importancia dentro del montaje. Es por esto, que se cuenta con cinco músicos en escena que serán los encargados de interpretar las diferentes canciones escogidas para contar la historia de Simón.

Según los distintos géneros musicales escogidos y el acceso a diferentes intérpretes cercanos al proyecto, los instrumentos que formarán parte del musical serán:

- Guitarra
- Bajo
- Batería y caja
- Teclado
- Cuatro

Además de la interpretación en vivo que harán el grupo de personas escogidas, se contará con una pista que servirá de apoyo aportando sonidos de instrumentos que por falta de presupuesto, espacio y recursos humanos no pueden ser incluidos en el teatro. Los músicos se encargarán de tocar encima de esta pista logrando los ritmos deseados.

Las nueve canciones escogidas para guiar y poner el toque musical a esta historia son las siguientes:

1. Sabana

Letra: José Salazar

Música: Simón Díaz

Interpreta: Andrea Obadía / Alma Díaz

2. Todo este campo es mío

Letra: Simón Díaz

Música: Simón Díaz

Interpreta: Tico Barnet / Simón Díaz

3. Tonada niño campesino

Letra: Simón Díaz

Música: Simón Díaz

Interpreta: Lorna Mora / María de Díaz

4. Dos almas

Letra: Domingo Fabiano

Música: Domingo Fabiano

Interpreta: Tico Barnet / Simón Díaz

5. Mi destino

Letra: Carolina López y Daniel Bencomo

Música: Carolina López y Daniel Bencomo

Interpreta: Carolina López / Esperanza Gutiérrez

6. El Alcaraván

Letra: Simón Díaz

Música: Simón Díaz

Interpreta: Benjamín Aldana / Hugo Blanco

7. Mi querencia

Letra: Simón Díaz

Música: Simón Díaz

Interpreta: Tico Barnet / Simón Díaz

8. Caballo Viejo

Letra: Simón Díaz

Música: Simón Díaz

Interpreta: Tico Barnet / Simón Díaz

9. Homenaje a Simón

Letra: William Rodríguez

Música: William Rodríguez

Arreglos de melodía: Yasmín Centeno

Interpreta: Andrea Obadía / Alma Díaz

Adicional a las nueve canciones incluidas dentro del guión, existen dos transiciones musicales que no cuentan con interpretación vocal, y son de la propia autoría del arreglista, que se usan para hacer más dinámicos los diferentes cambios de escena.

Plan de producción

El siguiente cronograma muestra la lista de actividades realizadas hasta el objetivo final que implica el montaje del musical. Todas estas tareas fueron llevadas a cabo tanto por la dirección como producción de la obra en un período de un año.

Estrategia general

- A. Investigar: historia de musicales, trabajos previos, escogencia de tema, investigación profunda sobre biografía de Simón Díaz
- B. Elaborar el guión de musical
- C. Realizar el libro de producción donde se determinará diseño de escenografía, vestuario, maquillaje, costos, posibles lugares de presentación y gastos adicionales
- D. Buscar patrocinio de empresas o personas que ayuden al financiamiento del proyecto
- E. Entrevistar personalidades allegadas a Simón Díaz para posible inclusión de las mismas dentro del montaje final
- F. Casting de actores que correspondan al guión previamente elaborado
- G. Casting de grupo de baile que acompañará a los actores durante la presentación final
- H. Seleccionar músicos según las necesidades y los temas musicales escogidos
- I. Montaje del musical. Durante esta primera etapa el grupo de actores, músicos y cuerpo de baile trabajará por separado
- J. Diseñar y construir escenografía, sonido e iluminación junto a arquitecto y especialistas
- K. Confeccionar vestuarios para cada uno de los personajes y el cuerpo de baile junto a diseñadora especialista
- L. Seleccionar y definir lugar de presentación final del musical. Según las diferentes opciones pensadas en el libro de producción se escogerá el teatro final que se ajuste a las necesidades y requerimientos de la obra

- M. Montaje en ensayos generales. Luego de que cada grupo realizó su montaje por partes separadas se procederá a unirlos para practicar las canciones, diálogos y coreografías utilizando los elementos de decoración, utilería y vestuario
- N. Diseñar, reproducir y vender entradas para la presentación final del musical
- O. Seleccionar y solicitar catering y otros elementos necesarios para el día de presentación final
- P. Presentar musical (montaje final) frente a jurado y público asistente

Procedimiento

Para el montaje del musical se combinaron cuatro estilos de profesiones. Músicos, cantantes, actores y bailarines colaboraron en equipo para lograr ensamblar todos los elementos que se necesitan en la obra.

En el caso de los personajes, solo cuatro de ellos tienen experiencia previa en teatro y otros proyectos actorales. Para el resto de los actores fue necesario ejercitar y poner en práctica una serie de ejercicios inspirados en técnicas utilizadas por el grupo de teatro Skena. Otro colaborador importante para el desarrollo actoral de los integrantes fue Taba Ramírez -director actoral- quien junto a la dirección, trabajaron de manera individual con cada uno de los actores.

El primer paso de estas técnicas es desarrollar y “meterse” en el personaje, conociéndolo, creándole una historia previa al momento que van a representar en la obra. Una vez creado ese vínculo entre el actor y el personaje se pasa a la lectura del guión, donde el director deja claro sus expectativas y la manera en que quiere que hable cada personaje según sus características en la historia.

Finalizados estos procesos se organiza un horario de ensayo para que se pasen todas las escenas. Se trata de pasar las que tengan el mayor peso actoral primero, para que los actores que participen en dicha escena se vayan familiarizando con ella y se trabaje con más tiempo.

El apoyo de los actores experimentados es valorado en la etapa de los ensayos. Algunas personas tienden a intimidarse si trabajan al lado de profesionales, es allí cuando el director debe hacer sentir cómodos a todos los actores mediante talleres en grupo y actividades de integración. Al mismo tiempo aprovechando el conocimiento de unos para enseñar y mostrar con ejemplos a los más amateurs.

Los bailarines, en cambio, todos tienen experiencia previa no solo en el estudio profesional de la danza sino en participación activa de otros proyectos musicales. La dirección de la obra está encargada tanto del montaje teatral como del montaje coreográfico y esta condición facilita la fusión baile-actuación. La creación estética de la coreografía para la obra se pensó y montó en conjunto con las escenas previas y posteriores entre los bailes.

