

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE ARTE DRAMÁTICO

"GUILLERMO UGARTE CHAMORRO"

**LA MANERA EN QUE EL RECURSO MUSICAL VOCAL
CONSTRUYE EL DISCURSO DEL PERSONAJE INDULTADO EN
EL DRAMA MUSICAL LIMA 4AM.**

RESPONSABLE:

ERNESTO ENRIQUE VILDOSO SISLEY

ASESORA:

LORA CUENTAS, LUCIA

LIMA-PERU

2018

ÍNDICE

INTRODUCCION	1
Capítulo I	3
1.1.- Formulación del problema.....	3
1.2.-Planteamiento del problema.....	3
1.3.- Tema.....	4
1.4.-Objetivos.....	5
1.5.-Objetivo específico	
1.6.-Hipótesis.....	5
1.7.-Justificación.....	5
1.8.- Alcances y limitaciones.....	6
Capítulo II	
2.1.-El discurso y la palabra en el drama musical Lima 4am.....	7
2.2.-El discurso del personaje Indultado en el drama musical Lima 4am.	9
2.2.1.-El discurso del drama musical lima 4am. Desde una mirada sociológica.....	12
2.2.2.-El análisis crítico del discurso y el pensamiento social.....	13
2.3.-El discurso del personaje afectado por el recurso musical vocal.....	13
2.4.-Srmiotica del discurso en el drama musical Lima 4am.....	15
2.5.-Contextualización del relato en el drama Musical Lima 4am.....	26
2.6.-Uso del discurso directo en el drama musical Lima 4am.	27
2.7.-Discurso de reconciliación.....	28
2.8.-El discurso y su teatralidad en el drama musical Lima 4am.....	29
2.9.-La musicalidad de la palabra en el discurso.....	29
2.10.-Acción y discurso.....	30
2.11.-La voz y el discurso.....	31

Capítulo III

3.1.-El recurso musical vocal.....	33
3.2.-La música vocal en el teatro.....	34
3.3.-Dato de la historia del recurso musical vocal.....	34
3.4.-La voz ideal para el personaje en el drama musical Lima 4am.....	34
3.5.-Otras voces.....	35
3.5.1 La clasificación de las voces.....	35
3.6.-La Ópera y el recurso musical vocal.....	36
3.7.-Recurso vocal y musical en el teatro.....	36
3.8.-El uso del recurso musical vocal.	37
3.9.-La impostación en el recurso vocal.....	37
3.10.-La improvisación en el uso del recurso vocal.....	38
3.11.-El recurso musical vocal construye la situación dramática del personaje indultado.....	39
3.12.-El manejo de la voz.....	39
3.13.-El concepto de voz musical y el teatro musical.....	40

CAPITULO IV

4.1.-Origen del guion del drama musical “LIMA 4am”.....	43
4.2.-Antecedentes del proyecto “Lima 4am” Derechos Humanos.....	44
4.3.-Proceso de construcción del guion del drama musical “LIMA 4 am.”.....	46
4.4.-El discurso de la propuesta teatral del drama musical “LIMA 4 am.”.....	47
4.5.-Sobre la temática de la propuesta en escena del drama musical “LIMA 4 am.”.....	47
4.6.-Sobre el espacio teatral y su escenografía de la propuesta en escena del drama musical “LIMA 4am.”.....	47
4.6. 1.-La sala de teatro.....	47
4.6.2.-Escenografía.....	48
4.6.3.-El uso de la tecnología en la propuesta.....	48

4.7.-Sobre el género teatral de la propuesta en escena del drama musical “LIMA 4am.....	50
4.7.1.-La relación entre el drama “LIMA 4am” y la música.....	51
4.8.-La propuesta musical y vocal del drama “LIMA 4am”.....	51
4.8.1.-Cuadro musical – Partitura de enlace.....	52
4.8.2.-Situación dramática del discurso del personaje INDULTADO en el drama musical “Lima 4 am.” y su relación con el recurso musical vocal.....	53
4.8.3.-Forma musical del actor en el drama musical Lima 4am.....	53
4.9.-El proceso de construcción del personaje “INDULTADO”.	54
4.9.1.-La línea de acciones a seguir las características primarias	54
4.9.2.-La línea de acción a seguir características específicas.....	55
4.9.3.- La línea de acción a seguir sobre los sucesos.....	55
4.9.4.- La línea de acción sobre la caracterización.....	55
4.9.5.-Poyesis –trabajo sobre la vivencia.....	56
4.9.6.-Análisis del personaje y su movimiento (Técnica Rudolf Laban).....	56
4.9.7.-Trabajo vocal.....	56
4.10.-Macroforma de la propuesta.....	57
4.11.-La partitura teatral - musical del drama musical” LIMA 4am”.....	58
4.12.-Datos para una mejor comprensión del cuadro.....	59
4.12.1. Cuadros escénicos.....	66
CONCLUSIONES.....	78
BIBLIOGRAFÍA.....	81
ANEXOS:.....	83

INTRODUCCIÓN

En el teatro a través del tiempo el discurso del personaje siempre ha sido la base para entender la progresión dramática en una obra, ya que gracias a él se llega al público oyente o receptor utilizando el recurso musical vocal en toda su plenitud. La relación del discurso con la voz es tan frecuente que ya no recordamos cuándo inició. Es por ello y que en el marco del trabajo a realizar se buscará y proporcionará un conjunto de conceptos y nociones teóricas acerca del uso del recurso musical vocal para construir el discurso del personaje indultado a través del canto y la interpretación en el drama musical Lima 4am. Teniendo en consideración que el género teatral de la propuesta es el teatral musical.

La metodología a utilizar consistirá en una revisión bibliográfica de los diferentes conceptos expresados por diversos autores lo que llevará a una concepción más amplias relativa al tema. En este trabajo considero que el recurso musical vocal está al servicio del actor y por ende de su discurso que influye en la forma como el personaje indultado se presenta en escena como agente locutor hacia un oyente o receptor denominado público.

El recurso musical vocal interviene en el impacto del estímulo sensorial del público oyente y del actor y le brinda significación a la situación dramática del personaje al ser parte del constructo del discurso directo del personaje. La pauta del guión junto con el recurso musical vocal en su afectación con el canto y el acompañamiento musical en vivo, ayudará a que el actor tenga una concepción más amplia del personaje a representar. Así se presenta al recurso musical vocal como elemento determinante del espectáculo teatral que construye el discurso y que se ha mantenido presente, vigente y constante.

El matrimonio discurso y recurso musical vocal, en el teatro lleva siglos de convivencia y en la obra tiene su propio sonido protagonizado por las voz y acción del acto del personaje el cual con el acompañamiento musical nos guiará a través del discurso acompañado por el desarrollo de las acciones en escena, para enfatizar la idea del mensaje. El recurso musical vocal es poderoso ya que gracias a él se construye el discurso e identifica al personaje por el tono de su voz en intensidad, cadencia y forma de hablar traducida a una melodía o sonido característico. El discurso del personaje, con el correcto uso del recurso musical vocal por parte del actor y el acompañamiento de la música compuesta para el montaje le darán sentido y orden a la historia en su evolución dramática.

El recurso musical vocal de manera empática, reafirmará el sentimiento y la emoción de la escena, asegurando fluidez, en el discurso. Se utiliza mucho en el teatro musical, la opera y hasta en cine. Simboliza, jerarquiza, al discurso cargándolos de significado.

En lo referente al contenido del discurso, en la propuesta resuena con fuerza la necesidad de la función social que cumple la escritura, en particular en períodos de aguda violencia, o de anuncio de enorme violencia o supervivencia como la que vivimos en nuestro país en la década de los años noventa en el marco del final del conflicto armado interno. El guión y su discurso con su contenido y carácter social puede convocar a toda forma de ejercicio del pensamiento y memoria, pero también nos presenta a través del personaje una realidad social actual en la que vivimos rodeados de peruanos y migrantes que a través del recurso musical vocal se ganan la vida, cantando, haciendo poesía, vendiendo en las calles, llenando autos, haciendo uso de todas las formas posibles del recurso musical vocal como medio de vida laboral. En el caso concreto del musical Lima 4am, pasando sin duda, por el uso del recurso musical vocal como parte determinante que afecta y construye al discurso del personaje en el drama musical Lima 4am. Para el desarrollo del trabajo:

- Se buscó y trabajó con la información conceptual sobre el uso del recurso musical vocal como una variable.
- Planteo la necesidad de contar con una propuesta conceptual en información sobre el uso del recurso vocal (aparato fonador) y musical (desarrollo de las canciones) en la situación dramática.
- Propongo al uso del recurso musical vocal como variable válida para la construcción del discurso del personaje indultado en escena acompañado de la teatralidad y la lírica de las canciones.
- Apoyándome en teorías y conceptos de autores, busco exponer el potencial de la voz existente en el uso del recurso musical vocal como variable en escena acompañante del discurso como constructo.

Ya que si bien existen conceptos sobre la situación dramática del actor en función a métodos de trabajo, poco se plantea la posibilidad de trabajar utilizando al recurso musical vocal como variable dramática del personaje.

En consecuencia el desarrollo del trabajo de investigación permitirá contar con mayor conocimiento de manera objetiva apoyándose en teorías y conceptos de autores, de modo tal que al final del trabajo se cuente con mayor información necesaria y suficiente para ser aplicada como posible método del uso del recurso musical vocal para construir el discurso y la situación dramática de un personaje. La manera en que el recurso musical vocal construye el discurso del personaje Indultado en el drama musical Lima 4am.

CAPITULO I

1.1. Formulación del problema.

¿De qué manera el recurso musical vocal construye el discurso del personaje indultado, en el drama musical Lima 4am.?

1.2. Planteamiento del problema.

El teatro peruano actual se encuentra ligado a historias clásicas y contemporáneas. Pero también a propuestas teatrales nuevas y renovadas propias de nuestro tiempo y lugar cargadas de contenido social, político y cultural. Nuestro país no es ajeno al uso del recurso musical vocal para contar historias, está incluso inmerso en nuestro folklore y tradición. Sin embargo en su discurso existen pocas propuestas teatrales que en su guion original y ya en su concepción, busquen a través del recurso musical vocal generar un ejercicio de memoria y conocimiento de nuestra realidad y entorno social actual a través de un discurso que tenga como objetivo: mostrar parte de la historia y realidad del Perú, una historia que no se cuenta en los colegios ni en las universidades y que tiene poca rotación y aceptación en la cartelera teatral local nacional en relación a su temática y su discurso, de igual forma a través de éste trabajo y siempre en relación a nuestra realidad social actual, busco presentar al poblador marginal urbano de Lima (representado a través del personaje indultado) ya sea nacional o migrante el cual se comunican en su discurso mediante el uso del recurso musical vocal como medio de supervivencia, traducido al canto, la poesía, rapéo, la cantata, etc. Vendedores ambulantes con bocinas; todos vociferando, cantando de muchas formas su requerimiento de sobrevivencia – cómo una realidad concreta, es por ello que yo quiero desarrollar un proyecto q me permita atender lo antes citado y que se encuentra actualmente allí instalada en la sociedad y actualidad del teatro en el Perú. En el caso de grupos de teatro peruano que trabajan planteamientos discursivos sobre realidad nacional y social puedo citar a: Yuyachkani, grupo peruano de teatro con más de 30 años de antigüedad que en sus propuestas hace uso con frecuencia, de planteamientos discursivos contemporáneos de perfil político y social que plantean una convivencia entre teatralidad, artes plásticas y distintos comportamientos escénicos. Su discurso siempre está ligado al acontecimiento social que nuestro país vive, buscando de igual forma generar una memoria y reacción a través del recurso musical vocal en canto, técnica mixta y el acompañamiento en vivo; para darle forma y construir el discurso del personaje o personajes de sus obras teatrales. De otra parte si refiero sobre obras musicales en nuestro país, que también trabajan con el recurso musical vocal construido y afectado por el canto, la voz,

la teatralidad y la lírica de las canciones, resulta imposible no mencionar a Preludio Asociación Cultural bajo la dirección de Denisse Dibós, asociación consagrada como el máximo referente del género de teatro musical en el Perú. Que aunque su discurso es bastante menos confrontacional en cuanto a tratar sobre lo político y social de nuestro país, trabaja en todas sus propuestas la construcción del discurso del personaje a través del recurso musical vocal, que con el acompañamiento musical, canto y coreografías se afecta y construye para llegar al público oyente o receptor de manera clara, divertida y directa. En lo que respecta al género teatral relacionado al tema de mi trabajo, desde 1920 existe un género que desembocó en musical. El teatro musical es el género estrechamente ligado al uso del recurso musical vocal como enlace narrativo a través de la técnica del canto para construir y presentar el discurso de personajes y su situación dramática en diversas puestas teatrales en el mundo. Sobre todo en aquellas que tienen como formato de trabajo la combinación de música, canto, dialogo y baile.

En el Perú no somos ajenos ni esquivos al uso del recurso musical vocal en su formato discursivo tradicional para construir y para contar historias y/o presentar a los personajes que en ellas aparecen. El número de propuestas que utilizan el recurso musical vocal se ha incrementado y con la técnica del canto se han mostrado con gran éxito montajes tales como: Chicago, Cabaret, Ma, ma, mía, Av. Larco, el Musical, Perú Ja,ja, Así pues se ha generado en el Perú un mercado y un público de todas las generaciones que disfrutan de la propuesta citada. En el teatro musical es muy importante la especial atención formativa del artista que en sus capacidades y talentos pueden: actuar, cantar y bailar siendo acompañados por el hilo conductor de la música. En mi propuesta que también toma al género teatral musical como referente, el recurso musical vocal, potenciado con la técnica del canto construye el discurso del personaje a trabajar para así darle vida y mostrar su situación dramática.

Por lo antes expuesto y en el contexto citado, es que requiero analizar la manera en que el recurso musical vocal construye el discurso del personaje indultado en el drama musical Lima 4am en concordancia con los nuevos enfoques y tendencias que todo profesional del arte dramático (actor - actriz) debe conocer.

1.3. Tema

El uso del recurso musical vocal para construir el discurso del personaje indultado en escena dando forma y pauta de la acción misma, así la presencia del recurso musical vocal está planteada como un elemento dramático en sí.

En el drama musical Lima 4am. El personaje principal se presenta con un discurso progresivo y descriptivo en escena y se desarrolla un diálogo permanente entre el actor y la música en vivo, siendo ésta la que acompaña con musicalidad a las canciones que en el guión le dan forma al discurso como hilo conductor para presentar y contar la historia.

El personaje utiliza el recurso musical vocal para construir el discurso del personaje a través del canto, convierte en el hilo conductor escénico contador de la historia.

1.4. Objetivo general

Construir el discurso del personaje indultado en el drama musical Lima 4am. a través del recurso musical vocal y la utilización de la técnica vocal en su afectación con la música a través del canto y la interpretaciones de la lirica de las canciones que componen el discurso acompañado de la teatralidad propia del acto teatral.

1.5. Objetivo específico

- ✓ Construir la situación dramática y el discurso del personaje indultado.
- ✓ Realizar la partitura de acciones y movimientos para los personajes: acción, tiempo y lugar.
- ✓ Escenificar las partituras creadas aplicando la técnica vocal y el recurso musical en vivo siempre partiendo del discurso del personaje.
- ✓ Presentar conceptos relacionados con el uso del recurso musical vocal como variable que construye el discurso del personaje indultado.

1.6. Hipótesis

Habiendo realizado la búsqueda de información que respalde el trabajo puedo suponer que el recurso musical vocal como hilo conductor de las acciones escénicas planteadas en el guión logra construir el discurso del personaje presentando al personaje indultado en situaciones dramáticas diversas en el drama musical Lima 4am. Así pues el recurso musical vocal se puede constituir como el elemento que construye y articula el discurso y la acción dramática del personaje indultado. El recurso musical vocal trabaja como una estructura sostenida y constante, es así que lleva a la propuesta a presentarse con un discurso de intención dramática y profunda y se vuelve un elemento importante y de significación en su estructura como propuesta.

1.7. Justificación

El desarrollo de la investigación pretende aportar una visión detallada sobre los conceptos que justifican la importancia del uso recurso musical vocal en las propuestas de teatro para construir el discurso de los personajes con una vista a su situación dramática en la historia o propuesta teatral musical.

1.8. Alcances y limitaciones

Las investigaciones efectuadas en el campo de diferentes disciplinas teatrales han permitido estructurar sistemas teóricos relacionados al discurso en el teatro en relación a personajes variados y diversos temas sociales y políticos presentándose en el Perú, a través de grupos en provincia y grupos teatrales de Lima, iniciativas aisladas como la que yo propongo en relación al tema de la memoria y reivindicación social de los inocentes indultados de la década del noventa. No se encuentran propuestas teatrales que toquen este tema puntualmente, un tema que por irónico que parezca vuelve a tomar realce y notoriedad en relación al plano político y judicial que nuestro país afronta en la actualidad.

Sin embargo y ya como un comentario aparte pero alentador, es motivador saber que en nuestro país existe un espacio para la memoria de todos. El LUM, - Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Espacio en el cual, algunas de las propuestas aisladas son acogidas y presentadas con la finalidad de crear conciencia en el público peruano y extranjero. En relación al trabajo y experiencias sobre el teatro musical y el uso del recurso musical vocal para construir un personaje, la Escuela nacional Superior de Arte Dramático desarrolla actualmente el segundo taller de teatro musical ENSAD 2018 y ya existen en nuestro país escuelas especializadas como DArt escuela de danza, canto y teatro musical y la asociación Preludio especialista en el género musical, pero son menos las que se centran en el trabajo del discurso del personaje, puesto que requiere del artista un conocimiento del recurso musical vocal-voz.

CAPÍTULO II

El discurso del personaje indultado en el drama musical Lima 4am. versa sobre las experiencias y los acontecimientos vividos por un sujeto que es acusado injustamente de terrorista debido a un error de homonimia propia del sistema legal de los años noventa, siendo encarcelado durante diez años de su vida, experimentando así un cambio en su naturaleza y entorno social cotidiano, al haber sido expuesto a una realidad distinta como hombre y ser humano sensible.

En el drama musical Lima 4am. De acuerdo al guión y mi propuesta teatral, el discurso del personaje hablado, lo presento, con un contenido social como hilo conductor, a través del cual, se entrelaza la trama y los hechos que registran las características propias de la vivencia del indultado, situándome así, en la generalidad de su discurso humano con un marcado carácter y sentido social. Además, represento en escena las canciones contenidas en el guión teatral como parte de una discursiva cantada que facilita y refuerza el entendimiento de lo que se quiere decir como representación; para ambos casos se requiero utilizar como medio, en la construcción de la comunicación con el oyente o público receptor, el recurso musical - vocal que a su vez, versa con la música, como acompañamiento y enlace musical de las escenas. El discurso del personaje se expresa a través del canto como recurso de enlace que construye y da sentido a la trama y el texto como recurso a través de la palabra que presenta de modo más formal y hasta familiar el código de comunicación en el discurso teatral de la propuesta.

En su discurso la propuesta es todo y su teatralidad nos involucra a todas las historias de todos nosotros, haciéndonos partícipes como sociedad decadente pero también atrevida, que tiene aún en sus autores la palabra por contar a través del teatro y allí está la raíz que dio y da sentido a la propuesta en su discurso aún después de veinte años transcurridos desde su primera puesta en escena frente a un público completamente distinto al de hoy. Una generación que quizá puede ver el discurso de la propuesta como lejano, pero que los tiempos fuerzan a que su sentido discursivo se adapte pertinentemente y vuelva con el motivo de proyecto a propósito de las nuevas y siempre renovadas propuestas discursivas de éste tiempo, un tiempo que aún invita a presentar el discurso social del drama musical Lima 4am.

2.1 El Discurso y la palabra en el drama musical Lima 4am.

En relación al discurso en relación a mi trabajo, debo acotar, que es la expresión de un acto comunicativo y social, que se presenta bajo manifestaciones diversas tales como: el discurso

oral o escrito en principio, pero también se encuentra el discurso de la propuesta visual y estética propia de la propuesta teatral a ser presentada.

Desde el punto de vista y ya en la práctica en relación a mi trabajo, el discurso contiene una serie de oraciones que conforman al guión, pero desde el punto de vista del significado tiene una naturaleza dinámica de contenido social que le brinda significado al discurso teatral en escena; por ello, no lo describiré en términos de reglas (como el caso de la oración gramatical), sino que acotaré que el discurso en el drama musical *Lima 4am* se trabaja a través del recurso musical-vocal como un proceso cuyo aspecto más destacado en escena es el de cumplir con la su finalidad comunicativa y social, llegando así, al público espectador objetivo a través de la palabra con el uso adecuado del recurso musical-vocal (voz y canto). Observando así, como en el teatro, se pone especial énfasis en el uso de la palabra y el texto teatral, que como un acto simultáneo, le brindan sentido al discurso del personaje indultado.

Cada uno de los sonidos que conforman la palabra, cada vocal como cada consonante, es como una nota particular que ocupa su lugar en el acorde sonoro de la palabra y expresa una u otra partícula que va siendo tamizada por la palabra del espíritu. (Stanislavski, C, 1986, p.240).

En el discurso del drama musical *Lima 4am.*, la función de la palabra como fuente de enlace social y de comunicación entre el personaje principal indultado como locutor y el público como oyente o receptor del discurso tiene una vital importancia. Así la palabra se vuelve una fuente constante de descubrimiento de los sentimientos que mueven al personaje con sus emociones, lo que propicia que el actor logre la recreación del universo dramático planteado en el guión incorporando la dramaturgia del autor en el discurso teatral propio del personaje. A través del discurso del personaje la acción verbal ha de comprometer tanto al locutor como al oyente o receptor ya que en el discurso hay sentimientos que acompañan la idea y el sentido del discurso, así pues la pronunciación y la buena dicción de parte del actor locutor es importante para que el discurso llegue con claridad ya que una mala dicción entorpecerá el entendimiento de la psicología del personaje y sus emociones. Cabe mencionar que los conformantes del discurso basándome en una cultura tripartita son: el hablante, el oyente y de lo que se habla, y se encuentra ligado al estudio del uso lingüístico de los actuantes, enunciado así en la base del análisis del discurso. Es aquí donde interviene el discurso musical vocal afectado por la técnica del canto y construye el discurso del personaje, dándole un mayor realce a la acción dramática de la obra. El discurso del indultado contiene en las palabras un valor referencial de contenido social en el tiempo y espacio. El libreto que contiene el discurso del personaje se encuentra en anexo página 83

A continuación un ejemplo del discurso cantado a través del uso del recurso musical vocal del personaje indultado representado en la canción Lima 4am perteneciente al libreto y discurso original del proyecto Lima 4am – Derechos Humanos, escrita el año 1998:

Letra: Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zárate Polanco. / Ritmo: Reggaetón.

