

Reseña

EPIC: The Musical. Una reseña

EPIC: The Musical. A review

Etskuni Ik Valadez Cervantes (estudiante)

Josué Rubén López Arias (asesor)

Prepa Entorno

Resumen

EPIC es un musical contemporáneo basado en La Odisea de Homero, creado por Jorge Rivera-Herrans. A través de nueve sagas y cuarenta canciones se reconstruye la travesía emocional y moral de Odiseo, destacando su evolución de héroe a "monstruo". Esta reseña analiza cómo la narrativa sonora y el simbolismo instrumental refuerzan temas como el sacrificio, el liderazgo y el conflicto interno. La guitarra y el violín se asocian a los protagonistas, reflejando sus transformaciones. Momentos clave, como la saga del Inframundo o la aparición de Escila, marcan su progresiva deshumanización. EPIC representa una adaptación innovadora que combina mitología clásica y arte musical moderno para explorar el costo psicológico del heroísmo.

Palabras clave: La Odisea, musical, mitología griega, dilemas éticos, identidad.

Abstract

EPIC is a contemporary musical based on Homer's *Odyssey*, created by Jorge Rivera-Herrans. Spanning nine sagas and forty songs, it reimagines Odysseus's emotional and moral journey, highlighting his transformation from hero to "monster." This review explores how the musical's sound design and instrumental symbolism enhance themes like sacrifice, leadership, and inner conflict. The use of guitar and violin is tied to key characters, reflecting their personal evolution. Critical moments—such as the Underworld saga and Scylla's confrontation—underscore Odysseus's gradual dehumanization. EPIC stands as an innovative adaptation, merging classical mythology with modern musical art to explore the psychological cost of heroism.

Keywords: The *Odyssey*, musical, Greek mythology, ethical dilemmas, identity.

Recibido: 07 de abril de 2025
Aceptado: 13 de mayo de 2025

Epic, The Musical es una obra conceptual, disponible en formato digital en varias plataformas de *streaming*, basado en el famoso libro *La Odisea* escrito por Homero. En esta nueva adaptación musical creada por Jorge Rivera-Herrans, la aventura de Odiseo está contada en 40 canciones divididas en nueve sagas. Esta reseña tiene como objetivo explorar el desarrollo de Odiseo, los valores y los dilemas que se abordan durante la travesía y observar sutilmente el uso de la música y los recursos sonoros.

Para mí, ver este musical fue una experiencia sorprendentemente emocionante. Es prácticamente el primer musical que logré apreciar, ya que siempre tuve la idea que los musicales eran aburridos y sin sentido. Afortunadamente, la curiosidad por éste en especí-

fico me ganó y decidí verlo, después de todo, trataba de algo que me gustaba —la mitología griega— y podía dejarlo si no me parecía bueno. *Spoiler*: no puedo dejar de verlo. Desde el principio captó por completo mi atención, desde el ritmo, las animaciones y, por supuesto, la historia. Me fascinó cómo las voces podían transmitir tantas emociones, lo mismo con la música, que te guía con los altos y bajos, con los instrumentos e incluso con los silencios.

Pronto se volvió mi obsesión y era lo que siempre escuchaba, si estaba estudiando, comiendo, en el auto o en la ducha. Si cambiaba a otro tipo de música me aburría y no podía disfrutarla tanto como lo hacía al escuchar *Wouldn't You Like, Keep Your Friends Close* o *Legendary*. Del mismo modo que las notas musicales se quedaron rondando mi cabeza había alguien más allí, de manera gratuita: Odiseo. Repasar sus reflexiones, pensar en todo lo que afrontó, cómo se sintió, el hecho de que él sólo quería estar con su familia, sus decisiones y razones, cómo el mundo se puso en su contra, la visión de los Dioses, ha sido mi actividad preferida. Así que sí, recomiendo que veas el musical, no creo que te arrepientas.

Hablando sobre cosas más técnicas, la música es algo genial de principio a fin. Me gustaría resaltar algunos detalles que podrían pasarse por alto, se necesita estar escuchando y buscando información sobre la música. Hay un uso de instrumentos y melodía específicos para cada personaje. Por ejemplo, para Penélope, la esposa de Odiseo, es el violín, que aparece cada que se hace mención de la mujer e incluso sin la necesidad de decir su nombre sabes que Odiseo piensa en ella sólo por escuchar la melodía del violín. Otro protagonista es, por supuesto, Odiseo. Con él ocurre algo curioso: su melodía cambia. Su instrumento es la guitarra, que al principio suena normal y tranquila, sin embargo, con el paso de la historia, poco a poco la tonalidad va modificándose hasta volverse un estridente solo de guitarra eléctrica. Este cambio es más obvio en la canción *Monster*, demostrando su evolución de hombre a monstruo.