Para la integración de los bailarines con los demás personajes se realizaron reuniones de integración y de ensayo, esto quiere decir que es importante incluir a los actores en los ensayos de baile. Si en una canción el cantante-actor se presentará junto con el cuerpo de baile, éste debe presenciar los ensayos y familiarizarse con el montaje general; al mismo tiempo que ensaya sus movimiento en la tarima en armonía con la coreografía que lo rodee. Así mismo los bailarines logran familiarizarse con ellos.

Una vez armadas las escenas, únicamente de actuación, los bailarines se incluyen en los ensayos para que conozcan los diálogos y los momentos previos a su aparición en tarima. Todos los elementos deben estar perfectamente sincronizados, esto brinda la seguridad de cada uno de los integrantes de saber qué sucede antes, durante y después de cada pauta en tarima.

Por último, pero no menos importante, los cantantes necesitan preparación actoral y coreográfica. Este trabajo se logra mediante ensayos individuales, junto a los otros cantantes y en grupo con el resto del equipo. Esta división específica es un refuerzo positivo en la soltura y confianza para los cantantes que no tienen mucha experiencia en danza.

A diferencia de un concierto o una presentación musical regular, se debe desarrollar la interpretación vocal y actoral de los cantantes, ya que cada canción representa un momento particular con sentimientos y emociones distintas que deben resaltarse en su performance.

Esta combinación se logra gracias al apoyo de la coach vocal Delia Dorta, profesional y experta tanto en la educación de la voz como en el trabajo actoral para televisión y teatro.

El reto principal para la dirección actoral del proyecto es asegurar la comodidad de cada miembro, en el desarrollo de su personaje y responsabilidad dentro del montaje, explotando el mayor nivel artístico de cada uno de ellos y fusionando todos los estilos de manera equilibrada para que el resultado sea infinitamente positivo.

Ficha técnica

Para la realización de este musical se realizó un casting cerrado en el cual se contactaron personas ya conocidas por el elenco, con quienes se ha trabajado anteriormente, para que brindaran su talento para la realización de esta obra.

Por lo tanto, el elenco que integra este musical, está conformado por personas allegadas a la academia Ímpetu Centro de Danza y a personas relacionadas al medio musical y teatral.

Luego de contactar a las personas requeridas y saber si contaban con la disposición y tiempo para el proyecto resultaron seleccionadas las siguientes personas.

Actores y cantantes

Nombre y Apellido: Tico Barnet

Edad: 20

Tallas: Camisa S

Pantalón 30

Zapatos 40

Teléfono de contacto: 04143971923

Email: Tico.barnet@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Simón Díaz

Nombre y Apellido: Andrea Obadía

Edad: 22

Tallas: Camisa M

Falda M

Zapatos 36

Teléfono de contacto: 04141190718

Email: andreaobadia@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Alma Díaz (Narradora)

Nombre y Apellido: Benjamín Aldana

Edad: 22

Tallas: Camisa S

Pantalón 32

Zapatos 41

Teléfono de contacto: 04122891344

Email: baaldanaa@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Hugo Blanco

Nombre y Apellido: Edgar Sibada

Edad: 22

Tallas: Camisa M

Pantalón 34

Zapatos

Teléfono de contacto: 04242556064

Email: edsibada@hotmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

José Utrera

Nombre y Apellido: Julián Izquierdo

Edad: 27

Tallas: Camisa M

Pantalón 34

Zapatos 43

Teléfono de contacto: 04122224447

Email: jaizquierdoa@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Vicente Emilio Sojo

Nombre y Apellido: Carolina López

Edad: 28

Tallas: Camisa M

Pantalón M

Zapatos 37

Teléfono de contacto: 04125448344

Email: carolalopezro@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Esperanza Gutiérrez

Nombre y Apellido: Lorna Mora

Edad: 48

Tallas: Camisa L

Pantalón L

Zapatos 38

Teléfono de contacto: 04129277116

Email: Lornamorac@hotmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra: María de Díaz (Mamá)

Actores

Nombre y Apellido: Sabrina DiCrisitanziano

Edad: 16

Tallas: Camisa L

Pantalón L

Zapatos 39

Teléfono de contacto: 04241358211

Email: sabrinadcris@hotmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Muchacha inicio, Caracas y concierto final

Nombre y Apellido: Camila Silva

Edad: 16

Tallas: Camisa M

Pantalón M

Zapatos 37

Teléfono de contacto: 04122622504

Email: ccmsil@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Muchacha inicio, Caracas y concierto final

Nombre y Apellido: Iván Rodríguez

Edad: 20

Tallas: Camisa S

Pantalón 28

Zapatos 40

Teléfono de contacto: 04142693438

Email: irodriguezayala@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Lalo (Amigo de Simón)

Nombre y Apellido: Marianna Di Pasquale

Edad: 22

Tallas: Camisa M

Pantalón M

Zapatos 39

Teléfono de contacto: 04241579776

Email: dipasqualemarianna@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Rosita (Secretaria)

Nombre y Apellido: Leoncio Marichal

Edad: 28

Tallas: Camisa M

Pantalón 30

Zapatos 41

Teléfono de contacto: 04142236357

Email: lmmarichal@hotmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Hombre 1, Coordinador

Nombre y Apellido: Ángel Hasegawa

Edad: 21

Tallas: Camisa M

Pantalón 30

Zapatos 41

Teléfono de contacto: 04122875758

Email: angelhasegawa@gmai.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Periodista

Cuerpo de baile

Nombre y Apellido: Lele Iciar

Edad: 29

Tallas: Camisa S

Falda S

Zapatos 36

Teléfono de contacto: 04142342716

Email: Edelmira@impetu.com.ve

Papel que interpreta dentro de la obra:

Bailarina y extra

Nombre y Apellido: Nika Díaz

Edad: 28

Tallas: Camisa S

Falda S

Zapatos

Teléfono de contacto: 04122818556

Email: Nikadiaz@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Bailarina

Nombre y Apellido: Claudia Chafardet

Edad: 35

Tallas: Camisa M

Falda M

Zapatos 35

Teléfono de contacto: 04141120358

Email: Claudia@impetu.com.ve

Papel que interpreta dentro de la obra:

Bailarina y extra

Nombre y Apellido: Smirna Romero

Edad: 26

Tallas: Camisa S

Falda M

Zapatos 37

Teléfono de contacto:

Email: smirnaromero@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Bailarina y extra

Nombre y Apellido: Valeria Busnardo

Edad: 16

Tallas: Camisa S

Falda S

Zapatos 39

Teléfono de contacto: 04141380631

Email: valebusnardo@hotmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Bailarina

Nombre y Apellido: Luigy Rondón

Edad: 21

Tallas: Camisa S

Pantalón 28

Zapatos 38

Teléfono de contacto: 04242248086

Email: luigy.ds@hotmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Bailarín y extra

Nombre y Apellido: Carlos Duque

Edad: 21

Tallas: Camisa M

Pantalón 30

Zapatos 40

Teléfono de contacto: 04143324561

Email: ccduque44@gmail.com

Papel que interpreta dentro de la obra:

Bailarín y extra

Elenco

Dirección: María Mercedes Acevedo

04123376661

acevedita@gmail.com

Producción: María Mejías

04241172295

mejiasmaria5@gmail.com

Dirección Creativa: Taba Ramírez

04166058236

taba@impetu.com.ve

Asistente de producción: Serena Ruggero

04143326754

sererugg@hotmail.com

Stage Manager y Compositor: Gabriel Kochen

04123007757

gekochen@gmail.com

Coreógrafos: Luigy Rondón

María Mercedes Acevedo

Nika Díaz

Taba Ramírez

Dirección actoral: Taba Ramírez

Dirección vocal: Delia Dorta

04265362554

academiadeliad@hotmail.com

Director musical: Eddy Pérez

04142102013

eepez@ gmail.com

Arreglista: Arturo Soto

04122390686

nodrums@ gmail.com

Compositor: William Rodríguez

04142907338

wiro83@hotmail.com

Banda musical

Batería y caja: Freddy Vílchez

Teclado: Juan Carlos Fernández

Guitarra: Nelson Hernández

Bajo: Luis Patiño

Cuatro: José Melchor

Presupuesto

El siguiente presupuesto tiene como finalidad mostrar los costos del musical total, en caso de haberse hecho con todos los medios económicos posibles, a través de diferentes presupuestos solicitados que se encontrarán en los anexos de este trabajo.

TRABAJO DE GRADO – OCTUBRE 2013 – UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRÉS BELLO	
Nombre del proyecto	“Simón” El musical
Categoría	Musical teatral
Dirección	María Mercedes Acevedo
Escrito por	María Mercedes Acevedo
Producción	María Mejías
Teatro	Luisela Díaz

1. HONORARIOS PROFESIONALES		
CÓDIGO	RUBRO	COSTO
1.1	Dirección	40.000
1.2	Producción	20.000
1.3	Guión	5.000
1.4	Elenco	16.000
1.5	Sonido	2.000
1.6	Iluminación	1.500
1.7	Producción artística	10.000
1.8	Dirección musical	20.000
1.9	Dirección coreográfica	20.000
SUB-TOTAL		134.500

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
2.1	Fotocopias	400
2.2	Impresiones	2.500
SUB-TOTAL		2.900
3. TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN		
3.1	Transporte	1.000
3.2	Alimentación	10.000
SUB-TOTAL		11.000
4. PRE-PRODUCCIÓN		
4.1	Promoción	8.000
4.2	Paquete gráfico	10.000
SUB-TOTAL		18.000
5. DIRECCIÓN DE ARTE		
5.1	Escenografía	3.500
5.2	Vestuario	22.000
5.3	Maquillaje	2.800
5.4	Peinado	2.800
SUB-TOTAL		31.100
6. PRODUCCIÓN		
6.1	Teatro	21.000
6.2	Iluminación	15.000
6.3	Sonido	10.000
6.4	Música	6.000
SUB-TOTAL		52.000
PRESUPUESTO TOTAL		249.500

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	COSTO	CANTIDAD	DURACIÓN	UNIDAD	SUB-TOTAL	IVA (12%)	TOTAL
1. HONORARIOS									
1.1	DIRECCIÓN								
1.1.1	Director	María Acevedo	20.000	1	1	Temp	20.000	0	20.000
1.1.2	Director creativo	Taba Ramírez	10.000	1	1	Temp	10.000	0	10.000
1.1.3	Director Casting	María Acevedo	10.000	1	1	Temp	10.000	0	10.000
SUB-TOTAL DIRECCIÓN									40.000
1.2	PRODUCCIÓN								
1.2.1	Productor	María Mejías	15.000	1	1	Temp.	15.000	0	15.000
1.2.2	Asist. Producción	Serena Ruggero	5.000	1	1	Temp.	5.000	0	5.000
SUB- TOTAL PRODUCCIÓN									20.000
1.3	GUIÓN								
1.3.1	Guionista	María Acevedo	5.000	1	1	Temp.	5.000	0	5.000
SUB-TOTAL GUIÓN									5.000
1.4	ELENCO								
1.4.1	Personajes principales	Simón, Hugo, José, Vicente Emilio, Mamá, Esperanza, Narrador	1.000	7	1	Func.	7.000	0	7.000
1.4.2	Personajes secundarios	Muchachas, Rosita, Lalo, Hombre botas,	500	5	1	Func.	2.500	0	2.500
1.4.3	Figurantes	Músicos y bailarines	500	13	1	Func.	6.500	0	6.500
SUB-TOTAL ELENCO									16.000

1.5	SONIDO								
1.5.1	Ingeniero sonido	Luis Plaza	1.500	1	1	Func.	1.500	0	1.500
1.5.2	Asistente		500	1	1	Func.	500	0	500
SUB-TOTAL SONIDO									2.000
1.6	ILUMINACIÓN								
1.6.1	Diseñador luces	Taba Ramírez	1.000	1	1	Func.	1.000	0	1.000
1.6.2	Asistente luces		500	1	1	Func.	500	0	500
SUB-TOTAL ILUMINACIÓN									1.500
1.7	PRODUCCIÓN ARTÍSTICA								
1.7.1	Escenógrafo	Loly Ros	3.000	1	1	Func.	3.000	0	3.000
1.7.2	Vestuarista	Loly Ros	500	14	1	Temp.	7.000	0	7.000
SUB-TOTAL PRODUCCIÓN ARTÍSTICA									10.000
1.8	DIRECCIÓN MUSICAL								
1.8.1	Director musical	Eddy Pérez	5.000	1	1	Temp.	5.000	0	5.000
1.8.2	Director vocal	Delia Dorta	10.000	1	1	Temp.	10.000	0	10.000
1.8.3	Arreglista	Arturo Soto	5.000	1	1	Temp.	5.000	0	5.000
SUB-TOTAL DIRECCIÓN MUSICAL									20.000
1.9	DIRECCIÓN COREOGRÁFICA								
1.9.1	Coreografía	María Acevedo	10.000	1	1	Temp.	10.000	0	10.000
1.9.2	Asist. Coreograf.	Taba Ramírez	5.000	1	1	Temp.	5.000	0	5.000
1.9.3	Asist. Coreograf.	Luigi Rondón	5.000	1	1	Temp.	5.000	0	5.000
SUB-TOTAL DIRECCIÓN COREOGRÁFICA									20.000
SUB-TOTAL HONORARIOS									134.500

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	COSTO	CANTIDAD	DURACIÓN	UNIDAD	SUB-TOTAL	IVA (12%)	TOTAL
2. GASTOS ADMINISTRATIVOS									
2.1	FOTOCOPIAS								
2.1.1	Fotocopias	Copias guiones	1,00	400			400	0	400
2.1.2	Impresiones	Tomo	5,00	500			2.500	0	2.500
SUB-TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS									2.900
SUB-TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS									2.900

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	COSTO	CANTIDAD	DURACIÓN	UNIDAD	SUB-TOTAL	IVA (12%)	TOTAL
3. TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN									
3.1	TRANSPORTE								
3.1.1	Transporte	Escenografía y utilería	300,00	1	1	Día	300	0	300
3.1.2	Taxis	Varios	100,00	7	1	Temp.	700	0	700
SUB-TOTAL TRANSPORTE									1.000
3.2	ALIMENTACIÓN								
3.2.1	Refrigerios	Ensayos generales	50,00	25	2	Días	2.500	0	2.500
3.2.2	Comidas	Día del musical	150,00	50	1	Día	7.500	0	7.500
SUB-TOTAL ALIMENTACIÓN									10.000
SUB-TOTAL TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN									11.000

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	COSTO	CANTIDAD	DURACIÓN	UNIDAD	SUB-TOTAL	IVA (12%)	TOTAL
4. PRE-PRODUCCIÓN									
4.1	PROMOCIÓN								
4.1.1	Fotos	Alejandro Márquez	3.000	100	1	Temp.	3.000	0	3.000
4.1.2	Jefe de prensa		5.000	1	1	Temp.	5.000	0	5.000
SUB-TOTAL PROMOCIÓN									8.000
4.2	PAQUETE GRÁFICO								
4.2.1	Diseñadora	Gabriela Mora	3.000	1	1	Temp	3.000	0	3.000
4.2.2	Paquete gráfico	Programas de mano, invitaciones y afiches	17,5	400	1	Func.	7.000	0	7.000
SUB-TOTAL ALIMENTACIÓN									10.000
SUB-TOTAL TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN									18.000

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	COSTO	CANTIDAD	DURACIÓN	UNIDAD	SUB-TOTAL	IVA (12%)	TOTAL
5. DIRECCIÓN DE ARTE									
5.1	ESCENOGRAFÍA								
5.1.1	Adecuación	Páneles	3.500	1	1	Temp.	3.500	0	3.500
SUB-TOTAL ESCENOGRAFÍA									3.500
5.2	VESTUARIO								
5.2.1	Vestuario personajes principales masculinos	Telas, confección, accesorios y zapatos	1.000	5	1	Temp	5.000	0	5.000
5.2.2	Vestuario personajes principales femeninos	Telas, confección, accesorios y zapatos	1.000	4	1	Temp	4.000	0	4.000
5.2.3	Actores y bailarines	Telas, confección, accesorios y zapatos	1000	13	1	Temp	13.000	0	13.000
SUB-TOTAL VESTUARIO									22.000
5.3	MAQUILLAJE								
5.3.1	Maquillador	Manuel Contreras	400	7	1	Func.	2.800	0	2.800
SUB-TOTAL MAQUILLAJE									2.800
5.4	PEINADO								
5.4.1	Estilista	Elvis García	400	7	1	Func.	2800	0	2.800
SUB-TOTAL PEINADO									2.800
SUB-TOTAL DIRECCIÓN DE ARTE									31.100

CÓDIGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN	COSTO	CANTIDAD	DURACIÓN	UNIDAD	SUB-TOTAL	IVA (12%)	TOTAL
6. PRODUCCIÓN									
6.1	TEATRO								
6.1.1	Alquiler de teatro	Sala Luisela Díaz	17.000	1	1	Día	15.000	0	15.000
6.2.2	Ensayo general	Sala Luisela Díaz	6.000	1	1	Día	6.000	0	6.000
SUB-TOTAL TEATRO									21.000
6.2	ILUMINACIÓN								
6.2.1	Dj Sound	Luces teatro y proyección	8.000	1	1	Func.	8.000	0	15.000
SUB-TOTAL ILUMINACIÓN									15.000
6.3	SONIDO								
6.3.1	Iluminación Profesional	Micrófonos para actores y banda musical	10.000	1	1	Func.	10.000	0	10.000
SUB-TOTAL SONIDO									10.000
6.4	MÚSICA								
6.4.1	Banda musical	Guitarra, teclado, batería y bajo	500	4	1	Func, Ens	2.000	0	2.000
6.4.2	Estudio de grabación	Ensayos con la banda y cantantes	250	4	4	Horas	1.000	0	1.000
6.4.3	Compositor	William Rodríguez	3.000	1	1	Temp.	3.000	0	3.000
SUB-TOTAL MÚSICA									6.000
SUB-TOTAL PRODUCCIÓN									52.000
PRESUPUESTO TOTAL									249.500

Análisis de costos

El siguiente análisis muestra lo que, aproximadamente, significó la cantidad de costos que generó el musical luego de haber escogido los presupuestos más adecuados además de realizar acuerdos y convenios con las personas y compañías involucradas.

TRABAJO DE GRADO – OCTUBRE 2013 – UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRÉS BELLO	
Nombre del proyecto	“Simón” El musical
Categoría	Musical teatral
Dirección	María Mercedes Acevedo
Escrito por	María Mercedes Acevedo
Producción	María Mejías
Teatro	Luisela Díaz

1. HONORARIOS PROFESIONALES		
CÓDIGO	RUBRO	COSTO
1.1	Dirección	0
1.2	Producción	0
1.3	Guión	0
1.4	Elenco	0
1.5	Sonido	0
1.6	Iluminación	0
1.7	Producción artística	0
1.8	Dirección musical	3.000
1.9	Dirección coreográfica	0
SUB-TOTAL		3.000

2. GASTOS ADMINISTRATIVOS		
2.1	Fotocopias	400
2.2	Impresiones	2.500
SUB-TOTAL		2.900
3. TRANSPORTE Y ALIMENTACIÓN		
3.1	Transporte	0
3.2	Alimentación	2.000
SUB-TOTAL		2.000
4. PRE-PRODUCCIÓN		
4.1	Promoción	0
4.2	Paquete gráfico	0
SUB-TOTAL		0
5. DIRECCIÓN DE ARTE		
5.1	Escenografía	2.500
5.2	Vestuario	3.500
5.3	Maquillaje	1.000
5.4	Peinado	1.000
SUB-TOTAL		8.000
6. PRODUCCIÓN		
6.1	Teatro	21.000
6.2	Iluminación	15.000
6.3	Sonido	10.000
6.4	Música	2.000
SUB-TOTAL		48.000
PRESUPUESTO TOTAL		63.900

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La realización de un musical es una experiencia única para cualquier audiovisualista, pero como todo trabajo en equipo es un proyecto arduo y de muchas responsabilidades. Evaluar las capacidades personales y la pasión que tengan los realizadores, antes de involucrarse en una producción tan demandante, facilita la toma de decisiones y la preparación que necesiten para lograrlo.

Existen numerosos factores que afectan o benefician la creación de una obra musical. Dentro de los primeros: El factor económico. No es un secreto que Venezuela está pasando por una situación político económica difícil para la mayoría de sus habitantes.

La inflación y el control de divisas son situaciones que perjudican el costo de los servicios y los materiales que necesita un montaje teatral de este estilo. El gasto que implica el ensamble de un musical académico, en este país, es el mayor limitante que se concluye luego de una extensa investigación y una breve experiencia.

Los proyectos de altos estándares requieren de altos precios. El personal humano, los equipos de sonido, las luces y los elementos escenográficos obligarán al estudiante promedio a buscar un patrocinio del cien por ciento o a desistir del proyecto como tal. El patrocinio es fundamental para el apoyo económico de los realizadores, sin ellos, sería prácticamente imposible poner en marcha esta modalidad de trabajo de grado.

Otro factor que debe plantearse con cuidado es la escogencia del tema y el público a quien irá dirigido la obra. Estos pudieran llamar la atención de ciertas compañías o instituciones según sea el caso.

Debido al contenido nacionalista y cultural de Simón: El Musical, se logró despertar la curiosidad y el interés de varias personas del medio artístico venezolano. Abriendo numerosas puertas y oportunidades, sin costo alguno, que disminuyeron el gasto de ciertos elementos necesarios. Pero al mismo tiempo aumentan la presión y las expectativas de los resultados que se esperan cuando se quiere hablar de una persona tan reconocida y emblemática como lo es Simón Díaz.

Contar la historia de un cantautor venezolano requiere de una profunda investigación sobre su vida, acontecimientos y anécdotas reales, las cuales no se encuentran con tanta facilidad. En este caso particular, el personaje principal sufre actualmente de una enfermedad degenerativa llamada Alzheimer, la cual impide por completo una entrevista personal que respondan las interrogantes o conocimientos pertinentes para recrear su pasado.

Por ello, era necesario contactar a su hija Bettsimar Díaz, quien a lo largo de su trayectoria artística, se ha encargado de manejar su vida pública y privada. Ella en condición de pariente y manager del “Tío Simón” era la persona adecuada para brindar la información que completara los escasos fragmentos que se encuentran en la web y otros materiales impresos.

Su inaccesibilidad absoluta para contactarla es una gran pérdida para el desarrollo de la historia que se desea contar en este musical. Un impedimento que se escapa de las manos de las realizadoras y que limita la motivación en dar a conocer una parte importante e inédita de la historia oculta de Simón Díaz.

A pesar de estas situaciones, existen factores beneficiosos al momento de la puesta en escena de un musical. Tener acceso directo a una academia de baile y a un entorno musical son elementos representativos que definen la posibilidad de crear un evento audiovisual de esta índole. Gracias a esta facilidad que presenta el círculo cercano de las creadoras los ensayos, vestuarios, músicos e

instrumentos fueron viables los aspectos estéticos y artísticos utilizados en esta pieza.

Para finalizar, el factor concluyente más significativo es la vivencia de este tipo de proyectos. La experiencia que brinda participar en una producción musical vale más que todo el gasto que esta requiere.

Conocimientos y habilidades se desarrollan sin darse cuenta, destrezas que en un futuro cercano se pondrán en práctica en cualquier situación laboral. Estos beneficios no solo enriquecerán el currículum académico sino experiencia profesional en el mundo artístico contemporáneo.

Desde la dirección

Dirigir el proceso creativo de un equipo de más de veinte integrantes es un trabajo arduo de mucha responsabilidad. Trabajar directamente con personas y depender de ellas para que se logren proyectos, de por sí, es un trabajo complicado, si estas personas además son artistas o trabajan en el medio artístico pudiera considerarse aún más retador.

El trabajo principal del director es lograr que todos los participantes del proyecto entiendan su visión y se conecten con lo que él necesite, ya sea en la parte estética como en la profundidad filosófica e inspiradora de sus decisiones. Adicional a esto, como bien lo dice su título, debe dirigir, guiar, llevar a todos (cantantes, actores, bailarines, etc.) por una misma línea creativa que solo él conoce.

De allí parte la complicación de trabajar con artistas, ellos ya poseen una línea creativa propia según sus estilos o gustos, inclusive por sus experiencias. Romper esa individualidad para convertirla en una masa única, requiere de

mucha paciencia y astucia para que todos logren dirigir su talento al lugar que el director indique.

Otro aspecto que debe evitarse, es la necesidad de complacer a todos los integrantes. El director debe tomar una postura fija y mantener su visión hasta el final. Para ello se debe estar muy seguro del porqué de las cosas, la razón de ser de la mayoría de las decisiones; así éstas solo tengan sentido para él. Si todos los elementos artísticos están claros en la cabeza y en algunos casos en papel, nadie podrá refutar o tratar de reestructurar ninguna idea original.

Aunque las críticas constructivas son sumamente necesarias, si el proceso de dirección está seguro, con un propósito claramente definido, solo éste decidirá cuándo deben modificarse elementos y cuándo no. Así los caprichos y necesidades personales de actores u otros integrantes no afectarán la visión inicial que se desea lograr.

No dar explicaciones y exigir lo necesario para cumplir con las expectativas definidas, no deben dejar a un lado la humildad en el trabajo de dirección. Escuchar opiniones puede enriquecer una visión o saber desde una postura externa si se está logrando la misma. Un director puede tener una falsa realidad de que sus pautas transmiten ciertas emociones y luego, gracias a un espectador externo al proyecto, darse cuenta de que está transmitiendo algo totalmente diferente.

Actores y bailarines también pueden aportar maneras distintas de crear momentos, siempre y cuando éstas tengan la intención de colaborar en base a las necesidades del director. Esto recae incluso en la armonía en la que se desarrollen los ensayos, prácticas y montaje.

Si las personas se sienten contentas y que están en un lugar de trabajo agradable, el resultado siempre será positivo y mejor que el que se daría en un

ambiente negativo o conflictivo. Para lograrlo es necesario que el director tenga la habilidad de escuchar y tomar en cuenta las opiniones de todos los involucrados, porque aunque no se pongan en práctica el simple hecho de reconocer los mensajes hace que las personas se sientan parte del proyecto y por ende motivadas a dar lo mejor de sí.

La comunicación es otro elemento crucial que el director debe tener presente para el beneficio del montaje. Ella también cumple un papel protagónico en el mantenimiento de la energía positiva que se maneja durante todo el proyecto. Cuando la comunicación entre el director y el productor es buena, abierta y clara disminuyen los conflictos y malentendidos que entorpecen la producción de la obra.

En general, es necesario mantener una buena comunicación con todos los integrantes del equipo, desde los protagonistas hasta los técnicos. Cada persona cumple un papel fundamental por más pequeño que sea y la comunicación abierta, fluida y constante permite que éstos se cumplan con la eficiencia posible.

Por último, es necesario resaltar la importancia de la organización del director en proyectos de tanta interacción personal. En el caso de Simón: El Musical, la responsabilidad de dirigir tanto la parte teatral como la parte coreográfica fue un reto de coordinar, no solo la asistencia de todos los artistas sino la organización mental y física del director para dividir y juntar la guía necesaria para que todos cumplieran sus roles en la historia.

El uso de la agenda y un cuaderno para anotar todos los cambios que pueden ocurrir durante ensayos, ideas nuevas que surgen en el día a día o por errores actorales; son momentos que deben recordarse de manera ordenada no solo en la mente de quien dirige. Esto ocurre únicamente bajo una previa organización,

que más adelante mostrará sus frutos con la tranquilidad del director de saber que tiene todo bajo control.

Desde el guionista

¿Cómo se escribe un guión?

Ésta es la primera pregunta que debe hacerse la persona que vaya a escribir la historia antes de involucrarse en un proyecto tan complejo como una obra musical. Si la respuesta es dudosa entonces lo primero que debe hacer es buscar información precisa y correcta.

Ese fue el caso de este proyecto. Su guionista no tenía ninguna experiencia previa y la búsqueda de información teórica sobre la estructura en la cual se debe crear un guión musical fue crucial para lograr, dentro de las posibilidades, el mejor guión posible. Sin el conocimiento metódico previo, la creación de un guión inédito es casi imposible para un escritor amateur.

Tener las bases necesarias es sólo el principio de un largo trayecto en la redacción de una historia. Mezclar la narración inédita con la biografía de un personaje famoso, es un reto para el proceso creativo del guión.

Se debe tener mucho cuidado con no caer en la mentira o en tergiversar sucesos reales que ocurrieron de una manera específica, para que coincida con la línea cronológica de la historia. Puede afirmarse que dicha mezcla es una condición limitante para el proceso creativo dentro de la escritura de una obra.

Para facilitar esta fusión narrativa es necesario señalar que la historia está basada en hechos reales y no completamente biográfica, permitiendo una libertad mas amplia en el juego de los hechos cronológicos que se desean incluir en la historia y en cómo adaptarlos según convenga.

Un factor retador para la responsabilidad de un guionista es la coherencia no solo de la narración sino de la precisión de los diálogos con la época en que se esté trabajando.

Para contar la historia de Simón Díaz fue necesario incluir un vocabulario propio de la región central venezolana. Al mismo tiempo se decidió manejar la época de los años cuarenta y cincuenta que determina la jerga que existía para el momento, así como también la que no.

Todos estos elementos gramaticales son importantes al momento de crear un guión creíble y verídico sobre un personaje famoso en un momento histórico específico.

Desde la producción

Al momento de realizar el musical muchos factores deben ser tomados en cuenta especialmente en la preproducción. Desde que se asume el riesgo de un proyecto tan grande como éste, el gran grupo de personas que involucra se convierte en el primer reto.

Cuando se habla de un montaje como éste, se piensa fácil pero llevarlo a cabo es un proceso sumamente complejo que involucra una cantidad de recursos muy grande tanto económicos y materiales como humanos. Contactar a más de veinte personas diferentes para que se involucren y sientan la misma pasión que sus realizadores es el paso más importante de todos.

Trabajar con tantas personas significa lidiar con muchos horarios, compromisos y formas de trabajo diferentes. Desde el punto de vista de la producción de un musical la paciencia y la perseverancia son cualidades sumamente importantes que harán falta en todo momento.

Lograr que profesionales con agendas sumamente ocupadas o amigos allegados al proyecto respondan un email o atiendan las numerosas llamadas hechas durante el proceso no es una tarea fácil.

Luego de muchos intentos fallidos y algunos exitosos logra armarse un elenco lo suficientemente grande como para abarcar todas las tareas y necesidades que el proyecto necesita.

No solo debe tomarse en cuenta la cantidad de actores y bailarines que el guión implica sino también que este tipo de trabajo es imposible para ser llevado sólo por dos personas. Por lo tanto es sumamente necesario, además del equipo de iluminación y sonido, contar con personas de suma confianza y disposición para el vestuario, escenografía, musicalización y otros muchos factores.

Un elemento de gran peso durante la preproducción de una obra en vivo, son los ensayos. La producción debe asegurarle al director y al resto de los involucrados que todas las personas estarán a la hora pautada y en lugar acordado en múltiples oportunidades para que ninguna de las personas pierda su valioso tiempo.

Al comienzo del montaje la tarea es un poco más sencilla porque los ensayos se realizan por escenas o bailes, dependiendo del caso, por lo tanto el número de agendas que debe coincidir no es tan grande. No ocurre lo mismo al momento de ensamblar las piezas que han sido ensayadas por separado ya que el número de personas involucradas es mucho mayor. En algunas oportunidades es una tarea muy difícil para la producción lograr establecer ensayos a los que todos puedan asistir.

Además de la logística para los ensayos con los músicos, bailarines y actores es de suma importancia que la producción tenga clara la visión del director. Es

necesaria una excelente comunicación entre ambas para saber que las ideas están conectadas y se está trabajando bajo los mismos planteamientos.

Por último, al tratarse de un proyecto universitario que no cuenta con los mismos recursos económicos que una obra profesional, es necesario que la producción deba buscar en más de un lugar y con más de una persona para encontrar los materiales tanto para la escenografía como para el vestuario utilizando la menor cantidad de dinero posible. Como todo buen productor, una agenda llena de números telefónicos, muchos contactos en las diferentes áreas a trabajar y mucha organización se convierten en grandes factores a favor.

Es indispensable buscar el patrocinio necesario entre conocidos, amigos y personas del medio para conseguir una gran cantidad de servicios a bajos costos. Adicionalmente, por la situación del país respecto a la importación de distintos materiales existen diversos inconvenientes en conseguir lo requerido en cuanto a telas y otros elementos muy difíciles de encontrar.

La producción en general del musical implica una gran cantidad de tiempo, esfuerzo y dedicación pero con una excelente disposición y compromiso de todo el equipo de trabajo involucrado es posible pasar de lo que comienza como una idea sumamente ambiciosa a una realidad tangible.

A los creadores de musicales en Venezuela

Luego de haber vivido la experiencia de la creación de un musical a pequeña escala y evidenciado el gran auge que han tenido los musicales en Venezuela en los últimos años; se le recomienda a inversionistas, productoras o a quien pueda interesar tomar en cuenta a Simón Díaz como inspiración para hacer una gran pieza con el presupuesto, locación y profesionales que un personaje tan emblemático para el país se ha ganado por sus inolvidables años de carrera artística.

Si grupos reconocidos internacionalmente como Mecano, Green Day, entre otros, han servido de inspiración al momento de crear excelentes historias, este célebre venezolano merece que su historia, obstáculos, logros y trayectoria musical sean contados por todo el territorio nacional para aquellos que la conocen y para los que no.

A través de este proyecto se buscó transmitir a un grupo reducido de personas vivencias que la mayoría de los venezolanos desconocen y han ocurrido en la vida del intérprete de Caballo Viejo. Con un presupuesto mucho mayor y un elenco de primera puede rendirse un digno homenaje a Simón Díaz. Que no se pierda en la memoria de los que viven en este país, ni con el paso de las generaciones, la bella imagen y el valioso legado del Tío de toda Venezuela.

A futuros musicales como trabajo de grado

Al momento de realizar un musical como proyecto de tesis se asume una aventura muy grande. Realizar una obra tan compleja como ésta implica mucha pasión y ganas de hacer un excelente trabajo.

Cuando se toma la decisión de asumir un riesgo tan grande como éste se deben tomar en cuenta las habilidades de las personas con las que se va a trabajar. Creatividad, buena escritura y una excelente actitud sólo son algunas de las cualidades que deben existir en el grupo de trabajo para que el musical salga adelante.

Una buena historia lo es todo, por lo tanto, al momento de escoger el tema no se debe tener miedo a estudiar todas las posibilidades, en algunas oportunidades en lo más clásico se pueden encontrar los detalles más interesantes para contar. No debe caerse en lo común, siempre tratar de buscar transmitir algo nuevo o encontrar esa forma de contar lo que todos pueden conocer pero de una forma distinta.

Adicional a unos buenos compañeros con los cuales se debe trabajar cómodamente, la escogencia de un excelente tutor es indispensable. Debe buscarse alguien experto en la materia de musicales ya que la cantidad de dudas que surgen durante el proceso de creación son incalculables debido a la poca experiencia en esta materia.

Existen momentos en los que se piensa que algo tan grande como esto no es posible pero la perseverancia y la fe en todos lo que integran el equipo de trabajo debe prevalecer ante el miedo y el cansancio.

A la escuela de Comunicación Social

Es indispensable y de suma urgencia incluir dentro del pensum académico conocimientos relacionados directamente a la realización de musicales.

Ya sea como materias obligatorias o dentro de las electivas a ofrecer, sería de mucha ayuda incluir asignaturas que ayuden a los estudiantes a desarrollar habilidades tanto en la producción como en el de diseño de luces y manejo de sonido para eventos totalmente en vivo.

Estudiando el gran costo que implica la realización de proyectos como éstos, se sugiere la integración de menciones al momento de montaje.

Es decir, si bien los estudiantes de Artes Audiovisuales pueden encargarse de la creación del guión y el libro de producción sería de mucha ayuda que estudiantes de Comunicaciones Publicitarias se encargaran de la realización y difusión del evento. Vivimos en una época donde las redes sociales juegan un papel muy importante por lo que agregar este factor a obras audiovisuales como ésta favorecería mucho el resultado final.

Esta unión entre futuros comunicadores sociales permite reducir las tareas y los costos ya que pueden dividirse entre un mayor número de personas. De lo contrario, la creación de musicales como proyecto de tesis se verá amenazada debido al gran gasto y esfuerzo económico que implica para sus realizadores.

La escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello se caracteriza por formar profesionales de alta calidad por lo que sería una lástima que iniciativas como ésta desaparecieran por falta de recursos económicos. Debe brindarse el apoyo necesario para que proyectos de esta índole sigan siendo viables en el futuro convirtiéndose en motivo de orgullo para esta casa de estudio.

BIBLIOGRAFÍA

Acconciagoco, E., Arenas, J., Gásperi, E. (2012). *El Desliz: Producción de un Mediometraje Musical Inédito*. Trabajo de grado no publicado. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Adamia, M. (2011). *Democracia en Venezuela 1958-1998 Gobierno de Rómulo Betancourt*. 12 de noviembre de 2012.

<http://democraciaenvenezuela19581998.blogspot.com/2011/02/gobierno-deromulo-betancourt-1959-1964.html>

Alarico, C. (Año 1). *Todo lo que usted desea saber sobre: Simón Díaz*. Número 04. Caracas. Grupo Editorial Macpecri.

Amundaraín, J., Bello, L., Reira, M. (2011). *Como Ariel: El Musical*. Trabajo de grado no publicado. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Anónimo (2012). *La Empresa*. 24 de enero de 2013.

<http://clap.magnoproducciones.com/laempresa>

Anónimo (S.f.). *Between worlds NYC*. 8 de diciembre de 2012.

<http://betweenworldsnyc.com/>

Anónimo (S.f.). *Godspell Broadway*. 7 de diciembre de 2012.

<http://www.broadway.com/shows/godspell/story/>

Anónimo (2011). *La Novicia Rebelde en el Teatro Teresa Carreño*. 7 de diciembre de 2012.

<http://www.saladeespera.com.ve/ultima-hora/la-novicia-rebelde-en-el-teatro-teresa-carreno.html>

Anónimo (S.f.). *Musicales*. 24 de enero de 2013.

<http://producciones.impetu.com.ve/>

Anónimo (S.f.). *Venezuela Viva*. 8 de diciembre de 2012.

<http://www.venezuelaviva.com/portal/es.html>

Caballero, M. (1998). *La crisis de la Venezuela contemporánea 1903-1992*.

Caracas. Monte Ávila Editores.

Cándano, C. (2010). *Carolina Herrera retoma el estilo del pasado*. 12 de noviembre de 2012.

<http://mexico.cnn.com/entretenimiento/2010/02/16/marc-jacobs-y-carolinaherrera-retoman-el-estilo-femenino-del-pasado>

Centeno, Y., Fernández, M., Felce, A. (2009). *Como saber si es amor*. Trabajo de grado no publicado. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Chesney, L. (2005). *Relectura del Teatro Venezolano (1900-1950): Los Orígenes de la Dramaturgia Moderna*. Caracas. Universidad Central de Venezuela, Fondo Editorial de Humanidades y Educación.

Díaz, B. (2012) *Todo sobre mi padre: Caritas puras*. [Micro de TV] Caracas. Globovisión.

Díaz, B. (2012) *Todo sobre mi padre: La esperanza*. [Micro de TV] Caracas. Globovisión.

Díaz, B. (2012) *Todo sobre mi padre: La tonada del niño campesino*. [Micro de TV] Caracas. Globovisión.

Díaz, B. (2012) *Todo sobre mi padre: Mi hermano Joselo*. [Micro de TV] Caracas. Globovisión.

Díaz, B. (2012) *Todo sobre mi padre: Mi pueblo querido*. [Micro de TV] Caracas. Globovisión.

Díaz, B. (2012) *Todo sobre mi padre: Qué vale más*. [Micro de TV] Caracas. Globovisión.

Díaz, B. (2012) *Todo sobre mi padre: Yo le debo una arepa a tu papá*. [Micro de TV] Caracas. Globovisión.

Dibelius, U. (2004). *La Música Contemporánea a partir de 1945*. Madrid: Akal. Original: *Moderne Musik nach 1945*. Munique: Piper, 1998.

Dopazo, C., Ibarra, M., Prin, K. (2010). *Las medias de los flamencos*. Trabajo de grado no publicado. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Garrido, S. (2012) *E! Vip Caracas*. [Programa de TV] Caracas. E! Entertainment Television.

Guinness World Record News. (2012). *Phantom of the Opera officially longest running show*. 24 de enero de 2013.

<http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/9/phantom-of-the-opera-officially-now-longest-running-show-in-history-of-broadway-44694/>

Hischack, T. (2008). *The Oxford Companion to the American Musical: Theatre, Film and Television*. New York. Oxford University Press Inc.

Isea, G. (2008). *Simón Díaz: Tonadas*. 24 de octubre de 2012. <http://www.salvavinilos.org/2008/06/01/simon-diaz-tonadas-palacio-1974/>

Jassir, Y., Rodríguez, V. (2011). *Maestra Vida: El Musical*. Trabajo de grado no publicado. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas, Venezuela.

Kenrick, J. (2008). *Musical Theatre: A History*. New York. Continuum.

Kislan, R. (1995). *The Musical: A Look at the American Musical Theater*. New York: Applause Books.

Lloret, S. (2012) El Maestro Simón Díaz. *¡Hola! Venezuela*. 02

Maldonado, G. (2011). *El país 1945*. 11 de noviembre de 2012. <http://hemerotecamusicavenezolana.blogspot.com/2011/05/el-pais-1945-octubre-22-anuncio.html>

Muñoz, C. (2012) *La Cata Musical: Especial Simón Díaz*. [Programa de radio] Caracas. Circuito Onda.

Noriega, S. (1989). *El Realismo Social en la Pintura Venezolana, 1940-1950*. Mérida. Universidad de Los Andes, Consejo de Publicaciones.

Parías, C. (2009). *El Canto en el Teatro*. Trabajo de grado no publicado. Pontífica Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

Rich, M. (2010) *Sixties fashion*. 13 de febrero de 2013. <http://www.fiftiesweb.com/fashion/sixties-fashion.htm>

Rodríguez, M. (2012) De Caracas a Broadway. *Todo en Domingo*. 679

Schenone, S. (2011). *Música y cine años 50*. 11 de noviembre de 2012. <http://www.rockthebestmusic.com/2011/08/las-mejores-peliculas-de-los-anos-50.html>

Segnini, Y. (1995). *Historia de la cultura en Venezuela*. Caracas. Alfadil Ediciones.

Stambouli, A. (2004). *Venezuela y su Gobernabilidad*. Caracas. Universidad Metropolitana.

Suárez, N. (2006). *Punto Fijo y Otros Puntos. Los Grandes Acuerdos Políticos de 1958*. Caracas. Fundación Rómulo Betancourt.

Wachtendorff, K. (2012) *Años 50: La división de la moda*. 15 de febrero de 2013. <http://historiadelaodaylostejidos.blogspot.com/2012/02/anos-50-la-division-de-la-moda.html>