Lima 4am, /despierta la ciudad, /hora en que miles, se deben levantar, / comienza la mañana, empieza a amanecer, /la noche se termina y el día, ahora empieza.

Y ofrece un panorama decadente, /restos de botellas y de orín, /cigarrillos, adornan la ciudad.

Lima 4am. / Despierta la ciudad, /el día ya comienza, /me alisto, /a trabajar.

Es la canción marcada en la pauta musical, como el inicio del espectáculo. El recurso musical vocal y la acción en la teatralidad se entrelazan dando sentido a todo lo que ocurre en el espectáculo. El proceso de comprensión a partir de los signos y su puesta en escena proponen al espectador una ilusión de realidad propia de la teatralidad, capturando e identificando al público con el personaje. El uso del canto y la música como acompañamiento son presentados ante el público oyente, así la historia a contar alterna fragmentos musicales en género musical urbano y popular llamado reggaetón, un ritmo musical actual, poderoso y de fácil llegada, propio del tiempo en que vivimos. Tal y como lo cité líneas arriba, nadie va por la vida cantando todo el día, así pues, la magia del teatro hace posible la recepción y aceptación del juego teatral en entendimiento de lo que ocurre en escena en el juego del actor y la evolución dramática del personaje. Los sentimientos que de acuerdo al guión, mueven al personaje y todo lo que se obtiene con la presentación del universo dramático en la dramaturgia del autor son llevados a escena a través del recurso musical vocal en el discurso teatral, permitiendo así junto con el acompañamiento musical que las canciones tengan fácil llegada y aceptación, incluyendo a la acción del canto como un comportamiento válido en la historia ficticia que se presenta en escena a manera de un mundo paralelo.

Las canciones relacionadas al uso del recurso musical se encuentran en el CD anexo página. El descriptivo por canción, acotando autoría de letra y música, además de género musical se encuentra en la página 59

2.2. El discurso del personaje Indultado en el drama musical Lima 4am.

El discurso del personaje en el drama musical Lima 4am, está comprometido al diálogo con su tiempo, eligiendo tiempos convulsos de la sociedad peruana hacia la última década del siglo XX. En su concepción teatral está relacionado a la cultura de la violencia de la década del año 1990 - 2000. Más cerca de la convención teatral tradicional, que de los discursos performativos y particularmente cercanos al discurso escénico político y activista de reconciliación. Además

reconozco en el discurso sentir del peruano de ayer y hoy que día a día se expresa y se gana la vida a través del uso del recurso musical vocal, comunicando sus vivencias, experiencias, necesidades y frustraciones propias de nuestro tiempo.

A través del discurso en el drama musical Lima 4am. Reconocemos al personaje ya que se hace visible, se muestra a través de la voz y sus acciones. Sus palabras y su comportamiento lo definen y como actor darle vida a un personaje con un discurso que sea creíble y acorde a lo que el guión pide significa tener la capacidad de adaptar y asumir formas de ser, comportamientos, manera de hablar etc. Es participar de la construcción de un personaje y su humanidad que se encuentra afectada por la experiencia de la injusta cárcel vivida, un drama social que define y justifica este trabajo como motivación artística sensible y humana de representar, utilizando al arte del teatro como instrumento de comunicación social respecto de los acontecimientos de la vulneración del derecho humano de la libertad y la manifestación cotidiana a través de la voz como medio de expresión y de vida.

Es así que el discurso del personaje indultado crea tensión, lo desnuda humanizándolo en el escenario como personaje y lo pone en evidencia comprometiendo su accionar a través del discurso. Además, el desarrollo en el discurso del personaje Indultado, implica para el actor un ejercicio de la memoria que sólo desea provocar en él, allí donde se cruzan la escritura y la vida, una reflexión sobre la experiencia humana, Sólo a través del arte teatral y el discurso planteado primero en el guión y luego expuesto a través del poder de la voz, podrá llegar al límite del entendimiento sobre la vivencia a presentar. El discurso del personaje indultado presenta rasgos profundos de una búsqueda de reconciliación y justicia tardía, que a pesar de haber llegado a su vida ya casi a finales de la década del noventa, parece ausente. En su discurso nos refleja el estadio de vida en el que se encuentra, en una especie de limbo social, sometido al desgaste físico y psicológico que significó para él la injusta cárcel. Cada minuto que pasa se expone y enfrenta a una nueva sociedad, una sociedad muy distinta a la que dejó hace diez años atrás antes del año 2000. Su discurso está lleno de cuestionamientos en busca de respuestas que no llegan: ¿Quién me devuelve el tiempo perdido? ¿Qué será de mi pareja, de mis amigos? Una ciudad metrópoli lo sobrecoge, lo emociona y lo enfrenta a sus recuerdos mientras la recorre tratando de buscarse la vida vendiendo caramelos de ómnibus en ómnibus o cantando en un puente en Barranco. Discursivamente se cuestiona a sí mismo y vuelve una y otra vez sobre su pesada herencia, cuestionándose si podrá salir adelante, si este tiempo nuevo vale la pena para él. La búsqueda de un discurso de reconciliación se encuentra plasmado en la propuesta en presente y en presencia de un público a cuya recreación reflexiva se le brinda imágenes de la vida humana del personaje, una vida que no puede estarse todo el tiempo

remitiendo las responsabilidades a su pasado como tal, sino que considera en un punto de quiebre de la obra, que tiene una nueva oportunidad para volver a empezar y vivir. Darse cuenta al fin, al límite que la posibilidad de volver a empezar está en él, lo lleva en su discurso a la búsqueda de un trabajo por la legal y formal que le permitirá salir adelante con esfuerzo, en la búsqueda de volver a ser visto como “normal”, como ciudadano otra vez.

El discurso del personaje se desarrolla teniendo como detonante las detenciones arbitrarias en el marco de una legislación antiterrorista desprovista de garantías elementales aprobadas por el congreso en el contexto del autogolpe del año 1992 (P. 583 - 609 Memorias y batallas en nombre de los inocentes. Perú 1992-2001)

Es así como el discurso del personaje se basa en hechos reales, en la vida trunca del personaje a propósito de un acto de injusticia (detención injustificada por homonimia – del griego homonymos, igual nombre) y la búsqueda de un horizonte mejor como argumento, todo propuesto en el guión presentado a través del discurso del personaje que se construye con el recurso musical vocal llevado al canto.

El discurso del personaje se potencia y construye con el uso del recurso musical vocal y la musicalidad que lo acompaña y se relaciona a la acción, la intensidad y la técnica que será usada por el actor para representar al personaje indultado, en los diferentes estadios que el guión propone en relación para con su conflicto como personaje.

La importancia del proceso creativo artístico reside en la forma en que la propuesta fue concebida a través del discurso del personaje como consecuencia de un proceso que incluye la teatralidad. Es un procedimiento que devela lo que no podría ser visto en condiciones normales y sin proceso creativo.

La teatralidad dijo, no apunta hacia la materialidad del teatro, que está vinculada fuertemente al campo de la Estética, sino a los códigos que asume una comunidad para preguntarse qué es lo que en la conciencia está cambiando. De ahí que la teatralidad esté vinculada a los campos del comportamiento humano como la sociología y la política”. Alberto Villareal - escritor, director e investigador escénico - conferencia magistral titulada “Panorama del teatro y de las teatralidades contemporáneas” - Teatro Santa Catarina de la UNAM) y la musicalidad (cualidad musical, agradable, armonioso).

Para darle sentido al discurso en el drama musical Lima 4am la teatralidad es vista para mí como parte de las nociones de representación, y actuación propias del teatro con un discurso ligado a prácticas culturales, sociales e ideológicas en tanto la temática que trato en mi discurso tiene un contenido de carácter eminentemente social vista desde un antecedente real y vivido durante los años noventa.

2.2.1 El discurso del drama musical Lima 4am desde una mirada sociológica.

En el escenario, ante la mirada del público, el discurso del indultado y la propuesta teatral con su fuerza estética son expuestos, pero con una particularidad histórica y cultural que busca generar interpretaciones, pensamientos y conocimientos como parte de una propuesta multidisciplinaria y discursiva afectada por las estructuras y acontecimientos sociales en el tiempo. De manera positiva o negativa, lo que busco es recalcar a través de una ficción y del intercambio discursivo, una vivencia real social experimentada en un tiempo y lugar determinado con miras a generar pensamientos e interpretaciones libres sobre la propuesta discursiva, ya que como sujetos todos formamos parte de la sociedad, y como tal, a través del tiempo, somos artesanos y autores de nuestro discurso y práctica social, que cambia y se adecua de conformidad con las experiencias del entorno y medio donde desarrollamos nuestra vida cotidiana. Es así, que como parte activa de un entorno social, desarrollo mi trabajo haciendo pleno uso de mi libre derecho a expresarme. Escribí el guión del drama musical Lima 4am, que contiene el discurso del mismo, desarrollándolo a través del arte como parte de una identidad, buscando generar un discurso de reconciliación social que contribuya a la generación de conciencia en la comunidad sobre lo vivido en nuestro país para que no se repita. A través del teatro el discurso propuesto adquiere así, un carácter de pertenencia y universalidad en mi entorno social. Existen huellas de todo el devenir histórico de las creaciones de otros autores, sujetos o grupos teatrales que han ganado espacios en todo su trayecto en el desarrollo de propuestas teatrales, esto se reconoce a partir de que los sujetos han sido también artesanos de sus propios discursos y prácticas sociales en relación a sus temáticas, estas históricamente van cambiando según la interacción social.

Según refiere Pons, X. en su artículo La aportación de la psicología social del interaccionismo simbólico: Una revisión histórica cita a Herbert Blumer así:

El término «interaccionismo simbólico» fue acuñado en 1937 por Herbert Blumer, quien establece la premisa básica de esta conceptualización: Si la conducta de las personas se halla vinculada al significado que tengan las cosas, lo que signifiquen las cosas para el sujeto va a depender de su interacción social con otros actores de su entorno y, en definitiva, de los significados aprendidos en su experiencia social interactiva. (Pons, X. 2010 p.24)

Entonces, como acto e interacción social, el discurso también afecta a las estructuras sociales ya que muchas dimensiones en lo social, político y económico, se construyen a través del discurso.

El discurso tiene un papel fundamental. No solamente como acto en la interacción, o como constitutivo de las organizaciones o de las relaciones sociales entre grupos, sino también por

el papel crucial del discurso en la expresión y la (re)producción de las cogniciones sociales, como los conocimientos, ideologías, normas y los valores que compartimos como miembros de grupos, y que en su turno regulan y controlan los actos y interacciones. Por lo tanto, la relación entre discurso y sociedad no es directa, sino mediada por la cognición compartida de los miembros sociales.

2.2.2 El análisis crítico del discurso y el pensamiento social

En la entrevista registrada a Teun Van Dijk por la revista Athenea Digital refiere al respecto del tema lo siguiente:

El discurso tiene un papel fundamental. No solamente como acto en la interacción, o como constitutivo de las organizaciones o de las relaciones sociales entre grupos, sino también por el papel crucial del discurso en la expresión y la (re)producción de las cogniciones sociales, como los conocimientos, ideologías, normas y los valores que compartimos como miembros de grupos. (Van Dijk, T . 2002 .p. 19)

En relación a lo antes citado por Van Dijk, el discurso en el drama musical Lima 4am en su estructura se condiciona para su comprensión a través del uso del recurso musical vocal y el lenguaje, construyendo y contribuyendo; cambiando de forma representativa, refiriéndose así en su discurso, a una parte de la sociedad, representando la realidad del país y su historia. En su propuesta de género popular rescata en su discurso variados géneros musicales de formato simple, llevando a un recorrido nostálgico de recuerdos tristes y narrativos propios del guión, transmitiendo contundente información relacionada al tema de homonimia y cárcel injusta, un drama social que expone la necesidad de supervivencia en común de parte de muchos hombres y mujeres en su búsqueda por un horizonte alentador. Una propuesta discursiva de autoría propia, que trata sobre el hombre, el ser humano que insinúa y cuestiona nuestra actitud y comportamiento como sociedad pero siempre con optimismo ante la vida.

2.3. El discurso del personaje afectado por el recurso musical vocal.

A través del tiempo la comunicación nos ha permitido crecer y evolucionar. Y en el teatro asumir el hecho musical como una propuesta de proceso comunicacional, nos obliga a adecuar nuestras interpretaciones a ciertas “normas” que hagan posible la correcta utilización de nuestra voz o recurso musical vocal de manera tal que la elaboración del discurso sonoro incluya las sensaciones que deseamos transmitirle a quienes nos escuchan en el público. Para ello se requiere de intérpretes formados y comprometidos con el aspecto humano de nuestra profesión de actor y/o actriz. La interpretación adecuada de una obra teatral, con el correcto uso de

nuestro recurso musical permitirá respetar, conocer y transmitir aspectos en el guión tales como: La época, el género teatral, la forma musical y de que trata en general la propuesta.

En el drama musical Lima 4am. El discurso del personaje se construye con la participación constante de la lírica desde la letra de las canciones que el guión presenta con el acompañamiento de la musicalidad que ellas contienen expresadas a través del recurso musical vocal en su aplicación básica de la voz y su afectación a través del canto un mensaje emitido hacia el público oyente o receptor, a los que en su teoría Jakobson destinado y destinatario. “La teoría lingüística de R. Jakobson (“Linguistics and poetics”, 1958) relaciona la lírica con la primera persona y la función emotiva, enfocada hacia el hablante. Para la lingüística funcional (de la cuál Jakobson es uno de sus exponentes) la lengua es un sistema funcional producto de la actividad humana y la finalidad de la lengua consiste en la realización de la intención del sujeto de expresar y comunicar, pone de manifiesto la riqueza comunicativa del lenguaje en sí mismo indicando que cualquier discurso dice muchas más cosas de las que parece enunciar en primera instancia. Es así que el actor a través del discurso del personaje persuade, establece lazos sociales y construye en el escenario su nuestras propias realidad.

El destinado transmite un mensaje al destinatario. Este mensaje tiene un contexto de referencia, un referente que el destinatario puede captar. También es necesario que destinador y destinatario posean un código común, mediante el cual el primero codifica y el segundo decodifica el mensaje. El último elemento es el contacto, que para Jakobson es un canal físico y una conexión psicológica entre el destinador y el destinatario, que permite tanto al uno como al otro establecer y mantener una comunicación. (R. Jakobson, 1958)

Así, el actor a través del recurso musical vocal y su lírica construyen el discurso del personaje, dando forma a las escenas y sentido a la obra en su progresión dramática y discursiva. Se presenta además como una acción no cotidiana al quehacer rutinario, ya el autor transmite en la letra de las canciones, que son parte del discurso y a través del uso del recurso musical vocal sentimientos emociones y sensaciones subjetivas a una persona u objeto. Es anormal ir por la vida cantando todo el día, la conducta y proceder cotidiano de nuestro ser es manifestarse a través del discurso hablado más no cantado, ya que éste se afecta y construye cuando se procede a utilizar el recurso musical vocal traducido en el canto. La coherencia sonora del discurso se logra, en la propuesta, siguiendo un patrón de actuación y dando continuidad a la acción del personaje en escena aportando información sobre el mismo y su pensamiento y sentir.

2.4 Semiótica del discurso en el drama musical Lima 4am.

En mi propuesta, el discurso verbal es una vía de acceso al hecho teatral, tiene como objetivo situar los componentes del evento teatral para así afinar su comprensión en general dándole sentido a través de un correlato de acciones. A través del cuadro a realizar ampliaré el entendimiento sobre el discurso de la propuesta en general, brindando una visión más amplia sobre la orientación y el desarrollo de la propuesta como multidisciplinaria en su desarrollo. Para el entendimiento del trabajo ubicaré desde una perspectiva lógica el uso del discurso y la palabra como signo e hilo conductor. El signo citado, es el elemento dotado de unidad y carga informativa, tiene una naturaleza diversa, pues signo en el texto: es la letra, el gesto, el canto del pájaro, el olor, un sonido y está relacionado al uso los cinco sentidos.

La semiótica dice Saussure refiriéndose a la relación del signo con los hechos del lenguaje precisa: “Es una construcción social que funciona dentro de un sistema lingüístico y que pone un elemento en lugar de otro” (...) “El signo se puede definir como la representación de la realidad” (de Saussure F. y Riedlinger , A. 1965. p. 378).

Cuando CH.W. Morris en fundamentos de la teoría de los signos; significado y significancia sistematizó de manera rigurosa el significado y la significancia dividiendo el proceso semiótico en tres dimensiones:

- La relación de los signos entre sí
- Relación signo objeto
- Relación con el sujeto

Tal como menciona Ramírez, Víctor (2017) en su tesis doctoral refiriéndose a una precisión de Morris en la siguiente forma: “ De este modo Morris (1985:90) llega a la conclusión : Indicando que los significados no deberían situarse como existencias, en cualquier lugar en el proceso de semiosis” , se debe respetar la idea de que el significado de un texto consiste y se basa en la suma del significado de cada uno de sus componentes ya que depende de la relación con otros signos de carácter lingüísticos y no lingüísticos que se hallan incluso fuera del texto – considerando el contexto y el interprete como agentes del proceso.

A través del cuadro y el presente análisis de la palabra como signo básico y su relación con el personaje en el discurso propuesto, podré llegar al entendimiento de la relación del significado del discurso más allá del entendimiento natural cotidiano.

<p>Ciudad de Lima</p> <p>Vía pública.</p> <p>La canción Lima 4am. Trata acerca de comenzar otra vez, es una oportunidad que la vida ofrece cada día.</p> <p>Leyendo el periódico, con ironía, hace una analogía sobre la noticia clara y la información sesgada de entonces.</p> <p>Cuando habla sobre el juicio se refiere a la injusticia y la ley comprada por el poder.</p> <p>Se refiere a que ha envejecido, que es espacio tiempo en su vida.</p> <p>Rostro duro, en una analogía de lo dura que es la cárcel. Y la calle</p> <p>En la vía pública.</p>	<p>Escena</p> <p>1</p> <p>Escena</p> <p>1</p> <p>Escena</p> <p>1</p>	<p>Año</p> <p>Diciembre del año 1999</p> <p>Es de día y el final de la primavera en Perú.</p> <p>No hace ni mucho calor ni mucho frío.</p> <p>Día 1</p>	<p>(Opening - El personaje Indultado acompañado de cortina musical 2 – Canta – Lima 4am) Guitarra en vivo.</p> <p>Lima 4am. Despierta la ciudad, hora en que miles se deben levantar, comienza la mañana, empieza amanecer, la noche se termina y el día, ahora empieza. Y ofrece un panorama decadente, restos de botellas y orín, cigarrillos adornan la ciudad. Lima 4am. Despierta la ciudad el día ya comienza, me alisto, a trabajar.</p> <p>Indultado, está parado con un periódico en las manos y procede a leerlo (Cortina musical 1)</p> <p>¡Un juicio justo y la verdad es lo que siempre debe importar! El punto concreto de la situación es que de las rejas hoy libre estoy.</p> <p>(Al público) Hoy cuento los días que me separé de mi barrio lindo, de mi familia, de esta gran ciudad.</p> <p>(SILENCIO) -Tengo el rostro duro, ojeroso, quizá por los días y noches de encierro y soledad.</p> <p>(Cortina 1 -Camina) Es mi primer recorrido por la capital y en 10 años sí que ha cambiado la ciudad: edificios, puentes peatonales, pollerías, hamburgueserías, pizzerías y semáforos inteligentes han invadido la ciudad... ¡hasta hay más tráfico!</p>
--	--	---	---

<p>Es el primer recorrido en una ciudad que ya no reconoce.</p>			<p>(Observando) Quizá los más trabajadores sean los vigilantes, ellos siempre están atentos a cualquier situación sospechosa...</p>
<p>Analogía sobre vigilante en penal y calle. El sonido del silbato lo hace reconocer que está libre y no lo cree.</p>		<p>Tiempo Mañana</p>	<p>(Suena un silbato de vigilante y él corre pensando que lo están confundiendo con un ladrón)</p> <p>¡Qué rara es la vida y la situación que vivo esta noche en lima ciudad!</p>
<p>Se siente extraño. Camina libre Lima transformada en el tiempo.</p>	<p>Escena</p>		<p>(Cortina musical-Sentado relata) Diez años han pasado desde aquel día. Lo recuerdo bien. Yo trabajaba en Polvos Azules, cerca al palacio de gobierno. Además tenía una renovadora de calzado, no me iba mal.</p>
<p>La moneda, como jugando al cara o cruz.</p>	<p>Escena 2</p>		<p>(Cortina musical 2 - Saca de su bolsa azul una moneda y caramelos) Todo puede pasar en la capital, a puertas del año 2000 pongo el sol para</p>
<p>Enfrenta la realidad que vive.</p>		<p>Tiempo Mañana</p>	<p>(Cortina musical 1 – Sentado relata) Diez años han pasado desde aquel día. Lo recuerdo bien. Yo, trabajaba en Polvos Azules, cerca al palacio de gobierno. Además tenía mi renovadora de calzado. No me iba mal. Un día me iba a visitar a mis niños, en el control de carreteras me pidieron mis documentos, todo estaba bien hasta que el policía me dijo que bajara, que por terrorista quedaba detenido, yo le dije: ¡Oiga, debe haber un error! Ningún error. Y me fui adentro por homonimia, después reconocieron le error, grave error.</p>
<p>Resentido Compra caramelos q luego venderá.</p>	<p>Escena 3</p>		<p>¡Nunca me probaron nada, siempre dije la verdad, quién me devuelve los años perdidos? De repente ahora siento la nostalgia de los días en</p>