Otro detalle musical es la aparición de canciones clave en momentos específicos de la historia, como se puede notar en *Get In The Water*, con la aparición de *Open Arms*, *Luck Runs Out*, o *Suffering*. De igual forma, hay canciones representativas del desarrollo de Odiseo como lo son *Just A Man*, *Monster*, *Ruthlessness*, *Different Beast* y la que representa el final de su evolución: *Odysseus*.

Troy Saga narra la primera parte del viaje de Odiseo, en la recta final de la Guerra de Troya y el inicio de su viaje a Ítaca; aquí, echamos un vistazo a su persona: es un gran soldado y toda su gente es

leal a él porque se merece esa confianza, ya que hasta ahora nadie ha muerto bajo su comando. No obstante, Odiseo no deja Troya sin tener que enfrentarse a un gran conflicto que lo atormentará por el resto de su travesía: debe matar a un bebé o de lo contrario éste terminará acabando con él y su familia. *Just a Man* explica su sentir: “¿Cuándo la razón se convierte en la culpa? ¿Cuándo el hombre se convierte en un monstruo?” Estas líneas definirán el hilo discursivo de sus pensamientos por mucho tiempo.

Nos encontramos con dos figuras importantes y contradictorias que serán bases importantes para Odiseo: Polites, su mejor amigo y Athena, su mentora. Mientras Polites en *Open Arms* intenta mostrarle que la bondad es otra forma de valentía y que al cambiar su perspectiva las cosas podrían ir mejor; Athena, con *Warrior Of The Mind*, le recuerda su propósito: ser el mejor de los guerreros, no en fuerza sino en ingenio y agudeza. Y le recomienda mantener la mente fría y el corazón cerrado.

Cyclops Saga es sólo el inicio de la transformación de Odiseo. Ésta se enfoca en el enfrentamiento que tienen los guerreros con un cíclope, el cual termina con bajas que afectan profundamente al protagonista, pero debe mantenerse firme y sacar a los demás del conflicto. La saga termina con Odiseo revelando su nombre al cíclope y con Athena castigándolo por su imprudencia, dejándolo solo.

Ocean Saga nos trae dos ideas principales de la obra: no sabes en quién puedes confiar y cómo la idea de Odiseo de un mundo bondadoso podría costarles a todos la vida. En esta ocasión el conflicto es una gran tormenta, ¿es natural o hay influencia divina de por medio? Pidiendo ayuda a Eolo, el Dios del viento, es que pueden seguir su ruta normal, el truco es que no pueden abrir la bolsa mágica que les dio, ya que tiene la tormenta dentro. El problema yace cuando los camaradas de Odiseo creen que en realidad es un tesoro, la tentación gana y la tormenta se desata, llevándolos a la Tierra de los Gigantes, donde se encuentran con Poseidón. La historia da un giro sorprendente cuando se revela que el cíclope que dejaron ciego es hijo de Poseidón, quien se asegurará de que Odiseo aprenda una lección importante: “La crueldad es misericordia para nosotros mismos”. Repite el consejo de Athena: “La línea entre la ingenuidad y la esperanza es casi invisible, así que cierra tu corazón, el mundo es oscuro”. Para después masacrar a su tripulación, de milagro Odiseo y el último barco escapan, terminando en una isla.

En *Circe Saga* los elementos a destacar son: un secreto de Euríloco que no es capaz de confesar, la humanidad que aún existe en

Odiseo, y la ayuda de Circe (una bruja), para que vayan al inframundo a buscar un profeta que les aclare cómo seguir su viaje.

The Underworld Saga es un momento de quiebre para nuestro protagonista, en mi opinión, esta saga está infravalorada, me explico: la canción de apertura para esta saga tiene el mismo nombre, contándonos cómo Odiseo sufre debido a que las almas de los que murieron lo atormentan: “Sólo oigo gritos, cada vez que me atrevo a cerrar los ojos. Ya no hay sueños, sólo pesadillas de los que han muerto”. Cosa que lo hace recordar todo lo que ha pasado, todos los que han muerto y por qué. Aquí es cuando comienza a cuestionar su liderazgo, al igual que sus decisiones. Sin embargo, no es hasta que habla con Tiresias, el profeta, que Odiseo estalla en crisis; al parecer, no tiene lo necesario para volver a casa.