<p>Enfrenta la realidad y se dispone a hacer su trabajo.</p> <p>Omnibús – Tímido</p> <p>Orgullosos de ser provincianos</p> <p>En su nuevo trabajo puede volver a conectar con la gente. Está vivo.</p>	<p>Escena 3</p>	<p>Mañana.</p>	<p>que ansiaba libertad. Es confuso, es complejo, lo que siento aquí en mi ser no lo puedo describir. No sé si es el tiempo, es la gente o es el viento que me da como golpes, como achaques que me muestran la triste verdad. Y es que el calvario no termina al salir de la cárcel, porque cuando camino por las calles siento como si la gente me señalara, y cuando se busca un trabajo y no me lo dan por mis antecedentes, siento como si todo recién empezara!</p> <p>(Gritando) ¡Sube, sube, sube... Damas y caballeros, muy buen día, disculpen la interrupción de su agradable viaje. Mi compañero y yo somos ex convictos hemos subido porque estamos tratando de salir adelante. Esperamos nos colabores con este producto golosinario que estamos vendiendo... No vengo con las manos vacías, tengo un producto golosinario y una canción que dice así...</p> <p>(Cantando – Lima metrópoli – cortina musical 3)</p> <p>Camina revisando su utilería con el acompañamiento musical. Cortina musical</p> <p>(musical 3) ¡Una combi, un taxista un chofer, marcan en su ruta interminable, las distancias que limitan esta Lima, Lima metrópoli, Lima metrópoli!</p> <p>(Procede a vender caramelos, baja hacia el público)</p> <p>(Con energía desbordante) ¡Llegamos a la capital, hace ya varios años despedidos de</p>
--	-----------------	----------------	---

Lugar	Escena	Tiempo	
Se siente bien. Útil.			(Caminando en Silencio reflexiona en voz alta) ¡Cada uno tiene su historia, con alegrías y tristezas, con logros pero también con fracasos!
Vía Pública	Escena 4	Por la mañana.	La vida es así y hay que seguir, por uno mismo y por los demás.
Recuerdos		Día 1	(Cortina musical 4 - Costa Verde) La vida se presenta para mí, como un rompecabezas de ilusiones y recuerdos por armar. ¡El mar otra vez! Hace tanto que no lo veía.”Costa Verde” Qué recuerdos vuelven a mí mente, cuando de pequeño jugaba en tus arenas construyendo los castillos que los golpes de mi corta vida han derrumbado.
Reflexiona lo que le toca por hacer para salir adelante.			(Cortina musical 1- se sienta y se Quita el calzado) Debo dejar atrás tantos recuerdos... ¿Para qué sirven los recuerdos? Recuerdo cuando de la mano de mi pareja caminaba hasta ver la puesta del sol. ¿Qué será de la vida de ella.
Pan es su alimento. Lo que le toca vivir.		Día 1	¿Qué será de la vida de ella.
No se resigna.		Tarde.	Todavía conservo sus algunas de sus cartas. Es todo lo que me queda de ella... recuerdos. ¿Qué será de la vida de mis niños? Recuerdos, tristes recuerdos. (Se amarra el calzado y se alista a trabajar)
No quiere recordar más. Inevitable.	Escena 4		
Está más tranquilo., Sentirse vivo.			(Saludando al público que llega al puente de los suspiros, se prepara para cantar y vender caramelos – Cortina musical 3 – Canción - Puente de los suspiros)

<p>Canta en busca de salir adelante.</p> <p>Con buena actitud.</p> <p>La indiferencia.</p> <p>Canta para tratar de conseguir comida.</p> <p>Puente de los suspiros.</p> <p>En Barranco.</p>	<p>Escena 4</p>	<p>Día 1</p>	<p>¡Muy buenas tardes, para la gente que le gustan los recuerdos! (canta)</p> <p>Puente de los suspiros, testigo de madera. Inspiración de poetas, también del amor, ven dale soluciones a mi corazón tú que en tu estructura conserva los recuerdos. Los recuerdos del paso del paso de la gente que loca por sus problemas saltó hacia el vacío. No busques disculparte las cosas son así, la vida no se vive tan solo por dinero.</p> <p>(Hablando y recogiendo sus cosas)Lo que pasa es que la gente se olvida que la vida por sí sola vale ya.</p>
<p>Si fueran mis amigos sería diferente.</p> <p>Que alguien aunque sea tú, dime qué hacer</p> <p>-Luna</p> <p>Vía expresa</p> <p>La nostalgia lo invade.</p> <p>Lugar</p>	<p>Escena 5</p>	<p>Día 1 tarde</p> <p>Día 1 Por la noche</p>	<p>(Comenta con ironía) Mis amigos, que será de la vida de mis amigos. Gente que tras el escándalo y los días me dio la espalda. Estoy seguro de que si me volvieran a ver se alejarían de mí.</p> <p>Hay luna dime tú qué cosas tienes para mí.</p> <p>(Cortina musical 5 – Noche blanca / Vía expresa – canta mirando al cielo y sacando de su bolso azul una pequeña manta roja)</p> <p>Noche blanca que saluda, a gente que busca su destino, amigos en la noche de invierno, el fuego que calienta el corazón. Vía expresa de la vida, tan rápida como que viene y va. Vía expresa de la vida. Tan rápida, como que viene y va.(BIS)</p> <p>(Se alista a dormir, recostándose) La policía ató cabos rápidamente y sin posibilidad de defensa</p>

<p>Distrito de Barranco.</p> <p>El momento más triste de su vida. Un encierro injusto</p>	<p>Escena 5</p>	<p>Por la noche</p>	<p>se me dictó sentencia. ¡Veinte años! Yo le dije a mi pareja...no llores, todavía puedes empezar una nueva vida, sin mí.</p> <p>(Cortina musical 5 – Canción No me obliguen – Canta)</p>
<p>Distrito de Barranco- Cerca al puente de los Suspiros.</p> <p>El cuadrado de tiza es su prisión</p> <p>En Barranco</p>	<p>Escena 5</p>	<p>Por la tarde.</p>	<p>No me obliguen a hablar, de cosas que no se decir, no intenten consolarme con frases que voy a morir. No caminen apurados que ya no van a llegar, me han dejado sin nada para soñar, es que se han llevado mis sueños, mis gritos y mi dolor. Lo han dejado oculto en los muros donde yo padecí.</p> <p>(Hablando) ¡Cada uno tiene su historia, con alegrías y tristezas, con logros pero también fracasos!</p> <p>(Dibuja con tiza un cuadrado en el piso) - ¿Cuántos metros cúbicos tiene la celda de un inocente? Una docena. Es asombroso como un espacio tan reducido puede contener tanta pena!</p>
<p>Sueña que la gente habla a sus espaldas y lo critican.</p> <p>Pesadilla</p> <p>Siente el rechazo.</p>	<p>Escena 6</p>	<p>Noche.</p>	<p>(Se queda dormido recostado) (Ocurre la pesadilla, aparición en sueños de su peor pesadilla – La tentación al mal)</p> <p>Voz hombre: Ni lo mires, ese pata es recontra peligroso.</p> <p>Voz mujer: ¡Hay sí, ayer me quedó mirando, yo pienso que debe ser un violador!</p>

<p>En Parque</p> <p>Zona vía Expresa</p> <p>Piensa que está al límite pero, quiere justicia.</p> <p>En una pesadilla siente que todos sus demonios</p>	<p>Escena 7</p> <p>Escena 7</p>	<p>Por la tarde.</p> <p>Por la noche</p> <p>Por la Noche</p>	<p>(Cortina musical 6 – La fiesta) Canta Se presenta – desdobla en personaje Diablo, bajándose la gorra.</p> <p>(CANTA) La fiesta se consume a tu alrededor y sientes que no eres parte de ella, y estás aquí y todo te da vuelta, tu mente y tu razón están lejos. Y estás aquí y todos te señalan, nadie quiere tenerte cerca. Es que eres basura social. Para ti no hay oportunidades.</p> <p>(Con ambas manos se toca la cabeza)</p> <p>Personaje Indultado: La duda la angustia, la melancolía y la pena se apodera de mí, estoy aquí y todos me señalan. ¡Señalen y busquen al verdadero responsable, no quiero más el típico discurso del olvido, respétenme</p> <p>(Diablo)</p> <p>Lo que tú necesitas es dinero fácil, una oportunidad, y yo tengo lo que tú necesitas... una pistola, anda tómalala, es todo lo que necesitas, dinero fácil. Tómalala, tómalala, para ti ya no hay oportunidades, eso es. Apunta, apunta... ¡Vamos dispara, dispara, dispara!!! (La pistola revienta)</p> <p>(INDULTADO con la pistola en la mano) - ¡No! No. No voy a caer en la tentación, ayúdame, yo sé que puedo salir adelante. Es ahora cuando debo demostrarme que puedo salir adelante.</p> <p>¡Ya sé lo que voy a hacer, mañana temprano saldré a buscar un trabajo!</p> <p>(Cortina musical 7 – Recorro)</p>
<p>Pensando que quizá esa sea la solución</p> <p>Punto de quiebre en él.</p>	<p>Escena 8</p>		

<p>Despierta y enfrenta la situación.</p> <p>Muy animado y positivo, desea un empleo.</p> <p>Piensa que por los antecedentes no lo contratan</p> <p>En Barranco</p> <p>Tiene el ánimo muy mal quiere conseguir algo bueno para él.</p>	<p>Escena 9</p>	<p>Mañana</p>	<p>Buen día. Vengo por el puesto de trabajo... ¿ya lo tomaron? Gracias.</p> <p>Buen día. En el periódico sale un anuncio para un trabajo... No.</p> <p>(ubicado en el escenario señalando a los cuatro puntos) No, no,no, no.</p> <p>¡Sueños, estúpidos sueños de alegría y felicidad!</p> <p>(CANTA – Recorro)</p> <p>Recorro, camino las calles, en buscas de un trabajo, no debo desesperarme, algo conseguiré, la cosa es que ahora viva la cosa por la legal.</p> <p>Recorro, camino las calles, en buscas de un trabajo, no debo desesperarme, algo conseguiré.</p> <p>(Desanimado – Ya todo lo que tenía para comer en su bolsa se acabó) ¡Buena tarde! Vine por el trabajo. Sí, aquí tiene mis papeles. Sí tengo experiencia en renovado de calzado. Sí, tengo antecedentes, igual gracias. ¿Qué? ¡Sí, sí, puedo empezar ahora mismo si desea!</p>
<p>Se encuentra al límite y muy preocupado. Ya resignado a su destino</p> <p>Alegre de poder volver a comenzar</p>	<p>Escena 10</p>	<p>Día 2</p>	<p>(Al público con fuerza y energía desbordante) ¡Conseguí un empleo, lo conseguí! A plena luz del día a quedado expuesta mi historia, que dice mucho de aquellas personas que luego de muchos años de injusta cárcel salen a las calles a ganarse la vida en esta Lima metrópoli.</p>
<p>Reflexiona en voz alta con alegría</p> <p>Un nuevo día.</p>	<p>Escena 11</p>	<p>mañana</p>	

2.5. Contextualización del relato en el drama Musical Lima 4am.

2.4.1. Antecedente histórico, político y social.

Con la finalidad de lograr tener antecedentes que nos sitúen en el tiempo se recurre a la historia y los hechos políticos y sociales para lo cual consideré trabajar sobre la relativización de la palabra y los hechos. De ésta forma el relato filtra el acontecimiento a través de la conciencia. Para poder entender de dónde proceden los antecedentes que le dan sentido y forma al guión que luego es presentado y expuesto a través del discurso del personaje. Es pertinente plantear los hechos o antecedente que motivó la generación de la propuesta en el drama musical Lima 4am. “Exactamente lo que Aristóteles denomina *mythos*, es decir la organización de los hechos” (Ricœur, 1993, p. 62). El relato en el drama musical Lima 4am está basado en el contexto histórico, político y social del Perú. Durante el gobierno de Alan García (1985 – 1990).

El descontento de la población era general y más en las provincias de nuestro país en donde no había presencia del estado. En Ayacucho y aprovechando ese descontento de la población surge un movimiento armado llamado sendero luminoso, mal llamados “abigeos” durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry (1980-1985) Se posicionaron en la zona de la Sierra peruana con la ideología del marxismo leninismo llamado pensamiento Gonzalo.

Aparece así el terrorismo y el inicio de conflicto armado interno que le costó a nuestra sociedad más de 60 mil desaparecidos. En ese accionar se sindicó tanto a los terroristas como a los militares por su abuso de autoridad. El año 1990 se produce el cambio de gobierno y es elegido como presidente del Perú el Ing. Alberto Fujimori Fujimori, quién después de dos años de gobierno en Abril del 1992 cierra el congreso y presenta una serie de reformas políticas, económicas y sociales para sacar al país adelante. Implementó una firme política contra el Terrorismo que ya para el 1992 no solo tenía como referente a Sendero Luminoso sino que también existía el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Es en ese contexto y ya en relación al tema de trabajo, se producen las efectivas detenciones de los dirigentes terroristas pero también se produjeron detenciones arbitrarias a cientos de personas que luego de ser juzgados por tribunales sin rostro o incluso con juzgamiento en ausencia fueron encarcelados injustamente. Con ese proceder se definieron conductas delictivas contrarias a la legalidad que limitaron el derecho a la defensa. En ese contexto y ante la presión nacional e internacional acerca de las personas injustamente detenidas, el gobierno del Ing. Alberto Fujimori Fujimori se ve en la necesidad de crear una comisión Ad Hoc (instaló el 20 de agosto de 1996) para estudiar los casos y recomendar el indulto presidencial, Ley 26655. Por esa vía se logra

recuperar la libertad de 502 personas a nivel nacional (P. 609 Memorias y batallas en nombre de los inocentes. Perú 1992-2001

2.6. Uso del discurso directo en el drama musical Lima 4am.

En el guión, para darle sentido al discurso del personaje se aprecia el uso del discurso directo ya que el personaje se expresa hacia el público interlocutor ficticio sin posibilidad de intervención. Es así que a través del discurso de forma directa el personaje se puede exponer sus pensamientos, reflexiones y vivencias. Aquí un ejemplo:

Indultado: Diez años han pasado desde aquel día, lo recuerdo bien. Yo trabajaba en Polvos Azules, tenía además una renovadora de calzado, no me iba mal. Un día en el control de carreteras me pidieron mis documentos, todo estaba bien hasta que el policía me dijo que bajara, que por terrorista quedaba detenido, yo le dije: ¡oiga debe haber un error!

Policía: ¡Ningún error!

Indultado: Y me fui adentro por homonimia. Después reconocieron el error, grave error. (Irónico) ¡Mi gobierno ha decidido, repito, mi gobierno ha decidido otorgarte el indulto!

Nunca me probaron nada, siempre dije la verdad. ¿Quién me devuelve los años perdidos? Ahora siento la nostalgia de los días en que ansiaba libertad. Es confuso, es complejo, lo que siento aquí en mi ser no lo puedo describir... No sé, si es el tiempo, es la gente o el viento que me da como golpes, que me muestran la triste verdad. Y es que el calvario no termina al salir de la cárcel, porque cuando camino por las calles, siento como si la gente me señalara.

Indultado: ¡Todo puede pasar en la capital, a puertas del año 2000 pongo el sol para salir a las calles a cumplir, mientras en el negro de la noche se esconden los destinos que se forjan con esfuerzo!

Como se puede apreciar el estilo discursivo directo, como una de las modalidades discursivas se distingue por los guiones que preceden a la intervención de cada interlocutor. Así el actor introduce las palabras del personaje, de forma literal, a través de un verbo en el habla. Este verbo puede ir al comienzo, al final o en el interior de las palabras del personaje. En el estilo directo las referencias hay que entenderlas en relación a los personajes que hablan: “yo” es el personaje que habla, “tú” el que escucha y “él” /”ellos” el resto de los personajes.

En cuanto al espacio y el tiempo estarán referidos también a los personajes que hablan. Así en el guión del drama Lima 4am se propone una práctica constante del discurso directo ya que el personaje principal de forma sucesiva a través de la expresión verbal se manifiesta en su sentir y expresa sus pensamientos, sus emociones sus anhelos y decepciones. “Algunas obras literarias, como las dramáticas (el teatro), concebidas para ser representadas ante un auditorio,

se basan principalmente en este tipo de discurso directo” Amado Nervo (Mexicano. 1870 - 1919)- En ellas, los personajes dialogan hablan con los demás o hacen incluso monólogos (hablan consigo mismos), sin que se reproduzcan las palabras de quien narra la historia.

2.7. Discurso de reconciliación

Recordemos lo que la Comisión de la Verdad y reconciliación - CVR entiende por reconciliación: «Proceso de restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos, vínculos que quedaron destruidos o deteriorados por el conflicto vivido en las dos últimas décadas» (CVR, Informe Final, Tomo IX). Tomando en cuenta esta idea, se propone en la obra a través del discurso del personaje indultado una mirada a la reconciliación en el contexto del injusto encierro experimentado por el personaje según el testimonio que presenta y expone en cada una de las escenas que conforman el montaje. Entiéndase por reconciliación al proceso libre y voluntario que permite, a partir del reconocimiento del pasado, reconstruir vínculos con la sociedad y comunidad de modo tal que se pueda llegar a ser admitido nuevamente en ella. La reconciliación en el discurso implica, por decir de alguna manera, «tender un puente» a través del arte teatral, para establecer un enlace con el presente y un futuro del personaje afectados por la injusticia del encierro. En el discurso del personaje del drama musical Lima 4am. Se puede percibir la apertura que tiene, ya que busca ser escuchado, lo que demuestra que desea exponer lo que ocurrió en su vida y en el Perú, para que no se vuelva a repetir. Pero el proceso de reconciliación pretendido a través del discurso tiene límites muy concretos es por ello que para exponer los hechos y situaciones vividas con mayor intensidad es que el discurso se construye y repotencia con el uso del recurso musical vocal traducido al canto de la letra de las canciones. El personaje concibe al discurso de reconciliación como una oportunidad para estar en paz y tranquilidad, pero siempre aclarando las injustas razones que lo llevaron a estar en la cárcel. Aquí un resumen del discurso real de un inocente indultado llamado “Jaime”.

— ¿No te espera una familia afuera? —Es que ya no hay posibilidades con mi esposa. Ya todo se acabó. Creo que será lo mejor para ella. No quiere saber más de mí. Pero le he dicho que quiero comunicarme con mis hijos y que no puede negarme eso. Por suerte aceptó.

— ¿Estás molesto con tu esposa? —Trato de entenderla. Sé que ha sido difícil para ella. Yo no tengo trabajo y no teníamos dinero. Entonces mi cuñado le ofreció apoyo, pero le dijo que no tenga más contacto conmigo, que se olvide de mí. Eso me duele y mucho. No poder ayudarla con los gastos y no tener su apoyo. Yo hago zapatos aquí pero no ayuda mucho.

El discurso de reconciliación del personaje en la obra se puede entender como un acto que implica solicitar al público una mirada serena sobre lo que le ocurrió para tratar de ligar el pasado con el futuro para hacer más llevadera su situación de vida como persona y como ciudadano. “Si tomamos en cuenta los elementos que hemos señalado, la reconciliación es un proceso largo pero al mismo tiempo contiene en un imperativo, el de mirar hacia el futuro e intentar diseñarlo para construir un proyecto social y político que no solo impida que lo vivido vuelva a repetirse, sino de establecer nuevas alianzas entre la partes que voluntariamente desean realizarlas” (CVR 2003, Informe Final, Tomo IX).

2.8. El discurso y su teatralidad en el drama musical Lima 4am.

¿Qué es esto de la teatralidad? El diccionario de Patrice Pavis, informa que “el concepto tiene algo de mítico, de demasiado general, hasta de idealista. Propone entonces la definición de Roland Barthes:

Es el teatro menos el texto, es un espesor de signos y de sensaciones que se construye en escena a partir del argumento escrito, es una especie de percepción ecuménica de artificios sensoriales, gestos, tonos, distancias, sustancias, luces, que sumergen al texto en la plenitud de su lenguaje exterior. (Barthes, 1964 p. 41-42)

Teniendo como base el guión de la obra, el discurso del personaje expone el tema de la vivencia que experimenta un ex recluso - indultado. El recurso musical vocal y la lírica de la letra de las canciones que se encuentran contenidas en el texto construyen el discurso del personaje y su teatralidad que le da forma y sentido a la presentación de la propuesta. La estructura del guión permite conocer el sentido del discurso del personaje influido por factores sociales y políticos permitiendo una distinción y comparación entre etapas y épocas en que la historia final se hace presente. El discurso es tan importante como la acción. Produce un fuerte efecto de realidad en el espectador, pues éste siente que asiste y que es participe de una comunicación cotidiana. El discurso del personaje nos transporta en el tiempo pasado a hechos y acontecimientos vividos en nuestro país. El relato tiene un sentido narrativo y está relacionado al contexto social del Perú de los años 1990 – 2000.

2.9. La musicalidad de la palabra en el discurso.

El actor en el drama musical Lima 4am, utiliza la palabra para darle forma y sentido al discurso, ya que cada palabra tiene un tono y al juntarlas produce un compás, una fuerza y una emoción, pero es con el respaldo de la música en vivo y con el uso de la letra de las canciones que indaga en la manera de cantarlas acompañado de notas musicales. Es así que como jugando

con cada palabra del discurso encuentra la musicalidad en las palabras que le permiten al actor el descubrimiento de sonidos cargados de melodías que progresivamente y siempre con el acompañamiento musical encuentran una lógica relacionada con el discurso del personaje para así construir y darle sentido al discurso en su afectación a través del canto y toda la musicalidad.

Es casi como un juego que involucra la voz, la música y el texto o guión, el actor puede jugar libremente con su voz: puede modular, adelantar o retrasar las palabras respecto a la música de las canciones en el discurso y aún así, se continúa trabajando en la construcción del mismo ya que como dice el Aldo Vivar (Fellow del American College of Physicians. “Siempre la música de la palabra puede acelerar el corazón o también dar tranquilidad”

Aquí la letra de una de las canciones que forman parte del discurso en el drama musical Lima 4am. (Música y canciones – CD - Anexo 4)

Recorro, camino las calles,
 en busca de un trabajo,
 no debo desesperarme,
 algo conseguiré.
 Recorro, camino las calles,
 la cosa es que ahora viva,
 la cosa por la legal.
 Recorro, camino, las calles (Bis)

2.10. Acción y discurso.

En relación a la acción y el discurso de la obra, se trabaja con el texto como referencia para determinar la acción así el discurso es una forma de hacer, es parte de una convención implícita, el discurso teatral en el drama musical Lima 4am es siempre una forma de actuar.” Cuando Hamlet dice:” Parto a Inglaterra”, debemos imaginarlo en camino. A menudo se ha considerado el discurso escénico como el lugar una presencia y de una acción verbal”. Diccionario del teatro. PatricePavis (Practica del teatro, libro IV. cap.2)

A continuación presento dos ejemplos de discurso traducida a una acción verbal en el primer ejemplo se relaciona a la escena cuando el personaje indultado a través del uso del discurso dice:

Indultado: ¡Ya sé, lo que voy a hacer, mañana bien temprano saldré a buscar un trabajo!

Con esa sola línea de discurso que nos remite a una acción verbal, se crea un universo de imágenes en convención con el espectador referente a su propia experiencia relacionada a la oportunidad de buscar un trabajo en su vida, incluso evoca el recuerdo de su primera

oportunidad laboral, llegando a identificar que incluso para los ciudadanos preparados y con documentos en regla la posibilidad de lograr un empleo es complicado. Entonces en esa sola línea discursiva, se crea todo un universo relacionado a tiempo presente y pasado ligado a experiencias de vida en común y personal que pone en duda que el personaje indultado logre obtener un empleo digno en su condición de ex recluso. Luego se presenta en escena la acción física en sí, en donde el personaje medianamente el arreglo en su vestuario y con un sobre manila amarillo en mano (sobre característico de quienes buscan un trabajo) muestra una actitud positiva y con decisión se aventura por las calles en busca de una oportunidad laboral. El segundo ejemplo se relaciona a la escena en donde el indultado dice:

Indultado: La vida, se presenta para mí como un rompecabezas de recuerdos e ilusiones por armar. ¡El mar otra vez! Hace tanto tiempo que no lo veía. ¡Costa Verde, que recuerdos vuelven a mi mente, cuando pequeño jugaba en tus arenas construyendo los castillos que los golpes de mi corta vida han derrumbado!

En la escena presentada el discurso nos plantea un lugar en común conocido por muchos limeños y peruanos en general, La Costa Verde, la acción verbal se da, cuando el personaje hace memoria acerca de su estadio de niñez en relación del espacio o lugar al que vuelve luego de tanto tiempo, la playa, el mar es un espacio en común para todos y más todavía cuando cita a los castillos de arena que cuando niño construía con absoluta inocencia.

A través de estos dos ejemplos de discurso exponemos además la diferencia entre el discurso teatral que se distingue del discurso literario o “cotidiano” por su fuerza performativa, su poder para realizar simbólicamente una acción. Por una convención implícita en el teatro. Consideremos que a través del discurso del personaje y su lenguaje decimos y representamos su realidad “Decir es hacer” (Austin 1970).

2.11. La voz y el discurso.

El instrumento expresivo más importante para el actor es su voz, la cual utiliza toda su vida artística para darle sentido al discurso. La voz del actor es pieza clave para lograr una buena interpretación discursiva. En tal sentido y con el propósito de comprender todos los componentes del aparato fonador y su interacción en nuestra vida es que al hablar la voz genera una honda sonora realizada por el hombre a través de la vibración de sus cuerdas vocales las cuales vibran según el caso particular de cada persona, más grave o más agudo. En el discurso

el uso de la voz se vuelve una fuente de descubrimiento que entrelaza la realidad visible del actor en escena. Así en el discurso se produce la comunicación a través de sonidos articulados.

La construcción del discurso del personaje inicia aquí, con la voz, su potencia y sus distintas tonalidades. La boca, los labios, la lengua, los dientes, los senos frontales y las cavidades paranasales, la faringe, la laringe, los pulmones, el músculo diafragma o diafragmático, los músculos intercostales, los músculos de la pared abdominal, todos intervienen y la gran mayoría se movilizan para generar la voz articulada. Por esta razón también podemos decir que así se hace realidad el discurso verbal que en principio solo existía como discurso en papel o guión como discurso en libreto. Ahora para afectar al discurso y construirlo aparece la voz cantada que también requiere de la participación de todos los aparatos resonadores citados con anterioridad y así generar la intensidad y amplitud de voz que permita que el timbre y la composición armónica se exageren generando el canto.

Por medio del buen manejo de la respiración el actor logra generar la reproducción sonora de un discurso claro y sin equivocaciones en el uso de la palabra. Eso lo logra gracias a una correcta articulación y vocalización de las palabras. El ritmo en el discurso se refiere a la combinación armoniosa de las palabras. El timbre en la voz es el matiz característico y personal que cada uno tiene.

Capítulo III

3.1. El recurso musical vocal

Para efectos del trabajo que estoy desarrollando en el guión del drama musical Lima 4am, se exige del actor el uso consciente del recurso musical vocal, de su voz, más allá de un evento rutinario ligado al simple hecho de hablar. En relación con la obra es un ejercicio que demanda trabajo, técnica y disciplina. Ya que a través de éste recurso y su musicalidad se logra complementar y construir el discurso del personaje. A través del canto y la interpretación de la letra de las canciones propuestas en el guión, se ayuda en la construcción del discurso, ya que en la lírica de las canciones está el correlato de la historia del personaje y su progresión dramática que va de la mano del discurso.

Se define como lírica a un género de la literatura en el cual está más direccionado a la descripción del cuadro sentimental del protagonista de la obra, con el fin de generar las mismas sensaciones o sentimientos a los lectores o espectadores de la obra, es decir, es un tipo de literatura donde las emociones de los conformantes de dicha pieza son transmitidos a su público lector, espectador, oyente según sea el caso. (Definista. Definición de lírica. <https://conceptodefinicion.de/lirica/>)

En tal sentido, a través de la lírica de las canciones que componen el guión, el recurso musical vocal afectado por la música canta y cuenta la trama de los hechos que en el guión se exponen teniendo como contexto, parte del desenlace del conflicto armado interno que vivimos en Perú durante los años 1990 al 2000, ahora representado por el personaje INDULTADO. A través del recurso musical vocal traducido en canto se construye el discurso que aparece como un lenguaje artístico que nos permite exponer la traumática situación que le tocó vivir al personaje durante los 10 años de injusto encierro. La voz es nuestra principal herramienta de comunicación con el mundo, en un proceso evolutivo que probablemente ha ido desde los primeros gruñidos, gritos y demás ruidos inarticulados, hasta las construcciones más elaboradas del habla y de la música de las palabras. Así pues, la voz hablada no consta sólo de ruidos, sino también de sonidos vocálicos que, aunque se distinguen por la forma de su resonancia (los denominados formantes propios de cada vocal) poseen una altura tonal. La altura tonal es la que organiza las palabras y las frases y, sobre todo, permite unir a la expresión de los conceptos los matices emotivos del hablante. La altura tonal, la intensidad sonora y la duración temporal de las sílabas, constituyen los aspectos más importantes del habla en el discurso del personaje.

3.2. La música vocal en el teatro.

En el teatro el recurso musical vocal traducido en el cantar ayuda a transmitir, es un acto de comunicación entre el intérprete y el público espectador y receptor. Se trata de trabajar todos los elementos de la canción (música, texto y voz) y valorar la importancia de ellos en su conjunto para la presentación y el entendimiento de una situación dramática. Con el adecuado uso del recurso musical vocal se complementa el discurso del personaje ya que a través de las canciones, comunicamos el contexto, sus conflictos y sus anhelos. Para tener un antecedente cercano sobre el uso de la música vocal en escena me referiré al tipo de música para uno o dos voces con acompañamiento generalmente pianístico u orquestal que se suele ubicar dentro de la música de cámara. El protagonismo musical lo concentra la voz, que se basa en textos literarios de un nivel muy alto (Goethe, Schlegel, etc.). Sobre todo es desarrollado en Alemania y el auge de este género lo encontramos en algunos compositores alemanes del siglo XIX. Hugo Wolf, Schumann, Berlioz, Schubert, Mendelshonn, Brahms, Fauré, Ravel, Debussy, Wagner, son una buena parte de los autores que han legado bellísimas páginas de música vocal.

El adecuado uso del recurso musical vocal permite que el espectador viva una experiencia estética diferente ya que con la voz logramos expresar sentimientos, circunstancias, pensamientos o ideas. Todo se potencia con el discurso fluido y sonoro del texto o guión. La voz en ese sentido puede cumplir con varias funciones, construyendo el discurso a través de una secuencia de tonos y estas variantes de frecuencia de acento, provocando en el cerebro sensaciones únicas tanto para el actor como para el público espectador. La voz, la melodía, el ritmo y la armonía forman la musicalidad de la voz

3.3. Dato de la historia del recurso musical vocal.

La voz humana ha sido adaptada al mundo de la música fundamentalmente en los géneros de música escénica, coral y vocal. Para efectos de una mayor comprensión sobre el trabajo en concreto trataremos sobre la música escénica que es aquella que está basada en un texto y se desarrolla a través de una puesta en escena de tipo teatral. Opera, Opereta, Opera buffa y Zarzuela son los géneros que mejor la representan.

3.4. La voz ideal para el personaje en el drama musical Lima 4am.

Los seres humanos, desde tiempos muy antiguos, han utilizado su propia voz para producir música y cada voz humana es distinta y, por tanto las voces humanas se clasifican con base en dos conceptos: La tesitura y el timbre.

Para la búsqueda de la voz del personaje debemos entender datos sobre su tesitura (la tesitura es la gama de notas en la que una voz se canta más cómodamente) y el timbre de su voz, que será la cualidad del sonido característica que distinga su voz en escena. Como acoté, cada voz es diferente y puede haber excepciones en cuanto a la correspondencia tesitura-timbre. Aunque existen clasificaciones más detalladas que ocupan los especialistas, a continuación se presentará la clasificación puntual de la voz del actor con la que trabajaremos. Para así poder contar con un indicador que permita entender con el registro y tipo de voz que trabajará con el acompañamiento musical en vivo de una guitarra.

En la voz masculina las voces claras están constituidas por: las voces de Tenor y Contratenor, y las oscuras por las voces de: Barítono, Bajo. La voz con la que trabajaremos el proyecto en escena es la de un actor de nivel intermedio en tono Barítono que llega a notas y registros de nivel medio.

Es importante mencionar que la voz es un instrumento de nacimiento. Por tanto, cada persona tiene ya un determinado tipo de voz y lo que se hace es trabajar con ella. Los tipos de voz son determinantes para los personajes en cualquier espectáculo, en particular en el teatro musical el actor sólo podrá cantar representando al personaje que vaya de acuerdo con su tesitura y tipo de voz.

3.5. Otras voces

3.5.1 La clasificación de las voces

La clasificación de las voces de más aguda a más grave es la siguiente: Soprano, Mezzosoprano, Contralto, Tenor Barítono Bajo.

¿En qué consiste ser Soprano, barítono o tenor? Soprano ligera, es una voz de poca consistencia que se mueve ágilmente y con gracia, encuentra su mejor registro en el agudo y sobreagudo, y tiene gran facilidad para la “coloratura”. El timbre suele ser muy claro y casi siempre tiene un gran nivel técnico, ya que su mejor cualidad está en el virtuosismo y éste requiere el dominio absoluto del instrumento. Las ligeras vendrían a ser las acróbatas de las sopranos. Ellas cantan papeles como la “Reina de la noche” de La flauta mágica de Mozart. El barítono es la voz masculina media cuya tesitura se encuentra ubicada entre el bajo y el de un tenor. Sus agudos se diferencian de la voz del tenor por ser más oscuros y viriles; y sus graves se diferencian de la voz del bajo por ser más ligeros y brillantes.... Se llama tenor al cantante cuya tesitura está situada entre la del contratenor y la del barítono. Su extensión o amplitud vocal suele ir, en índice acústico internacional.

En el siglo XIX se hizo necesario agregar dos voces intermedias entre ambos pares: mezzosoprano (femenina) y barítono (masculino). Estas seis voces describen tanto el registro como el “color” (que es un parámetro que combina el timbre de la voz y su intensidad), siguiendo el Sistema Internacional de Índice Acústico:

Fuera de esta clasificación para el uso de la práctica de la ópera, hay otros tipos de voces masculinas. El contratenor, alto y sopranista hacen uso del registro de falsete y voz de cabeza para emitir un sonido semejante al canto femenino. En el castrato, que no existe ya en la práctica musical de hoy en día, se suprimía la mutación de la voz, a través de la amputación de los testículos.

3.6. La Ópera y el recurso musical vocal.

El concepto de ópera comenzó a utilizarse alrededor del año 1350. El género forma parte de la tradición de la música clásica occidental e implica diversos tipos de composiciones, y el uso con excelencia del recurso vocal. Entre los tipos de composición encontramos el aria, el recitativo y la canción. Aunque con algunas características particulares, como el musical británico y estadounidense, la zarzuela española y la opereta vienesa. Italia es uno de los países con mayor tradición en la ópera. Los compositores Gioacchino Rossini (1792–1868) y Giuseppe Verdi (1813–1901) y los tenores Enrico Caruso (1873–1921) y Luciano Pavarotti (1935–2007) son algunos de sus principales exponentes.

Cito a la Opera en el marco de la teatralidad y performatividad que se entrecruzan en el escenario junto con el uso de la voz dando sentido al discurso de la obra y su excelencia con perfección, lo que nos motiva a la inquietud de replantear como mecanismo de la construcción de una propuesta mejorada. En la opera existe similitud relacionada al trabajo de la voz y el canto para contar una historia. Similar al teatro musical que en su estructura plantea una progresión del discurso y la situación dramática ligada a la música.

3.7. Recurso vocal y musical en el teatro.

Realizar cualquier trabajo con la voz que conlleve de alguna manera a una proyección o esfuerzo laríngeo del que no somos conscientes en nuestro día a día requiere siempre de una técnica y esfuerzo y más todavía en el mundo del teatro como arte. Se debe detectar y eliminar las tensiones que dificultan el uso correcto de la voz y adquirir conocimientos básicos sobre el aparato fonador, sus usos y posibilidades. Adquirir técnicas elementales para el control de la voz hablada y/o cantada. Conocer las pautas de higiene y conservación de la voz. Utilizar de manera inteligente los recursos vocales para conservar la salud vocal.

Desde el inicio del teatro como arte, la música y el teatro han mantenido una estrecha relación. Presentando a la musicalidad de la voz como un recurso siempre estimulante y efectivo tanto para el actor como para el espectador potenciando la obra y sus objetivos.

Es muy enriquecedor e importante para el actor trabajar adecuadamente con su voz ya que así se potencia al personaje, ayudando a definirlo en su discurso y mostrarlo de principio a fin según la evolución de la situación dramática.

En el teatro lo más común es el uso del recurso vocal. Ayuda en su matriz principal a reconocer verbalmente la presencia del personaje en escena. Luego se presenta delimitando actos, marcando escenas y situaciones e incluso marcando la evolución de un personaje en escena. En ocasiones se encuentra presente en toda la obra de teatro acompañando renovadas técnicas e ideales propios de un tiempo al dramatizar una obra de teatro.

3.8. El uso del recurso musical vocal.

La voz es un instrumento de viento, y en la propuesta es el componente de la música que se crea a través de la voz del actor. Así su voz se utilizará de distintas maneras por ejemplo en el discurso hablado y el canto. El actor que interpreta mediante el recurso musical vocal las canciones se expresará mediante el canto. En el caso del actor se requiere de su voz: suficiencia en cuanto al alcance o amplitud y resistencia. Para esto es importante el dominio de la respiración, que así se logre tener una correcta emisión de la voz, modulación de la misma y su alcance óptimo. Lo óptimo de su voz puede estar en su claridad y en la pronunciación.

Mediante la práctica y ensayos interviniendo en la producción de los sonidos en acompañamiento la guitarra en vivo la expresividad en la entonación de la voz del actor, su ritmo, intensidad y timbre, lograrán expresar no sólo el mensaje inmediato del discurso a través de las palabras, sino su significado profundo, mediante la entonación, de las canciones.

3.9. La impostación en el recurso vocal.

Considero que el conocimiento en el uso del trabajo de voz de parte del actor que representa al personaje principal en la propuesta es de vital importancia así, mientras a través del recurso musical vocal se expresa con la voz debe poner énfasis en el manejo de la técnica de impostación vocal utilizando las estructuras fonatorias que aparecen en el proceso. La técnica está orientada a la consolidación de la voz, el correcto rendimiento vocal y el conocimiento de nuestra propia voz incluye el cuidado de la misma. A través de la impostación de la voz se busca suficiencia sonora y expresividad verbal. El uso de ésta técnica ha sido mal interpretada

por algunos actores ya que lo entienden como la manera de colocar la voz en pro del cuidado vocal sacrificando la verdad y la emotividad del personaje o intérprete.

En el proceso de la realización de impostación vocal se requiere:

- Que la columna de aire fluya por el núcleo muscular de las cuerdas vocales.
- Que no se ponga obstáculos, ni directos ni indirectos a la vibración.
- Que el aparato resonador reciba libremente el aire puesto en vibración por la laringe.

El proceso de impostación se logra colocando la boca, la lengua el paladar, la garganta y la laringe en posición de bostezo, así se emitirá un sonido neutro que será nuestra verdadera voz. Consideremos que nuestra voz frecuentemente está viciada por nuestros malos hábitos.

3.10. La improvisación en el uso del recurso vocal

Es una herramienta válida para que a través de la libertad de no ceñirse al texto el intérprete pueda ensayar, decir el texto en papel de una o varias formas o propuestas. La dirección genera una especie de laboratorio de improvisación vocal con la intención de darle el sentido adecuado al discurso a través de ejercicios. La experiencia de reconocer la actividad lúdica del ejercicio libera al intérprete y lo aventura a probar formas de comunicación verbal en relación al libreto, jugando con los niveles de voz, la intensidad y potencia de la misma. La búsqueda por darle sentido a lo que en papel tiene frente a él lo motiva, lo mueve, lo interesa, ya que como actor, lo que siempre desea es lograr crear un personaje a la altura de la propuesta, es decir que calce con la intensidad de su discurso. La libertad de expresarse nos remite al antecedente cuando el hombre se expresaba a través de una amplia actividad gestual asociada a inflexiones vocales que con el tiempo se convirtió en discurso. Entonces rescatamos la idea de que en la experiencia del uso de movimientos libre e inflexiones vocales facilita la emisión de sonidos más libres al tiempo que la actividad en el uso del recurso musical vocal mejora. Aquí una serie de ejercicios recomendados:

Se sugerirá a la persona que realice movimientos con todo el cuerpo como si éste vibrara de manera rítmica. Esta consigna no es fácil de llevar a cabo, ya que requiere cierto descontrol del cuerpo, un dejarse ir al cual no estamos acostumbrados. No se trata de hacer determinados movimientos, sino de imaginar que todo el cuerpo se estremece como si tuviéramos un frío intenso: cabeza, extremidades y tronco. Una vez realizada esta práctica durante cierto tiempo, se le pedirá que asocie este movimiento vibratorio del cuerpo a una vibración de los labios, primero áfona y luego con sonido vocal. La vibración del cuerpo y de los labios al mismo tiempo hará que el sonido obtenido sea «suelto» y libre de tensión. Si se observa dificultad en

realizar este ejercicio, se hará de manera simplificada; en posición de acostado o de sentado, se realizarán movimientos de soltar la nuca, llevando la cabeza de un lado a otro de manera descontrolada y suelta. Se asociará luego a este movimiento la vibración áfona y luego sonora de los labios. Se variará lo máximo posible la altura de la voz, que se subirá y bajará. Se hará igual en posición de pie, con el mismo sonido y más adelante con r, manteniendo el cuerpo en estado «vibratorio», sintiendo una sintonía absoluta entre el movimiento y la voz, que variará de altura libremente. Se dejará la mandíbula suelta y el mayor espacio intermaxilar posible.

3.11. El recurso musical vocal construye la situación dramática del personaje indultado.

La situación dramática del personaje indultado está marcada por un cambio de tonalidad y tempo en la música, así como el mutis que realiza el actor, evocando un tiempo y recuerdo ausente. A través del recurso musical vocal (canto) y el discurso del personaje (narración teatralizada) junto y al acompañamiento musical en guitarra acústica se produce la idílica reflexión del protagonista indultado. El ímpetu del acompañamiento musical y el recurso musical vocal del personaje contagian paulatinamente al espectador, ya que cada escena respaldada por una canción evoca un motivo. Es así que la fuerza del discurso del personaje reside en la estructura del guión y el cómo se presenta una historia en la que se siente al personaje principal en una constante situación dramática que lo confronta consigo mismo. El diseño melódico rítmico está configurado de modo tal que permite que el personaje a través del canto logre exponer su sentir. Lo que se escucha y observa representado en el trabajo del actor en cada escena. La musicalidad se encuentra adaptada a la letra o discurso del personaje, eso ayuda a que la trama se desarrolle en un plano narrativo, dramático, íntimo y hasta sentimental – melodrama- musical. La vinculación temática incide en la estructura del guión junto a la necesidad de presentar al personaje indultado en una coyuntura distinta, en un marco de libertad acompañada de soledad y evocación de un tiempo quizá mejor, así se inicia la marcha del personaje en la búsqueda de oportunidades laborales, en la búsqueda de un futuro incierto. En la propuesta la acción que deviene del verbo compenetra al emisor y receptor en el escenario no solo como imagen, la palabra es representación. Mediante la visión interior de su imagen se concibe escénicamente. El canto contribuye junto con la dicción en la expresión

3.12. El manejo de la voz

Los actores no tenemos que manejar simplemente la voz, como hace el cantante; ni sólo las manos, como un pianista; ni sólo el cuerpo y las piernas, como un bailarín. Estamos obligados

a manejar simultáneamente todos los aspectos espirituales y físicos de un ser humano. (Stanislavski, C. 2014, p.353)

Se refiere a que la voz es una totalidad significativa que se sirve del lenguaje como un todo armónico en la comunicación en el plano verbal y no verbal. Indica además que la palabra como tal, adentra al actor en el ambiente de una época, entrega, con la acción, una perspectiva caracterizadora del personaje, porta con los monólogos y diálogos el orbe psicológico del protagonista, pero el actor no está solo en la emisión de sus mensajes a través del recurso vocal, sino que con lo que llegará a transmitir, es con la aplicación de todo su ser.

La voz es el sonido producido por el aparato fonador humano. La voz se refiere, entre otras acepciones, «al sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe, haciendo que vibren las cuerdas vocales», además de la «calidad, timbre o intensidad de este sonido». Consiste en el sonido producido por un ser humano haciendo uso de sus cuerdas vocales para hablar, cantar, reírse, gritar, chillar, etc. La física ha establecido que para que exista sonido se requieren tres elementos: un cuerpo que vibre, un soporte físico por el que pueda transmitirse, y una caja de resonancia que amplifique esas vibraciones, permitiendo que sean percibidas por el oído.

3.13. El concepto de voz musical y el teatro musical.

Dos son las razones que justifican que el concepto de voz sea fundamento de nuestro trabajo.

- La primera y más importante es que el uso de la voz como parte integral del discurso musical vocal, es la realidad más inmediata con la que nos encontramos en la música de toda la propuesta considerando que todo sonido generado por el aparato fonador forma parte del recurso musical vocal y construye el discurso.
- La segunda es que el modelo sobre el que se ha construido el lenguaje musical de la propuesta en el drama musical Lima 4am gira íntegramente en el uso del recurso vocal, en la voz del actor que presenta al discurso que le da sentido al tema y la forma construido a través de las palabras y el canto.

La propuesta invita a distinguir a la voz del actor en medio del fondo sonoro o acompañamiento musical generando imágenes y figuras a través del discurso, así el público oyente o receptor reconocerá la voz del personaje y lo que dice en su discurso. La palabra, nos trae a la mente que detrás hay una voz que transmite su auto identificación a través de su tesitura y tono de voz característico. Encontramos que la voz lleva asociada la idea de identidad, e

individualidad y posee una marca, un distintivo, lo que llamamos precisamente por eso, un timbre, algo que le da una personalidad propia capaz de ser distinguida en medio de otras voces o de un ruido confuso. En el espectáculo en medio de una partitura, con sonidos simultáneos que suben y bajan y se entrelazan entre escena y escena se puede distinguir el desarrollo del discurso musical vocal en la voz. “Cantar con la voz” es uno de los objetivos más importantes en la propuesta que por añadidura construye al discurso del personaje con el recurso musical vocal. La música es cosa de voces y la tarea del actor es “decir” con su voz y “expresar” mediante ellas emociones y sentimientos. Así es como cobra su pleno sentido la emoción a través de la voz y su música. Así pues, el recurso musical vocal en su calidad de voz musical o recurso musical vocal, a diferencia de la voz del habla, es el resultado de la codificación de las alturas tonales de los sonidos y de los silencios. Ya que la propuesta trata el tema a través del género musical como propuesta, procederé a presentar información relacionada al teatro musical y la función del canto en el teatro musical.

¿Qué es el teatro musical?

El Teatro Musical es una forma de arte que conjuga tres lenguajes universales que son: la danza, el teatro y la música. Es esta conjunción de lenguajes la que ha permitido denominar al teatro musical como arte integral, que con los años ha llevado al hombre a probar los máximos límites de sus capacidades artísticas.

¿Qué es teatro musical?

El Teatro Musical es una línea del Arte atada a la necesidad de comunicar permanentemente eventos actuales, obligando a los intérpretes y artistas, 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.

Recordemos que uno de los elementos más importantes del Teatro Musical, es la música, pues ésta es el mecanismo de elección del compositor o autor de la obra, para comunicar una idea, situación o sentimiento. La música está igualmente compuesta por una serie de elementos que de acuerdo con las necesidades del artista, se concentra en un instrumento de comunicación, como lo es el canto.

¿Qué función cumple el canto en el teatro musical?

El canto es el elemento central del teatro musical como instrumento de unión de los diferentes géneros que éste fusiona, pues ha sido siempre considerado como el medio más

directo de comunicación para la expresión de pensamientos, sensaciones y eventos de quien como efecto del mundo que le rodea, genera una obra.

Los actores que trabajan el género musical están siempre descubriendo técnicas y habilidades, como el perfeccionamiento de sus voces exclusivas o la variedad de colores de la voz, mezclando y trabajando siempre en la interpretación de los estados anímicos y entorno que se busca en las obras, obligando al cantante a ser además bailarín y actor profesional.

CAPITULO IV

4.1 Origen del guion del drama musical “LIMA 4am”

En el año 1998 bajo el contexto social de Lima metropolitana, expectante de las nuevas elecciones municipales, el azote del fenómeno del niño, el incendio del histórico teatro municipal de Lima y el gobierno de Alberto Fujimori; decidí escribir este guion teatral “LIMA 4am” la temática se basa en hechos históricos acompañados de información jurídica que tiene como sustento y respaldo tres publicaciones importantes en el marco nacional, ello me permite realizar el análisis pertinente de los acontecimientos que desencadenaron la construcción de la obra.

Las tres publicaciones que permiten el análisis contextual en tiempo y espacio, también el análisis contextual en construcción de personajes y por último análisis contextual en discurso del personaje indultado con el mecanismo del recurso vocal, estas tres publicaciones son las siguientes:

1. El informe de la secretaria técnica de la comisión AD.HOC creada por la ley 26655, **La labor de la Comisión Ad-hoc a Favor de los Inocentes en Prisión:** logros y perspectivas, agosto de 1996-diciembre de 1999.

El 17 de agosto de 1996 se creó mediante ley NQ 26655 la Comisión Ad-Hoc para la recomendación del "perdón" al Presidente de la República, integrada por tres miembros: el Defensor del Pueblo que la preside, el Ministro de Justicia y un representante del Presidente de la República. En un gesto de respaldo político a la Comisión fue el nombramiento del Padre Hubert Lanssiers como representante del presidente Fujimori. El padre Lanssiers, capellán de prisiones por más de dos décadas, goza del aprecio de distintos sectores de opinión sobre la base del reconocimiento a su trayectoria ética y humanista, profundamente comprometida.

2. “Memoria y batallas en nombre de los inocentes” PERÚ: 1992-2001

Ernesto de la Jara Basombrío.

La historia de cómo miles de personas que no tenían nada que ver con SL o el MRTA, fueron acusadas injustamente de terrorismo, detenidas, humilladas, procesadas y condenadas, y de cómo fueron recuperando su libertad, luego de mil odiseas y de haber vivido el fin del mundo antes de tiempo. Es una historia austera, dramática, llena de dolor pero a la vez intensa, llena de sentido, poética: seres humanos dando batallas heroicas, motivados por el afecto, la esperanza, la libertad, volteándole la mano a la adversidad, al ensañamiento del poder frente al débil.

Es también parte de la historia de cómo respondimos como país frente a una situación de violencia extrema, pistas para un balance de la actuación de nosotros mismos, de nuestras instituciones y actores sociales, de lo que se aprendió y de lo que no. Hay un énfasis en las estrategias del movimiento de derechos humanos, por lo que también es en parte la historia de este movimiento, así como una de sus instituciones: el Instituto de Defensa Legal, a la que el autor pertenece. (Introducción pág. 16).

3. “Conclusiones y Recomendaciones. informe final de la CVR- APRODEH. investigaciones realizadas sobre el proceso de violencia de origen político que se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000, han permitido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación llegar a las conclusiones que se exponen a continuación.

4.2 Antecedentes del proyecto “LIMA 4 am.” Derechos Humanos

El guión con el cual estoy trabajando para mi proyecto actual es una propuesta adaptada del guión original denominado “Lima 4am” Derechos Humanos escrito por mi persona durante el año 1998. El guión original tiene como eje principal tratar el tema de sensibilización en derechos humanos. En ese entonces, además de tomar como punto de partida y referencia los datos anteriormente citados, me preguntaba ¿cómo poder hacer llegar al público esta información de manera concreta pero a la vez divertida, de modo tal que se entendiera el mensaje y pudiera presentar además una visión de la ciudad de Lima y sus personajes como base de la propuesta? La respuesta la encontré en la posibilidad de trabajar el guión en género de teatro musical pensando en una propuesta de formato multidisciplinario e itinerante, que me permitiera entonces llegar a la mayor cantidad de público con el propósito de sensibilizar en materia de derechos humanos respecto a la injusticia vivida por el grupo de personas víctimas del conflicto armado interno encarceladas injustamente. Fue así como escribí el guión original. La propuesta como tal fue presentada a diversas Organismos no gubernamentales – ONG. Tales como la Asociación Pro Derechos Humanos - Aprodeh, Amnistía Internacional, Centro de Atención Psicosocial – CAPS. Diversas instituciones privadas, que en su momento trabajaban la temática de sensibilización en Derechos Humanos, acogieron la propuesta y la incluyeron dentro del circuito de presentaciones que se desarrollaron en Lima y provincia sobre la temática en concordancia y respaldo público a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el marco de la presentación del Informe de “La Comisión de La Verdad y Reconciliación” – CVR. Una vez logrado y presentado el guión original fui invitado a presentar la obra en diversos colegios. Al principio el proyecto se desarrolló con autogestión, siendo el apoyo de la ONG a través de cartas de presentación, afiches y volantes publicitarios, además de stickers de entrega

gratuita lo que nos abrió las puertas en una campaña en centros educativos estatales denominada “Todos los derechos para todos” El desarrollo del proyecto tuvo como base la autogestión financiera traducida en la elaboración de carpetas de presentación acompañadas de la carta de respaldo de ONG Aprodeh y material adicional sobre derechos humanos. El casting tuvo como objetivo de trabajo el poder encontrar a compañeros actores que tuvieran dentro de sus capacidades y talento el canto, la actuación y baile o coreografía, siempre recurriendo como base a actores de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático – ENSAD. Fue así, que entre los colegas que participaron del espectáculo en diversas etapas del mismo, puedo citar a: Arturo Zárate (actor y músico ENSAD), Gonzalo Campos (actor y músico ENSAD), Alejandra Casanova (actriz y bailarina ENSAD), Dante Marchino (actor ENSAD), Adolfo Llamoga (actor ENSAD), Gabriela Alcantara (actriz ETUC) y Ursula Kellenberger (actriz ENSAD). Además de colegas músicos que participaron en el proyecto según el formato de trabajo y lugar de presentación. Con el objetivo de presentar la propuesta al público se realizaron funciones en el Teatro de Cámara, así pude recibir a través de un conversatorio final las opiniones del público asistente, luego se presentó la obra en facultades de comunicación y derecho de la Universidad Nacional San Marcos recibiendo muchos comentarios positivos. Después de esas alentadoras experiencias recorrí junto al elenco un total de 23 colegios realizando presentaciones vendidas como resultado de la autogestión. Luego recibimos el generoso auspicio de la ONG Aprodeh que nos permitió realizar 12 funciones en la sala ENSAD, en el Teatro mocha Graña 12 funciones, en el Sachmo Café 8 funciones, además durante el año 2004 y ya casi al finalizar el proyecto recibí el auspicio de Amnistía Internacional, el Instituto de Defensa Legal – IDL, CAPS, la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS, para continuar diversas presentaciones en plazas, parques, y espacios alternativos, todo en el marco de la “Campaña de Solidaridad con los Afectados y Afectadas por la Violencia Política, llegando así a tener un total de 80 presentaciones formales, confirmadas y registradas. Incluso el Teatro de San Marcos, tomó el proyecto “Lima 4am” Derechos humanos para presentarse y formar parte de una de las ediciones del festival de Teatro joven de la asociación Peruano Japonés. Es así que el proyecto actual, siempre adaptado, cuenta con una amplia experiencia como base que antecede y justifica la realización del mismo centrándome en esta ocasión, en “la manera en que el recurso musical vocal construye el discurso del personaje indultado en el drama musical Lima 4am”

4.3 Proceso de construcción del guion del drama musical “LIMA 4 am.”

El guion toma como referencia al guión original “Lima 4am – Derechos Humanos”, debidamente adaptado a efectos de hacer realidad el presente proyecto de investigación pero siempre teniendo en cuenta que la trama tiene como base la historia de un inocente que es acusado injustamente y detenido por un caso de omonimia; humillado, maltratado y juzgado por jueces sin rostro. Está basado en la situación vivida por inocentes indultados en prisión expuesta y publicada a mediados del año 1999 en el diario el Comercio - “Suplemento Pro Derechos Humanos” por encargo de la Coordinadora Nacional de Derechos humanos (CNDDHH) y ONG Asociación pro Derechos Humanos (Aprodeh). El suplemento en mención daba cuenta de 66 inocentes recomendados para indulto y otros 354 casos en revisión. La recopilación de información y la entrevista con un sujeto de indulto en condición de anónimo, le dieron forma y sentido al guión.

El guión adaptado trata sobre el desenlace de una parte del conflicto armado periodo de 1990-2000. Precisamente en los acontecimiento jurídicos sobre los indultos en pleno conflicto interno y cumple un rol de colaboración en la construcción de una memoria colectiva de reconciliación que ejemplifique y denuncie lo vivido, contribuyendo a generar espacios de reflexión y debate como un aporte de nuestra historia al teatro peruano al utilizar las artes escénicas como experiencia integradora que genera impacto en nuestro entorno como sociedad.

El guión plantea a través del uso del discurso del personaje y el uso del recurso musical vocal afectado por la lírica de las canciones y en género musical, el hacer un ejercicio de la memoria del conflicto armado interno de fines del siglo XX y sirve como discurso quizá ejemplar ante situaciones nuevas que se siguen repitiendo en el Perú. Además expone en referencia a un contexto social actual la manera como el recurso musical vocal es utilizado ahora y siempre como un medio de expresión que construye el discurso de supervivencia de las personas y/o ciudadanos en su día a día como medio de vida y expresión en general. Considerando que en el mundo moderno, el culto a la memoria no siempre sirve para las buenas causas, algo que no tiene por qué sorprenderme, debo decir que la búsqueda por la memoria social implica que lo social cultural y la memoria tienen una potencia y son necesarias porque estamos hechos, individual y colectivamente, de nuestras expresiones de lo que hacemos de nuestro pasado y de lo que hemos vivido. Ya que el ejercicio de memoria y supervivencia construyen nuestra identidad y ayudan a una mejor existencia en sociedad.

4.4 El discurso de la propuesta teatral del drama musical “LIMA 4 am.”

Teniendo como consideración al uso de la palabra como signo que le da sentido al discurso de mi propuesta teatral, a través del recurso musical vocal, desde el punto de equilibrio racional de la semiótica profundizaré en el sentido interpretativo del personaje y su discurso “El discurso supone un locutor y un oyente – El discurso es oral – Alguien se dirige a alguien y organiza lo que dice en la categoría de la persona” (Benveniste, E. 1966, p. 242)

Así y en relación a lo citado por Benveniste con la finalidad de generar una valoración de los hechos se presenta al público un discurso desde una posición social de igualdad utilizando el discurso del personaje como locutor y la acción teatral como propuesta escénica para así trascender los límites del texto alcanzando a la sociedad o comunidad como oyente.

El discurso permite darle significación a la historia ya que existe relación entre el texto y el contexto, entre épocas y etapas con lo que la historia final se hace de alguna forma presente.

4.5 Sobre la temática de la propuesta en escena del drama musical “LIMA 4 am.”

Se plantea como una propuesta que en su temática es diferente, como una necesidad de experiencia crítica distinta a la estereotipada actividad teatral clásica que en muchos casos está supeditada a intereses, restricciones y tabúes que no permiten el desarrollo creativo del dramaturgo en un entorno social espontáneo creativo y sin temor.

En el caso de la Obra Lima 4am encontramos que la temática tratada (inocentes indultados, igualdad social, búsqueda de la memoria) en la propuesta genera cierta controversia, la oferta teatral local en Lima no contempla por lo mismo este tipo de obras por el contrario, al presentarse son vetadas. Así tenemos el caso de “La Cautiva” que también toca temas de gran controversia basada en testimonios de la Comisión de la Verdad y reconciliación – CVR y el Ministerio del Interior, en su momento, la calificó de apología al terrorismo. Así cuando se lleva a escena este tipo de propuestas se corre el riesgo de ser vetado aún así se presenta como una alternativa diferente que aborda la temática de vulneración de los derechos de los ciudadanos traducido en encarcelamiento injusto.

4.6 Sobre el espacio teatral y su escenografía de la propuesta en escena del drama musical “LIMA 4am.”

4.6.1 La sala de teatro.

En cuanto a la sala de teatro o espacio a trabajar, ya que en su mayoría el común de los teatros de Lima se presenta como caja negra, se trabaja en el espacio con fondo neutro

optimizando así la ambientación del espacio sin modificarlo complementado por los efectos de la iluminación.

4.6.2 Escenografía

Como propuesta escenográfica se implementa como elemento el uso de dos cubos como símbolos de la posibilidad de un nuevo comienzo y la conexión con la vida y la naturaleza que el personaje experimenta, ratificando su propósito en el plano físico estos elementos serán usados como recurso utilitario para el personaje (poner utilería, sentarse, recostarse, dormir, etc...) y podrán ser reubicados en escena a requerimiento del personaje.

En cuanto al vestuario del personaje indultado predomina el uso de prendas en colores neutros tono blanco en la camisa y negro en pantalón así como el uso de una gorra en tono negro y calzado negro.

El color blanco representa el lado opuesto de todo lo que asociamos al negro, y las personas que usan el blanco transmiten una imagen de bondad, pureza e inocencia, ya que este color simboliza paz, humildad y amor.

En lo que refiere a utilería se trabaja con una bolsa de tela de color azul, sobre manila amarillo, periódico, bolsa con pan, pistola de foguero y tiza.

4.6.3 El uso de la tecnología en la propuesta.

El teatro al igual que la música, la ópera, el circo no es esquivo a los avances tecnológicos de las últimas épocas y hace uso del recurso tecnológico traducido en conocimiento técnico de modo tal que se pueda lograr de manera óptima el objetivo de la propuesta.

Actualmente en el teatro se puede observar la presencia cada vez más frecuente de tecnologías informáticas y digitales.

Las primeras, las nuevas tecnologías aplicadas a la escena, serían como su nombre lo indica todas aquellas que podemos relacionar con el hecho escénico en sí mismo, es decir el que va desde su misma concepción como idea/proyecto, pasando por su diseño, organización y desarrollo hasta la puesta en escena como tal.

Aquí los elementos técnicos requeridos para una óptima presentación de la propuesta drama musical Lima 4 am.

- 1.-Consola analógica del tipo manual ya que se siguen utilizando en los teatros por su bajo costo, por su disponibilidad en el mercado o por la sencillez de su funcionamiento.
- 2.-Iluminación fija y convencional a través de tachos de luces muy común de encontrar sin problemas y a bajo costo.

3.-Pantalla de fondo que permite que la propuesta teatral logre una narrativa distinta ya que se utiliza como recurso expresivo y creativo para componer imágenes relacionadas al guión.

4.-Mesa de control y de monitoreo y computadoras, notebooks y ciertos dispositivos móviles utilizados para la reproducción digital de sonido que aún se conectan a equipos del tipo analógico como consolas y amplificadores de sonido.

5.-Microfónica de tipo alámbrico y/o inalámbrico conectado a un monitor de amplificación sonora para la reproducción digital de sonido que aún se conectan a equipos del tipo analógico como consolas, amplificadores y altavoces - otra perfecta convivencia en bien de la propuesta.

6.-Video proyector digital multimedia, para el video opening y otros que componen y complementan al discurso del personaje en escena. El video permite generar un factor de enlace de tiempo y espacio relativo que será presentado a favor de la evolución del entendimiento de la propuesta.

Analizando el impacto de modo tal que la propuesta pueda llegar a la mayor cantidad de público se diseñó una propuesta que de forma audio audiovisual (sonora y musical) pueda trabajar incluso con amplificadores de sonido, micrófonos, guitarra electro acústica en básico y proyector multimedia

Se recurre entonces al medio audio visual ya que multiplica las fuentes de información, es un espectáculo que introduce una dimensión distinta en el espectáculo en vivo, habitualmente definido por el encuentro de un actor y un espectador, integrando percepción visual y auditiva (Pavis,P. p.304)

Para el proyecto se diseña un video en formato opening referencial que requiere de proyector multimedia y una pantalla o pared de fondo para reproducir las imágenes que ponen en contexto de espacio tiempo el marco en el cual se desarrollan los hechos en los cuales se basa de la obra. Gracias al uso del proyector multimedia se amplía la expresión e interacción de lo que se presenta es así como la tecnología ayuda a mejorar la propuesta.

Sin embargo considerando la problemática que conlleva en algunos espacios el uso de los recursos tecnológicos a veces no acorde a las posibilidades la propuesta también se diseñó de modo tal que se puede trabajar en espacios más pequeños sin mayor tecnología. En ese caso la propuesta contempla:

- Guitarra tradicional acústica de madera.
- Silbato.
- Clave en mano de madera.
- Uso del recurso musical vocal – La voz al natural sin amplificación externa.

Volviendo así al principio básico que dicta el desempeño del actor en el acto de interpretar un personaje en escena y contar una historia con todo su ser y toda su capacidad interpretativa.

4.7 Sobre el género teatral de la propuesta en escena del drama musical “LIMA 4am.”

La propuesta es llevada a escena en género musical un género de música en el que la acción se desenvuelve con secciones interpretadas, cantadas y/o bailadas. Es una forma de teatro que combina la música, canciones, diálogo y baile. Se consideró que a través de este formato de trabajo el tema y su mensaje respecto a lo planteado puede ser presentado de forma más amena y directa para así llegar a al público haciendo del teatro un canal de comunicación e información relacionado al tema social en derechos humanos. Desde mi punto de vista, puedo decir de manera simple, que es el arte de explicar historias a través de la música en un espectáculo que utiliza las canciones y el baile para explicar el argumento, siendo un género que incluye música, danza y diálogos hablados.

“Teatro Musical es un género teatral o cinematográfico en que la acción se desenvuelve con secciones cantadas y bailadas”. (Anónimo, Ecured)

El teatro musical en nuestro país es actualmente una práctica contemporánea y novedosa que ha logrado dejarse influenciar, recogiendo a lo largo de la historia, diferentes estilos, tendencias musicales y artísticas. Es claro el apogeo del género teatral musical en Lima llegando a presentarse propuestas tanto locales como extranjeras, así tenemos a la Asociación Cultural Preludio a la mayor con más de 25 puestas en escena en su repertorio, Preludio Asociación Cultural, la principal productora de musicales en el Perú, con 20 años de vida artística llevando a escena las más importantes obras musicales de la cartelera teatral en Lima, tales como Cabaret que en el 2009 Preludio lo trajo a la cartelera local y fue un éxito de taquilla.

Otro de los musicales que llegó a Lima gracias a Preludio fue Chicago en el 2012, con el actor peruano Marco Zunino interpretando el roll de Billy Flynn el cual lo llevó a actuar en Broadway. En relación a teatro musical comercial en Lima no podemos dejar de citar KIMBA FÁ, del Grupo Teatro del Milenio con la dirección de Luis Sandoval, dice que con KIMBA FÁ todo puede sonar y puede sonar armoniosamente. Lima es una ciudad que habla a gritos y que quiere dejarse escuchar. También tenemos propuestas más contemporáneas como Perú ja, já, que bajo la dirección de Rocío Tovar presentó a través de un discurso divertido y el uso del recurso musical vocal traducido en canciones interpretadas por actores (no cantantes) una propuesta de teatro musical que funcionó con éxito en Perú. Llevando el teatro musical más hacia nuestro tema de discurso social y de reconciliación podemos citar al grupo Yuyachkany,

que en sus diversas propuestas entre las cuales citaré: “Andamios” - , “No me toquen ese valse” – 1990 haciendo uso del discurso de los personajes y el recurso musical vocal para construir los que acompañan los discursos de reconciliación y memoria.

“El teatro musical no ha olvidado la importancia de acomodarse al momento actual para ser reconocido, y es hoy en día, un claro y contundente desarrollo de una rama de las Artes escénicas”. (Parias, C.2009, p.)

4.7.1 La relación entre el drama “LIMA 4am” y la música.

La propuesta en la obra Lima 4am tiene una estrecha relación con lo musical ya que se juega con los contrastes y colores rítmicos de forma constante y continua, es así que una misma idea rítmica suena de forma sucesiva con diferencia tímbrica ayudando así a la fluidez de la idea central y la toma de decisiones del personaje indultado. En la propuesta la pauta musical sirve de acompañamiento continuo entre el personaje y la línea narrativa y también al inicio en la apertura y al final del espectáculo. El uso de la musicalidad en ritmo melódico ayuda a construir la situación dramática y potenciar a la propuesta

En el drama musical Lima 4am la propuesta plantea el uso de la música característica de enlace propia para identificar la entrada a escena del personaje indultado creando así una antítesis (relación de oposición entre proposiciones, juicios y tesis) interesante de preparación a modo de convención con el público, como preparándolo a lo que sigue y continua en la obra, además destaca el tipo de personaje de la obra en escena.

4.8 La propuesta musical y vocal del drama “LIMA 4am”

La propuesta musical está desarrollada en tono urbano o música popular, sin jactancia ni fastuosidad teniendo como referente en imagen al personaje indultado.

Consideremos siempre que la música popular comprende un conjunto de géneros musicales que resultan atractivos para el gran público tales como la música folclórica o tradicional más no debemos dejar de citar a la música ligera o pop, llamada hoy música moderna y que generalmente son muy escuchadas y es de lo que tratamos en la obra.

La musicalidad no busca reflejar fielmente el ambiente referente a un lugar, es decir, cuando el personaje se encuentre frente al mar no sonarán y se escucharán las olas rompiendo en la costa a través de un sonido incidental la intención sonora de las escenas no es el de recrear un ambiente exacto, tan solo acompaña se acompaña al personaje ayudando así a crear un acercamiento a su realidad.

No debe extrañar la referencia a la evocación tanto en el plano argumental como en el instrumental, lo que se plantea es contextualizar la situación dramática del personaje. Así podemos presenciar la vivencia del personaje que incluso comiendo, tosiendo o llorando siempre se dispone a continuar y se prepara a interpretar o cantar su discurso acompañado de un recurrente acompañamiento musical que lo caracteriza y ubica en escena una y otra vez para así interpretar o cantar haciendo uso del recurso musical vocal ya sea hablando o cantando, dando finalmente sentido al contenido del guión y su discurso. La propuesta se presenta incluso con cierta ingenuidad y falta de pretensión en general respetando siempre la variación y línea argumentativa en el guión. En la situación dramática el sentir del personaje se imprime y el público lo siente, de modo tal que se permite ser llevado y contado por la historia del guión.

Con el juego de la musicalidad y el discurso podemos advertir la correlación existente en cuanto a situación dramática, tiempo y espacio referido. El guión sirve de perfecta excusa para la presencia del recurso musical vocal aunque se justifica el entorno sonoro a la progresión dramática del texto. Se busca imprimir el ambiente o carácter según la situación dramática en escena a través del canto que se desprende de la lírica de las canciones propuestas en el guión.

4.8.1 Cuadro musical – Partitura de enlace

La situación dramática del personaje indultado se presenta, recrea y fortalece a través del recurso musical vocal (voz) en acompañamiento del discurso presentando una etapa sombría del personaje, es así que éste a través del recurso musical vocal construye y le da forma al discurso a través del canto en la búsqueda de presentar ante el público espectador un horizonte prometedor que afecte al personaje para bien. La situación dramática que vive lo transporta a un final incierto y sorpresivo, quizá a la salida de un mundo sombrío – a volver a empezar. Mientras el personaje presenta una constante reflexión sobre su vida, la línea melódica, brinda relevancia a su discurso. La división de las escenas está explícita por el cambio de tonalidad y tempo. Por ejemplo: cuando el personaje se encuentra sólo y a punto de dormir en la calle en su primera noche: La línea melódica de acompañamiento se interrumpe para dar paso a la canción – Vía expresa- en un claro juego de acordes musicales que llevan a que el actor cante la lírica de la canción:

(Acompañamiento musical 1); Hay luna dime tú, qué cosas buenas tienes para mí!

(Acompañamiento musical 4 – Canta Vía Expresa) “Noche blanca que saluda, a gente que busca su destino, amigos en la noche de invierno, el fuego que calienta el corazón, vía expresa de la vida, tan rápida, como que viene y va, vía expresa de la vida, tan rápida como que viene y va”

(Acompañamiento musical 1) ¡Cada uno tiene su historia, con alegrías y tristezas con los logros pero también con fracasos!

Así el ímpetu del uso del recurso musical vocal expresado en el canto contagia y esboza un motivo temático que se desarrolla en el transcurso de las escenas. Todo orientado a la idea de volver a vivir una vida perdida en el tiempo.

4.8.2 Situación dramática del discurso del personaje indultado en el drama musical

“Lima 4 am.” y su relación con el recurso musical vocal.

La situación dramática del personaje indultado está marcada por un cambio de tonalidad y tempo, así como el mutis que realiza el actor, evocando un tiempo y recuerdo ausente. A través del recurso musical vocal (canto) y el discurso del personaje que gracias al acompañamiento musical en guitarra acústica permite que se produzca la idílica reflexión del protagonista indultado sobre su experiencia de vida.

El ímpetu del acompañamiento musical y el recurso musical vocal del personaje contagian paulatinamente al espectador, ya que cada escena respaldada por la lírica de una canción evoca un motivo. Es así que la fuerza del discurso del personaje reside en la estructura del guión y el cómo se presenta una historia en la que se siente un discurso del personaje en una constante situación dramática que lo confronta ya en libertad, consigo mismo.

El diseño melódico rítmico está configurado de modo tal que permite que el personaje a través del recurso musical vocal traducido a la interpretación y el cantar logre exponer su sentir. Lo que se escucha y observa es la lírica de las canciones representadas a través del trabajo actoral en cada escena.

La música se encuentra adaptada a la letra o discurso del personaje, eso ayuda a que la trama se desarrolle en un plano dramático e íntimo. La vinculación temática incide en la estructura del guión junto a la necesidad de presentar al personaje indultado en una coyuntura distinta, en un marco de libertad acompañada de soledad y evocación de un tiempo quizá mejor, así se inicia la marcha del personaje en la búsqueda de oportunidades laborales, en la búsqueda de un futuro incierto.

4.8.3 Forma musical del actor en el drama musical Lima 4am

La forma como el actor se relaciona con lo musical de cada intervención es vital ya que muestra al personaje indultado según su cadencia o situación dramática en cada escena. Se trata de una forma tripartita: vocal (Discurso del personaje), instrumental (guitarra) y canto (recurso musical vocal). En la propuesta en relación al actor no todas las intervenciones musicales de

ritmo y melodía son similares, a veces la forma musical es tan corta que no se puede hablar de la existencia de temas musicales (Cortina musical) sino de la existencia de un motivo argumentativo y situacional para sonar. El actor trabaja acompañado de una descarga de melodías constante y definida interviniendo en diversas tonalidades que lo afectan en su personaje (mayor-menor o igual tonalidad). El actor es capaz de reconocer que existen tonalidades que se repiten en diferentes intervenciones que buscan crear nexo de acción dramática en la propuesta. El instrumento acompaña al discurso del personaje, es así que a través de un sonido o musicalidad en particular la escena nos lleva, según el guión, a identificar al personaje indultado en su condición de ser humano.

En cada escena cuando existe un cambio en los compases previo a un silencio es que se trata de una melodía que caracteriza al personaje indultado en su evocación y presentación según su connotación en la propuesta o guión propio del acompañamiento musical.

4.9 El proceso de construcción del personaje “Indultado”.

Para mí, el proceso de construcción del personaje es una experiencia que me revela siempre algo sobre la naturaleza, comportamiento y personalidad del personaje a trabajar y de mí mismo. Liberar, soltar y expresar aquellos sentimientos que guarda en su interior con franqueza, acompaña el proceso de exteriorizar aquello que el personaje quiere expresar incluso más allá del discurso.

Aquí las pautas de mi proceso de construcción de personaje.

4.9.1 La línea de acciones a seguir las características primarias

Primero busco tranquilidad para dar una primera lectura al guión en solitario.

Realizo el análisis de texto de forma simple y procedo a la visualización del personaje a interpretar.

Una segunda lectura me lleva a tener una visión más clara del personaje y el contexto en el cual se desarrolla la historia.

Ya en la segunda lectura visualizo al personaje caminando y procedo a buscar un calzado adecuado propio al personaje (calzado blando, duro, deportivo, de trabajo, etc.)

Desarrollo un dibujo o boceto de propuesta de vestuario.

Le identifico y promedio una edad y si tiene alguna dolencia física o característica singular.

4.9.2 La línea de acción a seguir características específicas

Marco el guión o texto y procedo a dividirlo en unidades para así poder entender y reconocer la continuidad de las acciones y sucesos que le darán sentido y valor al personaje en la historia.

Para comprender los sucesos de la obra me es importante ubicar al personaje indultado, identificar sus motivaciones y necesidades ubicándolo en la época, momento o situación.

4.9.3 La línea de acción a seguir sobre los sucesos.

Una tercera lectura lleva al análisis de los hechos que impulsan al personaje en la obra. ¿Qué lo mueve y lo motiva? En el caso puntual del personaje indultado lo que lo mueve y motiva por sobre toda la situación que vive, es la posibilidad de volver a empezar y ser feliz. A pesar de los hechos y la situación vivida no busca revancha, no odia a nadie, más si siente impotencia al verse en las calles sin horizonte y sin oportunidad.

4.9.4 La línea de acción sobre la caracterización

En cuanto al vestuario del personaje indultado predomina el uso de prendas en colores neutros tono blanco en la camisa y negro en pantalón así como el uso de una gorra en tono negro y calzado negro: “El color blanco representa el lado opuesto de todo lo que asociamos al negro, y las personas que usan el blanco transmiten una imagen de bondad, pureza e inocencia, ya que este color simboliza paz, humildad y amor”. (Núñez, J. 2014)

En lo que refiere a utilería se trabaja con:

- Una bolsa de tela de color azul, que simboliza la esperanza, el personaje lleva en su bolsa lo único que tiene en la vida – El mundo en una bolsa.
- Un sobre manila en amarillo que simboliza la búsqueda de oportunidad relacionado al trabajo y volver a empezar por la legal.
- Un periódico que simboliza que toda noticia es pasada en periódico es de ayer.
- Bolsa con pan que simboliza el sobrevivir con lo más básico.
- Pistola de fogeo que simboliza el punto de quiebre entre el bien y el mal. y tiza.
- Una vez identificado el calzado ideal con el cual sienta que el personaje puede andar por la vida inicio su caracterización.
- Según el guión identifiqué que el personaje en su psicología me remite a colores neutros: blanco negro.
- Identificar su peso y ritmo.

- Una vez ubicados los elementos externos de motivación en vestuario y utilería que me ayuden a caracterizar al personaje. Procedo a asociarlo a lo musical.
- A través de la musicalidad identificar al personaje con un ritmo, música o canción preferida.
- Le busco una musicalidad a su vida. Un ritmo, un tiempo un actitud generada por lo musical.

4.9.5 Poiesis –trabajo sobre la vivencia

Considero que el personaje está lleno de signos singulares establecidos en el guión.

Tengo en cuenta que el personaje vive ya una serie de situaciones.

Busco comprender a mi personaje (Idea sobre su psicológica) Su comportamiento en la obra.

Lo tomo como una aventura inédita, siempre considerando que el personaje actúa según la situación, el lugar y época.

4.9.6 Análisis del personaje y su movimiento (Técnica Rudolf Laban)

«Todo movimiento exterior es consecuencia de otro interior».

Nuevas exigencias expresivas a través de la relación entre espacio, movimiento y ritmo y de una actuación del intérprete en la que éste se había de concentrar al máximo.
<https://www.biografiasyvidas.com/biografia/l/labán.htm>

Identifico el ritmo del personaje llevado a través de la musicalidad de sus acciones. (Trabajando con el ritmo, música o canción con la cual lo identifico)

Trabajo sobre el peso relacionado al personaje, si es ligero o pesado en su hablar, si es ligero o pesado en su andar (con el calzado que anteriormente ya encontré para caracterizarlo) Le busco una forma de caminar.

Trabajo sobre su direccionalidad: si es directo o indirecto, tímido o directo en su ser. Si es abierto o cerrado en su ser.

4.9.7 Trabajo vocal

Considerando que el trabajo del actor refiere en gran medida al uso de la voz como medio expresivo y que Guiado por la técnica Rudolf Laban desarrollo el tono y tempo de mi voz así como su singularidad. Siempre teniendo como base la musicalidad del personaje y su ritmo.

4.10 Macroforma de la propuesta

Consiste en realizar una división formal de la obra en general, a nivel de lugar, tiempo y espacio, realizando indicaciones de movimientos y acciones dividiendo la obra en escenas. Determinando por las unidades aristotélicas de: acción, lugar y tiempo.

Regla de las tres unidades:

“Unidades aristotélicas: Las unidades aristotélicas consistían en tres reglas: la unidad de acción (sólo se debía desarrollar un conflicto); la unidad de tiempo (todo debía pasar en un día); la unidad de lugar (todo se debía desarrollar en un lugar único)” (Anónimo)

Unidad de acción, cada obra debe constar de único tema o asunto, para que la atención del espectador no se dispare. Así pues en el guión del drama musical Lima 4am el tema central sobre el cual se centra la historia es la exposición de la vivencia de un indultado, ahora en libertad.

Unidad de lugar, la acción debe desarrollarse siempre en el mismo sitio, no solo para no confundir al espectador, sino también para procurar la verosimilitud. El drama musical Lima 4am tiene como lugar de representación la ciudad de Lima capital.

Unidad de tiempo, el tema tratado no debe exceder del tiempo de una jornada de 24 horas. En el caso de Lima 4am, la obra transcurre durante dos días y una noche.

En lo referente al diseño de propuesta musical:

La pauta indicará siempre en papel y cuándo se canta y suena la música o cortina musical. Si es por actos, escenas, intermedios o de manera continua propia al espectáculo.

Se considera al discurso dramático (Guión) inserto en números musicales o pauta musical como un conjunto ya que en la propuesta el recurso musical vocal construye el discurso, complementándolo y afectándolo a través del canto e interpretación lírica de las letras de las canciones.

En Lima 4am. La concepción de toda la música compuesta o trabajada es propia de la propuesta – Drama musical Lima 4am.

Se Indica en el guión claramente las intervenciones musicales.

Según el guión se determina la duración de la interpretación.

Se ha determinado y marcado dentro del conjunto de la obra teatral un conjunto de formas musicales.

Según el guión se desarrollarán fragmentos musicales que ayuden al actor a construir el discurso del personaje en escena y potencia la evolución dramática de las escenas.

En gran medida, el discurso de la obra aparece como un documento que invita a la retroalimentación entre el público (oyente) y el actor (locutor) ambas partes evidencian una

vinculación propia del teatro. Ocurriendo así la poésis con el cuerpo del actor a través de acciones físicas y verbales, en interacción con las luces, el sonido, los objetos, etc. llegando a generar el convivio. Revisé los antecedentes y el análisis del proceso de creación, intentando establecer de qué forma podían aportar al fortalecimiento del vínculo entre teoría y práctica. Por otra parte, establecí una segmentación y enfoque de las etapas del proceso de creación teatral con el objetivo de reconocer su especificidad con respecto a otros procesos artísticos y destacar los momentos en los cuales se toman decisiones trascendentales en escena para la realización del montaje teatral pero sobre todo centrándome en las acciones que el actor debe desarrollar en cada escena.

4.11 La partitura teatral - musical del drama musical” LIMA 4am”

Hay obras de teatro en las que la participación sonora y musical es poca y otras propuestas para las que la musicalidad es determinante durante la concepción del espectáculo ese es el caso de nuestra propuesta. La partitura teatral musical se desprende de las alusiones musicales propias al texto que contiene la obra teatral original o de las adaptaciones propias del montaje o el gusto o interpretación que en el tiempo el director decida para la propuesta teatral. Los elementos en la partitura teatral nos llevan a comprender y deducir la interrelación entre el teatro y la música (Personajes – Música) y la creación de nuevas propuestas e ideas como avance argumental, todo realizado a través del recurso teatral literario y la música. Creando una serie de personajes de carácter musical referidos a una situación dramática abocada a una ubicación, tiempo y situación social determinada. En la partitura teatral - musical de la obra interviene de manera continua el canto y el instrumento, incluso de forma mixta. Comenzando por la música vocal y luego la instrumental (guitarra) género mixto que atiende a las diversas necesidades de aterrizar el argumento y cumplir con el guión. Es así como en principio se propone el carácter de la música de fondo como un elemento de la propuesta escénica concebida con una función narrativa determinada y no como adorno. Se plantea, siempre según el guión, una variedad de formas musicales a través de la sucesión de intervención del personaje indultado asociado a ritmos, melodías y voces según la exigencia propia de la obra. Se busca no dejar nada al aire, es por ello que la musicalidad acompaña y se relaciona al uso del movimiento, la intensidad, la técnica que será usada por el actor para representar al personaje indultado en los diferentes estadios que el guión propone y su relación para con los otros personajes. La importancia del proceso creativo artístico reside en la forma en que la propuesta fue concebida como consecuencia de un proceso que une la teatralidad y la musicalidad.

4.12.-Datos para una mejor comprensión del cuadro de canciones en el uso del recurso musical vocal – canto.

En mi trabajo, la situación dramática del personaje y su discurso se recrea a través del recurso musical vocal. El personaje expone su vivencia y sentir mediante el uso del recurso musical vocal - cantando. El acompañamiento musical en su línea melódica brinda relevancia al texto. La división interna de las escenas queda más clara y explícita por el cambio de tonalidades y tempo, lo que lleva a la constante reflexión del personaje, el ímpetu del canto contagia y esboza un motivo temático. El uso de la voz es la base en el espectáculo, refleja y desnuda las intenciones del personaje generando expectativas en el público sobre la trama en desarrollo. A través del recurso musical vocal y las canciones se genera mucha información sobre lo que le acontece al personaje. El recurso musical vocal – canto está al servicio del artista, siendo la confluencia del cuerpo y el lenguaje articulado para decir lo que se siente y sentir lo que se dice. Aquí algunos datos propios del desarrollo de mi propuesta a modo de recomendación:

- Para poder trabajar las canciones en formato musical se debe tener una buena comunicación entre el autor, músico y director del proyecto musical.
- Con la finalidad de contar la historia siempre se debe considerar al discurso inserto en números musicales como un conjunto.
- Se debe considerar hacer un casting para el personaje y/o personajes.
- Concebir toda la letra y música trabajada desde la propuesta teatral.
- Indicar claramente las intervenciones musicales en el guión de modo tal que el actor sepa el orden a seguir.
- Definir el tiempo que tendrá el espectáculo y definir con claridad la duración de las intervenciones musicales en relación al discurso ya sea hablado o cantado.
- Puedes dividir el espectáculo y los ensayos por escenas así, en mi experiencia, considero se logra un mejor y mayor entendimiento de lo que se hace y dice en escena.
- Ensayar y repetir hasta que resulte bien.
- A manera de distensión se puede buscar nuevas formas de manejo del recurso musical vocal con el acompañamiento musical, siempre a modo de experimentación en la búsqueda de nuevas formas de plantearse la misma escena.
- No se debe dejar de lado el texto hasta tenerlo seguro, entendiendo a cabalidad lo que el guionista o autor quiso decir, así podrás entender lo que el director espera de cada escena según el texto. Recuerda analiza el texto siempre para optimizar el uso del recurso musical vocal.

A continuación presento en detalle el proceso de las canciones, identificándolas una por una, con su título, autor letra, músico realizador, género musical y la razón y sentido que me motivo a escribir cada canción así como lo que traté de expresar en cada una de ellas siempre en relación al uso del recurso música vocal para construir el discurso del personaje.

-Cortina musical 1 simple o de enlace – Anexo 4 CD – Música – Arturo Zárate Polanco. Introducción que precede al canto y suena acompañando de manera característica al personaje principal en su discurso. Cada vez que el personaje cuenta su historia o tiene algo que contar se escucha el acompañamiento musical 1 – El uso de la música de enlace se presenta de manera reiterativa en el aspecto rítmico y armónico, tiene como finalidad familiarizar al público espectador a la ocurrencia del personaje, es un diseño melódico que en convención con el público indica la llegada o vuelta al personaje y su decir a manera de un leitmotiv que es una "frase musical corta y constantemente recurrente" asociada con una persona, lugar o idea en particular. Está estrechamente relacionado con los conceptos musicales

Aquí un ejemplo:

(Cortina musical 1 suena y previene al público que el personaje está a punto de expresarse y seguir contando su historia – La acotación indica que el personaje debe estar sentado antes de continuar con su relato)

Indultado: Diez años han pasado desde aquel día. Lo recuerdo bien. Yo trabajaba en Polvos Azules, cerca al palacio de gobierno. Además tenía una renovadora de calzado, no me iba mal.

Así, mediante la convención musical citada, el público se deja llevar por la historia siendo transportado por la misma hacia un final incierto que busca exponer la realidad de cientos de personas que buscan ganarse la vida en las calles y salir adelante.

-Cortina musical 2 – Lima 4am. (Opening - El personaje Indultado acompañado de cortina musical 2 – Canta – Lima 4am) Letra – Ernesto Vildoso Sisley / Música – Guitarra en vivo - Arturo Zárate Polanco / Ritmo: Reggaetón.

Se refiere a la música que va a manera de acompañamiento musical en la apertura musical del espectáculo – Canción Lima 4am. Muestra al personaje indultado justo en el día que sale a la calle luego de muchos años. Es la escena que marca el inicio del espectáculo es el Opening es el comienzo del relato que se desarrolla durante dos días y una noche en que el personaje trata de salir adelante cantando en las calles. La obra alterna fragmentos musicales y un conflicto en el personaje que nos presenta una mirada única sobre lo que le sucede al personaje, pero es más

que eso, es el inicio que marca con fuerza y ubica al espectador de qué va la obra y en dónde en relación al lugar en que se desarrollará la historia. La propuesta de opening está desarrollada en formato musical urbano popular, tomando como referencia al ritmo del reggaetón, buscando así una rápida identificación con el público en relación al ritmo. Con el opening se busca crear un ambiente sonoro que conecte con el público a través de un ritmo intenso y actual.

Letra – Ernesto Vildoso Sisley / Música – Guitarra en vivo - Arturo Zárate Polanco / Ritmo: Reggaetón.

Lima 4am. Despierta la ciudad,

hora en que miles se deben levar,

comienza la mañana, empieza amanecer,

la noche se termina y el día, ahora empieza.

Y ofrece un panorama decadente,

restos de botellas y orín,

cigarrillos, adornan la ciudad.

Lima 4am. Despierta la ciudad

el día ya comienza, me alisto, a trabajar.

Al término de la canción Lima 4am. Se produce un silencio musical y vocal y se procede con el acompañamiento musical 1 dando inicio al texto narrativo del personaje en discurso directo. Lo propuse de esa forma ya que con la fuerza del opening se consigue la completa atención del público y se le introduce en una primera impresión hacia la convención del formato de trabajo en teatro musical, el silencio recurrente que luego es interrumpido por la música incidental 1 (que como ya saben es la que acompañará durante todo el espectáculo al personaje) permite al actor tomar un respiro para luego dar inicio al discurso del personaje a través del uso de su voz. Recordar que la fuerza del texto reside en su temática, en su estructura y en una situación de coyuntura muy similar a la de hoy, mostrando una constante confrontación en lo social y humano de nuestros días, al ver como miles de personas, al igual que el personaje principal, salen a las calles a ganarse la vida con el uso de su recurso musical vocal, vendiendo, gritando, hablando, cantando para así lograr su sustento y exponiendo una situación de

exclusión y olvido del sistema formal de oportunidad de parte del estado y la comunidad en general.

-Cortina musical 3 – Lima metrópoli. Canción 3 – Lima metrópoli – Autor: Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zarate Polanco

Ritmo: Tropical - Chicha.

La canción está compuesta en género tropical chicha, en clara alusión a la época de Chacalón, el grupo guinda, los Shapis. Es un ritmo cercano y popular a las masas. En la propuesta, se plantea que el personaje se enfrenta a la búsqueda inmediata de recursos para sobrevivir en la Lima metrópoli que se encuentra, una ciudad que ha cambiado Pareciera no haber lugar para él. Es así que invierte su único sol en comprar una bolsa de caramelos y se busca la vida como puede, cantando en los ómnibus, vendiendo golosinas. Así escribí la canción Lima metrópoli, en alusión directa del hombre y mujer que día a día salen a buscarse la vida en ésta Lima ciudad. Aunque el libreto original lo escribí en el año 1998, no somos ajenos, hoy en el años 2018 a ver constantemente a muchos tratando de ganarse la vida de la misma forma que el personaje. Pareciera que el texto no tiene tiempo. Es propio de una realidad social que aún nos aqueja, la supervivencia no se detiene. La escena se representa en clara convención con el espectador trasladando la acción a un ómnibus de transporte público. Lo que nos ubica en un contexto popular de espacio tiempo, ubicando la situación dramática en un contexto social real.

Canción 3 – Lima metrópoli – Autor: Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zarate Polanco

Ritmo: Tropical - Chicha.

Una combi, un taxista un chofer,
 Marcan en su ruta interminable,
 Las distancias que limitan esta Lima,
 Lima metrópoli
 Lima metrópoli (BIS)

Durante la presentación de la acción artística y el canto el personaje realmente vende, ofrece caramelos, invita a tomar asiento a las personas, a manera de crear un escenario a través del recurso musical vocal, ubicándonos en un espacio imaginario propio de la convención teatral.

-Cortina musical 4 – Costa verde.- Música: Arturo Zarate Polanco / Letra: Ernesto Vildoso Sisley – Ritmo: reggae

No debe extrañar la referencia durante todo el espectáculo a la evocación de los recuerdos o la reminiscencia tanto en el plano musical como en el argumental con la finalidad de describir y exponer la situación dramática del personaje. Es así que en la canción Costa Verde, el personaje se encuentra con el mar otra vez, luego de tantos años, y con él se cuestiona sobre su vida, la gente que tenía cerca y su infortunio. Sus recuerdos lo llevan a recordar su infancia, sus amigos, el amor y la necesidad de seguir adelante. La propuesta musical está planteada en ritmo reggae - Para el desarrollo del proyecto se explota la musicalidad en el contexto, se asocian motivos sonoros al personaje así busco lograr que el público siga mejor el desarrollo de la obra y lo que le ocurre al personaje. En esta ocasión, aunque la canción Costa Verde existe en letra de mi autoría, para el desarrollo del proyecto bachillerato 2018 decidí priorizar y únicamente trabajar con la música y acompañamiento musical con guitarra de parte de Arturo Zárate Polanco.

-Canción 5 – canción Vía expresa de la vida – Autor: Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zarate Polanco – Ritmo: Rock melódico

Considero que la música ayuda a dar continuidad a la historia y actúa como elemento unificador, en tal sentido el uso del recurso musical vocal acompañado de la música es sumamente enriquecedor para el actor ya que ayuda a avanzar en el trabajo del texto del personaje marcando intencionalidad, ya que todos reaccionamos de una manera diferente al estímulo musical. En esta canción pretendo aclarar e ilustrar con el recurso musical vocal lo que ocurre en la mente del personaje y su impresión respecto a la visión que tiene sobre lo rápido que se nos pasa la vida, busco darle fuerza a su historia a su visión, quizá una visión reflexiva sobre nuestro tiempo en la tierra y lo que hemos hecho hasta ahora. Así, el recurso musical vocal potencia al personaje y el acompañamiento musical se da con el fin de facilitar la comprensión de su historia frente al espectador o público receptor.

Vía expresa de la vida – Autor: Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zarate Polanco – Ritmo: Rock melódico

Noche blanca que saluda,
 gente que busca su destino,
 amigos en la noche de invierno,
 el fuego que calienta el corazón,
 vía expresa de la vida
 tan rápida,

como que viene y va,
 vía expresa de la vida,
 tan rápida,
 como que viene y va...

-Canción 6 - canción No me obliguen a hablar. Autor en letra y música: Elvis Acevedo Trujillo.

El autor de esta canción es un colega estudiante de la ENSAD en especialidad actuación, quien al tener conocimiento sobre la propuesta de teatro musical Lima 4am, que escribí, procedió a poner a mi disposición su canción, al considerar ambos que la temática a tratar era de interés mutuo, al escucharla, decidí que la canción era perfecta para formar parte de la obra de teatro, ya que en su contenido refuerza el discurso del personaje.

No me obliguen a hablar. Autor en letra y música: Elvis Acevedo Trujillo. Género: Balada.

No me obliguen a hablar,
 de cosas que no se decir,
 no intenten consolarme,
 con frases que voy a morir,
 no caminen apurados,
 que ya no van a llegar,
 me han dejado sin nada para soñar,
 es que se han llevado
 mis sueños, mis gritos y mi dolor
 lo han dejado oculto
 en los muros
 donde yo padecí.

Canción 7 - La fiesta. Letra: Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zarate Polanco / Género: Afro peruano.

Esta canción marca el punto de quiebre en el personaje y lo presenta al límite de sus voluntades, entre la penosa decisión de seguir por el camino del bien o ante tanta adversidad tomar el camino del mal, del robo, del crimen, un camino ajeno al personaje pero ante a desesperación imperante, un camino posible a tomar. Una dirección que seguramente lo llevará de regreso al lugar de donde hace unas horas atrás salió. Es el punto de quiebre en el conflicto de la obra. Se presenta en tono afro, de forma tal que juego a través de la música con la ironía

de los momentos de la vida, incluso en escena aparece, desdoblado como una conciencia negativa el otro yo del personaje, el cual lo invita a tomar el camino del mal, mientras el personaje indultado experimenta una pesadilla que lo enfrenta consigo mismo.

La fiesta. Letra: Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zarate Polanco / Género: Afro peruano.

La fiesta, se consuma a tu alrededor,
sientes, que no eres parte de ella
y estas aquí, y todo te da vueltas,
tu mente y tu razón, están lejos, están lejos.
y estás aquí y todos te señalan,
es que eres, basura social,
nadie te quiere cerca
tú lo que necesitas es dinero fácil,
toma, toma, toma, que toma, que toma...ya.

-Canción 7- canción Recorro. Letra Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zárate Polanco.
Género: Soul

Aquí el personaje, luego de la experiencia anterior, ha tomado la decisión de salir adelante y no dejarse llevar por la tentación ni el camino fácil. Resuelve ante toda adversidad, Salir a buscar un empleo. Se arregla como puede, con el poco dinero q tiene se enrumba en busca de un trabajo. Hace calor, la gente lo discrimina por su apariencia, algunos ni lo reciben, las oportunidades se van acabando, llega la tarde y su desesperación acrecienta, tiene sed, hambre y tristeza. Su corazón se va llenando de cólera e impotencia hasta que ya casi cuando está a punto de dejarlo todo, un hombre le abre las puertas de su negocio, confiando en el ser humano por sobre todas las cosas y así se presenta el nuevo comienzo para el personaje en busca de la felicidad. Esta canción la escribí y la consideré en el discurso del personaje ya que grafica un sentir general social, asociado a todo aquel que en medio de la necesidad, de su propia necesidad, busca salir adelante. Buscando un trabajo una oportunidad para volver a empezar y ser feliz.

Recorro. Letra Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zárate Polanco. Género: Soul

Recorro, camino las calles,
en busca, de un trabajo,
no debo desesperarme,
algo conseguiré,

recorro las calles,
 no debo desesperarme,
 algo conseguiré,
 la cosa es que ahora viva,
 la cosa por la legal,
 recorro camino las calles...

-Canción 9- Cortina musical 2 Lima 4am.

En esta ocasión uso la misma canción del opening para el final del espectáculo, con actitud positiva y listo para empezar una nueva vida el personaje indultado se prepara para su primer día de trabajo, un nuevo comienzo esperanzador.

Canción Lima 4am. Letra: Ernesto Vildoso Sisley / Música: Arturo Zárate Polanco./Ritmo: Reggaetón

Lima 4am. Despierta la ciudad,
 hora en que miles se deben levar,
 comienza la mañana, empieza amanecer,
 la noche se termina y el día, ahora empieza.

Y ofrece un panorama decadente,
 restos de botellas y orín,
 cigarrillos, adornan la ciudad.

Lima 4am. Despierta la ciudad
 el día ya comienza, me alisto, a trabajar.

4.12.1. Cuadros escénicos.

División formal de la obra en general, a nivel de lugar, tiempo y espacio, realizando indicaciones de movimientos y acciones dividiendo la obra en escenas.

Determinando por las unidades aristotélicas de: acción, lugar y tiempo. Incluyendo para una mejor comprensión el número de escena.

Lugar	Escena	Tiempo	Acción
Ciudad de Lima Vía pública.	Escena uno	Año Diciembre del año 2000	(Opening - El personaje Indultado acompañado de cortina musical 2 – Canta – Lima 4am) Guitarra en vivo. Lima 4am. Despierta la ciudad, hora en que miles se deben levar, comienza la mañana, empieza amanecer, la noche se termina y el día, ahora empieza. Y ofrece un panorama decadente, restos de botellas y orín, cigarrillos adornan la ciudad. Lima 4am. Despierta la ciudad el día ya comienza, me alisto, a trabajar.
En la vía pública.	Escena uno	Es de día y el final de la primavera en Perú. No hace ni mucho calor ni mucho frío.	Indultado, está parado con un periódico en las manos y procede a leerlo (Cortina musical - 1) ¡Un juicio justo y la verdad es lo que siempre debe importar! El punto concreto de la situación es que de las rejas hoy libre estoy.
Vía pública	Escena Dos	Día uno	(Al público) Hoy cuento los días que me separé de mi barrio lindo, de mi familia, de esta gran ciudad. (SILENCIO) -Tengo el rostro duro, ojeroso, quizá por los días y noches de encierro y soledad.

Vía pública.	Escena dos	Tiempo Día uno	<p>(Cortina 1 -Caminando) Es mi primer recorrido por la capital y en 10 años sí que ha cambiado la ciudad: edificios, puentes peatonales, pollerías, hamburgueserías, pizzerías y semáforos inteligentes han invadido la ciudad... ¡hasta hay más tráfico!</p> <p>(Observando) Quizá los más trabajadores sean los vigilantes, ellos siempre están atentos a cualquier situación sospechosa...</p> <p>(Suenan un silbato de vigilante y él corre pensando que lo están confundiendo con un ladrón)</p> <p>¡Qué rara es la vida y la situación que vivo esta noche en Lima ciudad!</p> <p>(Cortina musical-Sentado relata) - Mientras suena cortina musical del personaje –</p>
Vía pública		Día uno	<p>Diez años han pasado desde aquel día. Lo recuerdo bien. Yo trabajaba en Polvos Azules, cerca al palacio de gobierno. Además tenía una renovadora de calzado, no me iba mal.</p>

Lugar	Escena	Tiempo	Acción
Vía Pública	Escena Tres	Por la mañana. Día uno	(Cortina musical 2 Lima metrópoli - Saca de su bolsa azul una moneda y caramelos) Todo puede pasar en la capital, a puertas del año 2000 pongo el sol para salir a las calles a cumplir, mientras en el negro de la noche se esconden los destinos que se forjan con esfuerzo.
Ómnibus	Escena Tres	Día uno	(Gritando) ¡Sube, sube, sube... Damas y caballeros, muy buen día, disculpen la interrupción de su agradable viaje. Mi compañero y yo somos ex convictos hemos subido porque estamos tratando de salir adelante. Esperamos nos colabores con este producto golosinario que estamos vendiendo... No vengo con las manos vacías, tengo un producto golosinario y una canción que dice así...
Ómnibus			(Cantando – Lima metrópoli – cortina musical 3) ¡Una combi, un taxista un chofer, marcan en su ruta interminable, las distancias que limitan esta Lima, Lima metrópoli, Lima metrópoli ! (Procede a vender caramelos, baja hacia el público)
Ómnibus			(Con energía desbordante) ¡Llegamos a la capital, hace ya varios años

Ómnibus	Escena cuatro	Día uno	<p>despedidos de nuestras tierras por culpa del terrorismo, pero trabajamos duro para salir adelante! ¡No nos dejamos carajo!</p> <p>(Cantando) ¡Una combi, un taxista un chofer, marcan en su ruta interminable, las distancias que limitan esta Lima, Lima metrópoli, Lima metropolí!</p> <p>¡Baja, baja... Muchas gracias!</p> <p>(Cortina musical 1 - Contando las monedas obtenidas de la venta de caramelos. Procede a repartirse la ganancia)</p> <p>(Guardando caramelos en bolsa azul comenta al público mientras come pan que saca de la bolsa) Estoy seguro que volver a empezar será difícil pero no imposible. Cuando un hombre agrede a la sociedad, ésta lo señala y lo castiga.</p>
Lugar En la vía pública	Escena cuatro	Día uno Mañana.	<p>No voy a negar que siento rabia aquí adentro. Por ahora lo que más deseo es volver a mi mundo, al mundo del cual fui separado injustamente. Ahora debo esforzarme para conseguir un trabajo y ser visto como “normal”</p>
En la costa verde Malecón.		Día uno Por la tarde	<p>(Caminando en Silencio reflexiona en voz alta) ¡Cada uno tiene su historia, con alegrías y tristezas, con logros pero también con fracasos! La vida es así y</p>

<p>Costa verde Frente al mar.</p>	<p>Escena cinco</p>	<p>Por la tarde</p>	<p>hay que seguir, por uno mismo y por los demás.</p> <p>(Cortina musical 4- Costa Verde) La vida se presenta para mí, como un rompecabezas de ilusiones y recuerdos por armar. ¡El mar otra vez! Hace tanto que no lo veía.”Costa Verde” Qué recuerdos vuelven a mí mente, cuando de pequeño jugaba en tus arenas construyendo los castillos que los golpes de mi corta vida han derrumbado.</p>
<p>Costa verde Frente al mar</p>	<p>Escena cinco</p>	<p>Por la tarde.</p>	<p>(Cortina musical 1- se sienta y se Quita el calzado) Debo dejar atrás tantos recuerdos... ¿Para qué sirven los recuerdos? Recuerdo cuando de la mano de mi pareja caminaba hasta ver la puesta del sol. ¿Qué será de la vida de ella. Todavía conservo sus algunas de sus cartas. Es todo lo que me queda de ella... recuerdos. ¿Qué será de la vida de mis niños? Recuerdos, tristes recuerdos. (Se amarra el calzado y se alista a trabajar)</p>
<p>Lugar Distrito - Barranco.</p>	<p>Escena seis</p>	<p>Por la tarde.</p>	<p>(Saludando al público que llega al puente de los suspiros, se prepara para cantar y vender caramelos – Cortina</p>

<p>Distrito Barranco - Puente de los Suspiros.</p>	<p>Escena seis</p>	<p>Por la tarde.</p>	<p>musical 3 – Canción - Puente de los suspiros)</p> <p>¡Muy buenas tardes, para la gente que le gustan los recuerdos! (canta)</p> <p>Puente de los suspiros, testigo de madera. Inspiración de poetas, también del amor, ven dale soluciones a mi corazón tú que en tu estructura conserva los recuerdos. Los recuerdos del paso, del paso de la gente, que loca por sus problem, saltó hacia el vacío. No busques disculparte las cosas son así, la vida no se vive tan solo por dinero.</p>
<p>En Barranco Via expresa</p>	<p>Escena siete</p>	<p>Por la noche</p>	<p>(Hablando y recogiendo sus cosas)Lo que pasa es que la gente se olvida que la vida por sí sola vale ya.</p>
<p>Distrito - Barranco. Lugar Vía Expresa</p>	<p>Escena Ocho</p>	<p>Por la Noche</p>	<p>(Comenta con ironía) Mis amigos, que será de la vida de mis amigos. Gente que tras el escándalo y los días me dio la espalda. Estoy seguro de que si me volvieran a ver se alejarían de mí.</p> <p>Hay luna dime tú qué cosas tienes para mí.</p> <p>(Cortina musical 5 – Vía expresa – canta mirando al cielo y sacando de su bolso azul una pequeña manta roja)</p>

<p>En Barranco</p> <p>Vía Expresa</p>	<p>Escena Ocho</p> <p>Escena nueve</p>	<p>Por la noche.</p> <p>Noche</p>	<p>Noche blanca que saluda, a gente que busca su destino, amigos en la noche de invierno, el fuego que calienta el corazón. Vía expresa de la vida, tan rápida como que viene y va. Vía expresa de la vida. Tan rápida, como que viene y va.(BIS)</p> <p>(Se alista a dormir, recostándose) La policía ató cabos rápidamente y sin posibilidad de defensa se me dictó sentencia. ¡Veinte años! Yo le dije a mi pareja...no llores, todavía puedes empezar una nueva vida, sin mí.</p> <p>(Cortina musical 6 – Canción No me obliguen – Canta)</p> <p>No me obliguen a hablar, de cosas que no se decir, no intenten consolarme con frases que voy a morir. No caminen apurados que ya no van a llegar, me han dejado sin nada para soñar, es que se han llevado mis sueños, mis gritos y mi dolor. Lo han dejado oculto en los muros donde yo padecí.</p> <p>(Hablando) ¡Cada uno tiene su historia, con alegrías y tristezas, con logros pero también fracasos!</p> <p>(Dibuja con tiza un cuadrado en el piso) -¿Cuántos metros cúbicos tiene la celda de un inocente? Una docena. Es</p>
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---

En Barranco.	Escena diez	Noche	<p>el típico discurso del olvido, respétenme</p> <p>(Diablo)</p> <p>Lo que tú necesitas es dinero fácil, una oportunidad, y yo tengo lo que tú necesitas...una pistola, anda tómalala, es todo lo que necesitas, dinero fácil. Tómalala, tómalala, para ti ya no hay oportunidades, eso es. Apunta, apunta... ¡Vamos dispara, dispara, dispara!!! (La pistola revienta)</p> <p>(INDULTADO con la pistola en la mano) - ¡No! No. No voy a caer en la tentación, ayúdame, yo se que puedo salir adelante. Es ahora cuando debo demostrarme que puedo salir adelante.</p>
En Lima Ciudad.	Escena diez	Noche Día dos	<p>¡Ya sé lo que voy a hacer, mañana temprano saldré a buscar un trabajo!</p> <p>(Cortina musical 7 – Recorro)</p> <p>Buen día. Vengo por el puesto de trabajo... ¿ya lo tomaron? Gracias.</p> <p>Buen día. En el periódico sale un anuncio para un trabajo... No.</p>
En Lima		Mañana	<p>(ubicado en el escenario señalando a los cuatro puntos) No, no, no, no.</p> <p>¡Sueños, estúpidos sueños de alegría y felicidad!</p>

En Lima Metrópoli.	Escena Once	Día dos	(CANTA 8 – Recorro)
		Tarde	<p>Recorro, camino las calles, en buscas de un trabajo, no debo desesperarme, algo conseguiré, la cosa es que ahora viva la cosa por la legal.</p> <p>Recorro, camino las calles, en buscas de un trabajo, no debo desesperarme, algo conseguiré.</p>
		Día	(Desanimado – Ya todo lo que tenía para comer en su bolsa se acabó)
		Dos	<p>¡Buena tarde! Vine por el trabajo. Sí, aquí tiene mis papeles. Sí tengo experiencia en renovado de calzado. Sí, tengo antecedentes, igual gracias. ¿Qué? ¡Sí, sí puedo empezar ahora mismo si desea!</p>
Lima metrópoli	Escena Doce	Tarde.	(Al público con fuerza y energía desbordante) ¡Conseguí un empleo, lo conseguí!
		Tarde	<p>A plena luz del día a quedado expuesta mi historia, que dice mucho de aquellas personas que luego de muchos años de injusta cárcel salen a las calles a ganarse la vida en esta Lima metrópoli.</p> <p>(Canta - Cortina musical 2 – Lima 4am)</p> <p>Lima 4am. Despierta la ciudad, hora en que miles se deben levar, comienza la mañana, empieza amanecer, la noche</p>

			<p>se termina y el día, ahora empieza. Y ofrece un panorama decadente, restos de botellas y orín, cigarrillos adornan la ciudad. Lima 4am. Despierta la ciudad el día ya comienza, me alisto, a trabajar.</p> <p>Fin</p>
--	--	--	--

Del análisis aristotélico del cuadro se comprueba que la acción del personaje avanza de manera unitaria sin distracciones secundarias de principio a fin con un conflicto que tiene un desenlace alentador y positivo, contemplación que debe mover al espectador o lector. Incluye además, las debidas acotaciones de escena, espacio y tiempo relativas al entendimiento del lector, actor o productor que desee interpretar o poner en escena la propuesta. Recordar que el guión a la vista es una adaptación del guión original Lima 4am – Derechos Humanos y que para efectos de mi trabajo desarrollé una propuesta distinta y adaptada teniendo como base la pertinencia del guión en relación al personaje indultado como personaje central y principal de la historia.

Conclusiones

Teniendo en consideración que el discurso es la expresión de un acto comunicativo ya sea en su formato escrito o hablado, y que tiene una naturaleza dinámica con sentido y significado y cumple su finalidad comunicativa llegando al público oyente o receptor a través del recurso musical en la voz y la palabra. En mi propuesta planteo que el recurso musical vocal construye el discurso en el drama musical *Lima 4am*. Pero ¿cómo lo construye? Lo construye a través de la voz, el canto, la interpretación de las canciones permite la exposición de una realidad social ubicándonos en tiempo y espacio y por sobre todo trabajo con un formato discursivo dramático pero esperanzador al fin. Del desarrollo de mi proyecto concluyo que en el teatro en sí, como en la vida, cada una de los sonidos que conforman la palabra resultan ser como una nota que le da sentido al discurso. Que son las palabras y la voz las que como fuente de enlace resultan ser promotores de constante descubrimiento de nuestras emociones y sentimientos. A través del discurso del personaje la acción verbal lo compromete como locutor y es él quien con el adecuado uso de su voz y su recurso musical vocal llega al oyente, ya que estoy tratando con los componentes de la comunicación: el hablante, el oyente y de lo que se habla. Con este trabajo busqué entender el poder del discurso y demuestro cómo es que el recurso musical vocal es esencialmente una cuestión de voz o de voces —entendiendo la palabra voz en su sentido más amplio— y que lo específico de nuestro lenguaje musical, ya como artista, consiste en establecer números, medidas y notas musicales, sobre ese movimiento de la voz. Y cómo al hacerlo así, al detenerse la voz durante algún tiempo en algún lugar del espacio sonoro, en alguna altura tonal concreta de la voz, surge el sonido musical vocal, definido como la parte más pequeña de la voz melódica.

Entendí que el estudio de las relaciones entre esos sonidos, tanto las leyes que rigen su sucesión en cada una de las voces, como las de su reunión simultánea en los acordes—compete ya al estudio propio de la Teoría Musical que no es tema de mi proyecto.

En tal sentido todos desde nuestra infancia reaccionamos de distintas formas al sonido musical de la voz, en nuestro chip llevamos desde pequeños por ejemplo la risa de mamá y la reconocemos como ella reconoce el llanto de su bebé por sobre todos los otros sonidos existentes. El hombre tomó los sonidos y los llevó al mundo de la música es así que nos acompaña desde toda la vida y en el teatro pretende aclarar, ayudar e ilustrar con sonidos debidamente estudiados lo que ocurre en escena. Es así que en el arte del teatro se potencia con el adecuado uso de la voz como instrumento de trabajo del artista.

En la forma diferente, está el proceso de educación y de adaptación que experimentamos como actores en el proceso creativo y comprensión del espectáculo y como público en el marco de la convención teatral llevada al entendimiento de la evolución dramática a través de la música, pasando por los géneros propios del teatro como arte.

Los sonidos nos aportan información previa y nos proporciona el dato sublime de lo que vamos a ver situándonos incluso en tiempo, espacio, época y los personajes. Entonces su participación ayuda a la creación de ambientes y la atmosfera en el espectador preparando a la audiencia en un estado de ánimo previo. Pero qué hay del guión, de donde proviene la historia a contarse, pues en su contenido toca la temática de reconciliación y reivindicación social. ¿Cómo trabajar ese tema, cómo hacerlo llegar? Pues a través del teatro musical. El formato de trabajo que congrega la música, el discurso, la lírica de las letras de las canciones del guión y

En el caso del recurso musical que construye el discurso del personaje sirve para crear expectativas, generar continuidad en la historia y la trama argumental y alentar a la reflexión sobre lo visto según. La voz nos lleva por lo trágico, dramático y hasta cómico de la propuesta conectándonos con el personaje central. La música estructurada para la propuesta siempre está al servicio de las intenciones del artista estableciendo una coherencia sonora en función de la pauta de actuación a desarrollarse en el drama musical Lima 4am. Busca siempre incidir en efectos que nos lleven a lo dramático o expresivo de la situación que vive el personaje principal, es así como se encuentra un resultado más expresivo y significativo ligado al discurso del personaje.

El recurso musical vocal aporta una gran variedad de significado al trabajo del actor llevándolo a evocar circunstancias sensibles propias del personaje en el contexto y tiempo histórico en el que vive. Es indudable el valor artístico de la propuesta musical ya que enriquece las escenas dentro la producción.

Con la finalidad de construir el discurso del personaje en el drama musical Lima 4am. En la partitura teatral - musical (Las canciones) de la obra interviene de manera continua el recurso musical vocal - canto y el instrumento guitarra como acompañamiento. Incluso para construir el discurso del personaje se plantea, siempre según el guión, una variedad de formas y géneros musicales que permiten que a través de la sucesión de intervención el personaje indultado asocie sus vivencias y estados anímicos a ritmos, melodías y voces según la exigencia propia de la obra.

En conclusión en el desarrollo de mi proyecto la participación del recurso sonora y musical es muy importante y básico, la musicalidad de las letras de las canciones se dejan entender y por lo tanto afectan y componen el discurso del personaje en el uso del recurso musical vocal.

La música en sí es determinante durante la concepción de mi propuesta. Del guión se desprenden las alusiones musicales propias al texto que contiene la obra teatral original o de las adaptaciones propias del montaje o el gusto o interpretación que en el tiempo el director decida para la propuesta teatral.

Con todo lo antes citado, concluyo que el discurso del personaje indultado en el drama musical Lima 4am. Se construye con el uso del recurso musical vocal, a través de la voz llevada al canto, la lírica de la letra de las canciones del guión y el acompañamiento musical instrumental en vivo.

Bibliografía

Anónimo.

Recuperado:http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/literatura/teatro/f_justo/popups/unidades.htm

Anónimo: Ecured: conocimiento con todos y para todos.

Recuperado de: https://www.ecured.cu/Teatro_musical

Colomer, L. Acústica musical.

Recuperado de: Cursodeacusticamusical.blogspot.com/2016/10capitulo-14-lavoz-musicalhtml

Definista. Definición de lírica. Recuperado de: <https://conceptodefinicion.de/lirica/>

Gascón, D. (11 junio 2015). La memoria tiene una potencia que la historia nunca alcanza (Entrevista a Tzvetan Todorov) Letras libres: Revista digital.

Recuperado de: <https://www.letraslibres.com/espana-mexico/historia/la-memoria-tiene-una-potencia-que-la-historia-nunca-alcanza>

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana.

Recuperado de: <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>.

Ivazáte , D. (2014). Lenguaje y representación en Stanislavski. Telón de fondo.

Revista de Teoría y Crítica Teatral .Nro. 19-julio. Recuperado de:

<file:///C:/Users/PC/Downloads/lenguaje-y-representacion-en-stanislavski.pdf>

Jakobson, R. (1981) Ediciones Cátedra. Madrid.

Núñez, J. (2014) Psicología de los Colores: El Color Blanco. Recuperado de:

<https://aprendizajeyvida.com/2014/03/17/el-color-blanco/>

Pavis, P. Diccionario del teatro. (Práctica del teatro, libro IV. cap.2)

Recuperado de:

http://www.academia.edu/28648275/Diccionario_del_teatro._Patrice_Pavis

Parias, C. El Canto en el Teatro Musical. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Artes Departamento de Música Bogotá, 2009.

Recuperado de: <http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/artes/tesis119.pdf>

Pons, X. La aportación de la psicología social del interaccionismo simbólico: Una revisión Histórica. Revista EduPsykhé, 2010, Vol. 9, No. 1, 23-41.

Ramírez, Víctor (2017) El discurso teatral desde la semiótica y la lingüística del discurso: supuestos teóricos y posibilidades didácticas (Tesis Doctoral). Universidad de Granada.

Stanislavski, C. (1986) .Obras completas. Editorial Quetzal, tomo V.

Stanislavski, C. (2014). La construcción del personaje. Editorial Quetzal

Terán, K. (18 noviembre 2015). ¿Qué es la teatralidad? Proceso.com.mx (entrevista al escritor Alberto Villarreal).

Recuperado de: <https://www.proceso.com.mx/421021/que-es-la-teatralidad>

Van Dijk, T y Digital, A. (2002). El análisis crítico del discurso y el pensamiento social.

Athenea Digital, núm. 1: 18-24 (primavera 2002)-Universitat Pompeu Fabra

Vivar, A (2008). La musicalidad de las palabras.

Recuperado de: <http://historiasclinicas.blogspot.com/2008/08/la-musicalidad-de-las-palabras.html>

Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana, consultable online en: <http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>.)

ANEXOS

Libreto drama musical Lima 4 am.

“Lima 4 a.m.”

(Derechos Humanos)

De: Ernesto Vildoso Sisley

Indultado: Un juicio justo y la verdad es algo que ahora debe importar, el punto concreto de la situación es que de las rejas hoy libre estoy. Hoy cuento los días que me separé de este barrio lindo, de mi familia, de esta gran ciudad... de esta gran ciudad.

Tengo el rostro duro, ojeroso, quizá por los días y noches de encierro y soledad.

Es mi primer recorrido por la capital y en 10 años sí que ha cambiado la ciudad: edificios, puentes peatonales, pollerías, hamburgueserías, pizzerías, y semáforos inteligentes han invadido la ciudad... ¡hasta hay más tráfico!.

Quizá los más trabajadores sean los vigilantes, ellos siempre están atentos a cualquier situación sospechosa.

Vigilante: ¡Choro!, ¡alto!, ¡deténgase!

Indultado: ¡Qué rara es la vida y la situación que vivo esta noche en Lima ciudad!

Indultado: Diez años han pasado desde aquel día, lo recuerdo bien. Yo trabajaba en Polvos Azules, tenía además una renovadora de calzado, no me iba mal. Un día me iba a visitar a mis niños, en el control de carreteras me pidieron mis documentos, todo estaba bien hasta que el policía me dijo que bajara, que por terrorista quedaba detenido, yo le dije: “oiga debe haber un error”.

Policía: Ningún error, me fui adentro. Y por homonimia, después reconocieron el error, grave error.

Chino: ¡Mi gobierno ha decidido, repito, mi gobierno ha decidido otorgarte el indulto! Y los aplausos.

Gente: Fuera, fuera, chino corrupto, asesino, ratero.

Indultado: Nunca me probaron nada, siempre dije la verdad, ¿quién me devuelve los años perdidos?. De repente ahora siento la nostalgia de los días en que ansiaba libertad. Es confuso, es complejo, lo que siento aquí en mi ser, no lo puedo describir... No sé si es el tiempo, es la gente, o es el viento que me da como golpes, como achaques que me muestran la triste verdad. Y es que el calvario no termina al salir de la cárcel, porque cuando camino por las calles siento como si la gente me señalara, y cuando voy en busca de un trabajo, y no me lo dan por mis antecedentes, siento como si recién empezara.

CANCIÓN COMBI

Todo puede pasar en la capital, a puertas del 2000 pongo el sol para salir a las calles a cumplir, mientras en el negro de la noche se esconden los destinos que se forjan con esfuerzo.

Ex convicto: sube, sube, sube... Damas y caballeros disculpen la interrupción de su agradable viaje. Mi compañero y yo somos ex convictos y hemos subido porque estamos tratando de salir adelante. Esperamos nos colabores con este producto golosinario que estamos vendiendo... No vengo con las manos vacías, tengo un producto golosinario y una canción que dice así...

¡Una combi, un taxista un chofer,
marcan en su ruta interminable
las distancias que limitan a esta Lima
Lima metrópoli, Lima Metrópoli!

Llegamos a la capital, hace ya varios años despedidos de nuestras tierras por culpa del terrorismo, pero trabajamos duro para salir adelante...¡No nos dejamos carajo! (Canta)

¡Una combi, un taxista un chofer,
marcan en su ruta interminable
las distancias que limitan a esta Lima
Lima metrópoli, Lima Metrópoli!

Indultado: Estoy seguro que volver a empezar será difícil pero no imposible. Cuando un hombre agrede a la sociedad, ésta lo señala y lo castiga. No voy a negar que siento rabia aquí adentro. Por ahora lo que más deseo es volver a mi mundo, al mundo del cual fui separado injustamente. Ahora debo esforzarme para conseguir un trabajo y ser visto como “normal”.

(Música costa verde)

Cada uno tiene su historia, con alegrías y tristezas, con logros y con fracasos. Pero la vida es así y hay que seguir, por uno mismo y por los demás.

La vida se presenta ahora para mí como un rompecabezas de recuerdos e ilusiones por armar. ¡El mar otra vez! Hace tanto que no lo veía, ¡Costa verde, qué recuerdos vuelven a mi mente, cuando pequeño jugaba en tus arenas construyendo los castillos que los golpes de mi corta vida han derrumbado!.

(CORTINA SIMPLE)

Indultado: Debo dejar atrás tantos recuerdos... ¿Para qué sirven los recuerdos? Recuerdo los días en que de la mano de mi novia caminaba hasta ver la puesta del sol, qué será de su vida. Todavía conservo algunas de sus cartas, es todo lo que me queda de ella... Recuerdos. Tan sólo recuerdos. ¿Qué será de la vida de mis niños? En algún lugar conservo algunas fotos de ellos, es lo único que me queda, recuerdos... tristes recuerdos.

Músico: ¡Y para la gente a la que le gustan los recuerdos! Bienvenidos a la peña “Recuerdos” con su artista exclusivo: el tío Recuerdos.

Tío Recuerdos: Hola sobrino, hay gente o no hay gente.

Músico: Sí tío estamos esperándolo desde hace rato. ¿Por qué ha llegado tarde tío? Ya me estaba preparando para entrar yo.

Tío Recuerdos: ¡Ya suéltala sobrino que vengo embalado! (Canta)

Puente de los Suspiros
testigo de madera

Inspiración de poetas,
también de el amor,
ven dale soluciones a mi corazón,
tú que en tu estructura
conservas los recuerdos.

Los recuerdos del paso,
del paso de la gente
que loca por sus problems
saltó hacia el vacío
no busques disculparte
las cosas son así,
la vida no se vive
tan solo por dinero.

Tío Recuerdos: Y bueno aquí va el mensaje para la juventud. Escucha atentamente y aprende:

¡Lo que pasa es que la gente,
se ha olvidado que la vida por si sola,
vale, ya!.
Terminé... ¡¿Y los aplausos!?.

Indultado: ¡Mis amigos! ¿Qué será de la vida de mis amigos? Gente que tras el escándalo y los días me dio la espalda. Tristemente me respondo, que si un día me volvieran a ver estoy seguro que disimuladamente se alejarían de mí. ¡Hay luna, dime tú que cosas buenas tienes para mí!
(Canta)

Noche blanca que saluda,
a gente que busca su destino,
amigos en la noche de invierno,
el fuego que calienta el corazón.

Vía expresa de la vida,
Tan rápida,

como que viene y va. (BIS)

Niño: Este es mi globo, me lo regaló mi abuelito. ¡Abuelito, este es mi globo! Este es mi globo, no tuyo...

Adolescente: Abuelito, el globo todavía lo guardo, gracias...

Adulto: Gracias por todo abuelito, gracias. Muchas gracias.

Encapuchado: ¡Cuando Jorge salió de la cárcel la gente decía..! ¡Por gusto no ha estado en la cárcel, delincuente ha de ser, violador a de ser, asesino será!

Vecino: ¡Compadre ni lo mires, ese pata es recontra peligroso!

Vecina: ¡Hay sí, ayer me quedó mirando, yo pienso que debe ser un violador!

Indultado: La policía ató cabos rápidamente y sin posibilidad de defensa se dictó la sentencia, que fue terrible ¡veinte años!

Yo le dije a ella... No llores, no llores, todavía puedes volver a empezar...sin mí. (Canta)

No me obliguen a hablar,
de cosas que no sé decir,
no intenten consolarme,
con frases que voy a morir,
no caminen apurados,
que ya no van a llegar,
me han dejado sin nada para soñar,
es que se han llevado ,
mis sueños, mis gritos y mi dolor,
lo han dejado oculto,
tras los muros,
donde yo padecí.

¡Cada uno tiene su historia, con alegrías y tristezas, con logros pero también con fracasos!

¿Cuántos metros cúbicos tiene la celda de un inocente...?

Músico: ¡Una docena!

Indultado: ¡Es asombroso cómo un espacio tan reducido puede contener tanta pena!

Músico: ¡Tanta pena!

Indultado: ¡Tanta...pena!

Diablo: (Canta con ritmo afro)

La fiesta, se consume a tu alrededor,
y sientes, que no eres parte de ella,
y estás aquí y todo te da vueltas,
tu mente y tu razón,
están lejos...están lejos.

Y estás aquí y todos te señalan,
es que nadie quiere tenerte cerca,
es que para ellos eres basura social.

Para ti ya no hay oportunidades.

Indultado: La duda, la angustia, la melancolía y la pena se apoderan de mí, estoy aquí y todos me señalan...¡Señalen y busquen al verdadero responsable, no quiero más el típico discurso del olvido, respétenme!

Diablo: (Canta con ritmo afro)

Respétenlo, es ciudadano
como tú, como tú
como tú y como tú
tiene derechos el muchacho...
Qué derechos reclamas hombre

Lo que tu necesitas es dinero fácil, una oportunidad y yo tengo lo que tú necesitas... una pistola, anda, tómalala, es todo lo que necesitas, dinero fácil, tómalala, tómalala, para ti ya no hay más oportunidades, eso es. Apunta, apunta... ¡Vamos dispara, dispara, dispara!

Indultado: ¡No! No voy a caer en la tentación, ayúdame, yo sé que puedo salir adelante. Es ahora cuando debo demostrarme que puedo salir adelante.

Ya sé lo que voy a hacer, el lunes bien temprano saldré a buscar un trabajo.

Indultado: Buenos días vengo por el puesto de trabajo

Vigilante: No, sin documentos no se puede ingresar

Indultado: pero por qué eres así, mira que necesito la chamba

Vigilante: lo siento son órdenes

Indultado: ¿Órdenes de quién?

Vigilante: (Robotizado) Tengo órdenes, tengo órdenes, tengo órdenes, tengo...

Indultado: Sueños, estúpidos sueños de alegría y de felicidad
(Canta)

Recorro, camino las calles,
en busca de un trabajo,
no debo desesperarme,
algo conseguiré,
la cosa es que ahora viva la vida
por la legal (bis)

Buenas tardes, vengo por el aviso, por el trabajo

Empleador 3: ¿Tiene su currículum?

Indultado: Tengo esto

Empleador 3: A ver, a ver... Señor aquí dice que usted es un ex convicto y tiene antecedentes penales.

Indultado: Gracias de todos modos

Empleador 3: Espere, espere, espere, no se vaya, aquí dice también que usted sabe de calzado y de zapatería

Indultado: Sí aprendí

Empleador 3: Vea en realidad las condiciones para el trabajo son las siguientes: trabajamos de lunes a sábado, el pago es mensual, y únicamente el sueldo mínimo

Indultado: ¿Señor usted me está ofreciendo el trabajo?

Empleador 3: Sí, si usted está de acuerdo con las condiciones, puede empezar a partir de mañana

Indultado: Gracias, no tiene idea de cuánto necesitaba esta oportunidad

Empleador 3: No, no tiene que agradecer

Indultado: Señor, más bien si me puede hacer un favor, necesito para el pasaje, y para comer algo...

Empleador 3: No se preocupe, vaya a la cafetería y que le den algo de comer y en caja le van a dar para su movilidad

Indultado: Gracias, muchas gracias...

¡Conseguí un trabajo!

Músicos: ¡Bravo! Consiguió un trabajo

Indultado: A plena luz del día ha quedado expuesta mi historia, que dice mucho de aquellas personas que luego de largos años en la cárcel salen a la calle a ganarse la vida en esta Lima metrópoli.

Todo Arequipa, Tacna, Alcázar, Veintiocho... ¡Pisa!...

Indultado: (Canta)

Lima 4 a.m. despierta la ciudad,
hora en que miles
se deben levantar
empieza la mañana
comienza a amanecer
la noche se termina,
y el día, ahora empieza

Las calles se exhiben
vacías y desiertas
placer que sólo algunos puede disfrutar
el Centro se ilumina
comienza a respirar
un caldo de gallina
en la mesa de Don Juan
con presa o sin presa
preguntan al galán
que hambriento y resaqueado recorre la ciudad

Que ofrece un panorama decadente
restos de botellas y de orín
cigarrillos, adornan la ciudad
Lima 4 a.m. despierta la ciudad
el día ya comienza,
me alisto, a trabajar.
FIN