El paso final de su transformación es representado con *Monster*. En el transcurso de toda la canción Odiseo reflexiona en cómo es que han llegado hasta el punto de estar en el Inframundo en vez de en sus hogares; la primera parte de la canción se plantea si las muertes han sido culpa de su ingenuidad y su bondad dirigida hacia el bando enemigo, en vez de priorizar la supervivencia de su tripulación, intentando inútilmente llegar a un punto de equilibrio entre la crueldad y la misericordia. “¿Necesito cambiar?” se pregunta, ya que considera que es el único que no ha cruzado la *línea*, es decir, que ha mantenido la misma idea del mundo desde que zarparon de Troya, que se ha mantenido a raya. Con los siguientes versos es que Odiseo comienza a reconsiderar su postura: “¿Y si la mayor amenaza que encontraremos al otro lado del mar soy yo? ¿Y si yo soy el monstruo? ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si soy el problema que ha estado escondido todo el tiempo?”

Piensa en los obstáculos con los que se han topado y medita las diferentes perspectivas, se pone en el lugar de sus enemigos intentando encontrar una razón detrás de su actuar cruel. Pronto, sus pensamientos viajan a sus propias acciones y cómo ha sido despiadado incluso con buenas razones detrás. Aquí es donde se nota que pelea contra esa parte de sí mismo, que la mantiene a raya, intentando no sacarla a luz por miedo a perderse a sí mismo.

Es allí cuando recuerda por qué pelea (por su esposa Penélope y su hijo Telémaco), y a quiénes ha perdido (su mejor amigo, su mentora, su madre y más de 500 hombres). Entonces, se decide: se volverá el monstruo. Será un monstruo para todos los demás, menos para sus hombres. Hará todo lo que esté en sus manos para volver a casa, sin importar qué. Acepta que es necesario *transformarse* para que sobre-

vivan. “Entonces me convertiré en el Monstruo. Daré el golpe y me convertiré en el Monstruo, como ninguno que se haya conocido”. Así, termina *The Underworld Saga*.

Thunder Saga es una de las sagas más importantes para el desarrollo de Odiseo. *Different Beast*, afianza la transformación de Odiseo, afirmando que no aceptará más el sufrimiento que otros le causen mientras termina con un grupo de sirenas. Sin embargo, con la aparición de Escila, Odiseo demuestra que poco a poco se sumerge más en el papel del Monstruo, atreviéndose a sacrificar a seis de sus hombres conscientemente. Escila canta: “Debemos hacer lo necesario para sobrevivir.” Justificando el actuar de Odiseo, quien termina al unísono la canción “Somos iguales, tú y yo”.

No obstante, en esta ocasión la tripulación se enfrenta a Odiseo y terminan en un motín; los soldados están hartos de sufrir, de tener que estar sobreviviendo, mientras que Euríloco no tiene esperanza de volver a casa. Es por eso que sin pensar en las posibles consecuencias matan al ganado del Dios del Sol, quien en su lugar mandó a Zeus. *Thunder Bringer* es la prueba final de Odiseo. El Dios le dice: “Alguien tiene que morir hoy y tú tienes la última palabra. ¿Tú? ¿O tu tripulación?” Odiseo no quiere hacerlo, pero *tiene* que ver a su esposa e hijo de nuevo, incluso si eso implica matar al resto de sus hombres. Zeus suelta su rayo.

Los eventos de *The Wisdom Saga* no serán tan relevantes para el avance del personaje, por lo tanto, mencionaré sólo los eventos desencadenantes para el último acto. Nos movemos siete años en el futuro, en Ítaca, se presenta a Telémaco y su futuro como nuevo aprendiz de Athena, quien como acto de redención ayuda a Odiseo a escapar de la Diosa Calipso. Yendo con Zeus a pedirle que lo libere, pasa por varias pruebas que al final Athena gana.

Continuamos con *Vengeance Saga*. A Odiseo se le da la última oportunidad para irse a casa, siendo liberado de la isla de Calipso es que vuelve a emprender el viaje a Ítaca revitalizado y esperanzado. Es la fase final de su travesía.

Enfrentando fácilmente a sus adversarios es como alcanza a ver su costa. Está tan cerca de llegar a casa, pero su día se ve arruinado cuando escucha una voz familiar saludándolo: Poseidón ha vuelto y quiere venganza, tiene una reputación que mantener. Por lo tanto, amenaza a Odiseo: “Métete al agua, o subiré la marea tan alto que todos en Ítaca morirán”. Odiseo, como última opción intenta dialogar con él, pero éste es inalterable e intenta ahogarlo.

Sin embargo, una vez más, las voces de aquellos que perdió lo alientan a seguir. Polites, Euríloco, su madre y Penélope: lo están esperando y no se puede dar el lujo de morir, sigue vivo por pura fuerza de voluntad. Haciendo honor al musical, sale épicamente del agua, listo para pelear contra Poseidón. Con un gran solo de guitarra es que usa la tormenta a su favor y logra desarmar al Dios, sin perder tiempo lo apuñala, recordándole el sufrimiento que le causó: “Cada uno de mis amigos, casi todos masacrados por tu mano” planea darle seiscientos golpes. La violencia termina hasta que el Dios accede a detener la tormenta y asegurarle un camino seguro a casa. Ambos se despiden: “Después de todo lo que has hecho, ¿cómo duermes por la noche? Junto a mi esposa.”

El viaje ha terminado, *Ithaca Saga* es la recta final de la travesía. Por fin Odiseo está en casa, pero está llena de hombres que buscan hacerle daño a su hijo y esposa. Él está harto de todo lo que ha tenido que pasar y no permitirá que el complot siga. La canción *Odysseus* demuestra el último acto causado por el Monstruo, quién masacra a todos los que se han atrevido a pensar en causar más daño a su familia. Al terminar de esta masacre, al fin padre e hijo se reencontran después de 20 largos años. Ambos se abrazan y lloran: “Veinte años deambulando, pero hoy no estás solo, hijo mío, ¡por fin estoy en casa!” Odiseo también se reconcilia con Athena.

Aquí llegamos a lo que todos estábamos esperando: el reencuentro de los amantes. Odiseo aún no se siente aliviado, el peso de sus acciones lo carcome, al igual que el miedo al rechazo, después de todo, no es el mismo hombre que era antes de irse: “¿Podrás enamorarte de mí otra vez, luego de saber todo lo que he hecho? ¿Seguirás amándome igual? Porque sé que has estado esperando por amor.” A lo que Penélope responde: “Me enamoraré de ti una y otra vez. No me importa cómo, dónde o cuándo. No importa cuánto tiempo haya pasado, eres mío. No me digas que no eres la misma persona, siempre serás mi esposo. Y he estado esperando, esperando por ti”. Penélope lo acepta tal y cómo es ahora, pues cumplió lo que prometió: regresó a ellos. Dando el fin de este viaje, los amantes cierran su reencuentro con un beso. *Al fin estoy en casa.*

Epic se volvió mi musical favorito porque tiene todo lo que me gusta en un solo lugar, desde la mitología griega hasta la complejidad que muestran los personajes. Por supuesto, la música no podía faltar, ya que con su ritmo y letra no sale de mi cabeza; con el tiempo fui encontrando satisfacción en escucharla con atención e ir encontrando sus “secretos”. Otra de mis partes favoritas fueron los conflic-

tos y cómo hacían mella en los personajes, en especial en Odiseo y de esa manera conocer las reflexiones que generaba, además que contiene muy buen humor. En sí, es una experiencia placentera.

Cómo citar este artículo

Valadez Cervantes, E.I. y López Arias, J.R. (2025). Epic: The Musical. Una Reseña. *Tsaloa - Revista Multidisciplinaria de Educación Media Superior*, 2, 113-121.
<https://revistas-entorno.net/tsaloa/article/view/35>

Esta obra está bajo una

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Usted es libre de compartir o adaptar el material en cualquier medio o formato bajo las condiciones siguientes: (a) debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios; (b) no puede utilizar el material para una finalidad comercial y (c) si remezcla, transforma o crea a partir del material, deberá difundir sus contribuciones bajo la misma licencia que el original.

Resumen de la licencia

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_ES

Texto completo de la licencia

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode>