

Universidad de Panamá
Facultad de Bellas Artes
Escuela de Danza

“Patria”

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la
Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Guillermo Ríos
8-842-1061

Panamá
2017

"Bajo el impulso de la alegría el hombre gritó.

Su grito se concretó en palabras.

Éstas fueron moduladas en canto.

Luego imperceptiblemente se fue moviendo sobre el canto.

Hasta que de pronto tradujo en el baile la alegría de la vida"

Confucio

DEDICATORIA

A Dios.

Por darme la oportunidad de vivir y por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e iluminar mi mente y mi espíritu; por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte, aliento, compañía, motivación y prueba durante todo el periodo de estudio.

A mi Madre

Por haberme apoyado en todo momento, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor incondicional.

A mi Padre

Por los ejemplos de perseverancia puntualidad que lo caracterizan y que me ha infundado siempre, por el valor mostrado para salir adelante y por todas sus enseñanzas, por su amor.

A un amigo especial

Le dedico este trabajo a Esteban Santamaría, ya que fue el la persona que me impulso y motivo a estudiar esta bella carrera y por haber sido el motor impulsador durante los cuatro primeros años de mis estudios universitarios

A mi familia y amigos

Por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo.

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos.

AGRADECIMIENTO

Me gustaría que estas líneas sirvieran para expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a todas aquellas personas que con su ayuda colaboraron en la realización del presente trabajo de manera especial a mi asesora la Lic. Julia Olivella por la orientación durante la investigación.

Especial agradecimiento merece el interés mostrado por mi trabajo y las sugerencias recibidas por todos los miembros de la Comisión de Trabajo de Grado y de la misma forma agradecer a todos y cada uno de los profesores de la Escuela de Danza de la Facultad de Bellas Artes por la motivación y el apoyo recibido a lo largo de la Carrera.

Quisiera hacer extensiva mi gratitud hacia mis compañeros bailarines que sin dudarlos me brindaron apoyo y se comprometieron con este proyecto Ayira Adames, Joseph Peñaloza, Anthony De León, Nazario Jhonston, Alessana Rotar, Susana Maldonado; también quiero agradecer a los que fueron las voces del poema patria Juan Carlos Sánchez Cabrera, Yuri Gaitán, Rolando Trejos, y al músico que acompañó la obra Félix Peña.

Especial reconocimiento merecen mis profesores del ballet Nacional por su colaboración en el suministro de datos de información necesarios para la realización de investigación Graciela Guillen, Gloria Barrios, María Elena Jiménez, Diguar Zapi.

Un agradecimiento muy especial le debo a la comprensión y paciencia que recibí por parte de mi familia y amigos. No puedo terminar sin antes darle gracias a Dios por darme la fortaleza, la inteligencia y la convicción para realizar este proyecto.

ÍNDICE

DEDICATORIA

AGRADECIMIENTOS

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

1.1 Problema.....	15
1.2 Tipo de investigación.....	16
1.3 Justificación.....	17
1.4 Objetivos de la investigación.....	19
1.5 Cobertura.....	20

CAPITULO II

ANTECEDENTES

2.1 La danza como medio de expresión.....	23
2.2. Tipos de danza.....	25
2.3. Los orígenes del ballet clásico.....	26
2.4. Ballet Clásico.....	27
2.5. Repertorio del ballet clásico.....	29
2.5.1 Ejemplos de repertorio del ballet clásico.....	31
2.6 la danza en Panamá	36
2.7 Ballet Nacional de Panamá.....	38

CAPITULO III

POESÍA PATRIA

3.1 Definición de poesía.....	44
3.2 Tipos de poesía.....	44
3.3 Poesía Patria.....	48
3.4 Biografía del autor Ricardo Miró.....	50
3.5 Opiniones de literario sobre la poesía Patria.....	52
3.6 Opiniones de panameño sobre la poesía Patria.....	55
3.7 Análisis literario de la poesía Patria.....	58

CAPÍTULO IV

PROCESO CREATIVO

4.1 Conceptos básicos de composición coreográfica	
4.1.1 Definición de coreografía.....	64
4.1.2 Definición de composición coreográfica.....	64
4.1.3 Implicaciones de un montaje.....	65
4.1.4 Idea coreográfica.....	66
4.2 Elementos para el desarrollo de una coreografía	
4.2.1 Tema.....	66
4.2.2 Elementos de movimiento.....	67

4.2.3 Elementos de espacio.....	69
4.2.4 Elementos de diseño coreográfico.....	72
4.2.5 Orden del montaje.....	73

CAPÍTULO V

METODOLOGÍA

5.1 La inspiración.....	76
5.2 Selección del tema.....	77
5.3 Investigación.....	77
5.4 Uso de la técnica del ballet clásico.....	78
5.5 Análisis musical.....	79
5.6 Declamación del poema.....	79
5.7 Selección de bailarines.....	82
5.8 Improvisación y creación coreográfica.....	85
5.9 Diseño de vestuario.....	87
5.10 Diseño de coreográfico	88
5.11 Patrones escenográficos.....	90
5.12 entrevistas con coreógrafos clásicos	
5.12.1 biografías de coreógrafos panameños.....	108
5.12.2 biografías de coreógrafos extranjeros.....	113

CAPÍTULO VI

ANÁLISIS DE LA COREOGRÁFIA

6.1 Análisis coreográfico.....	115
CONCLUSIONES.....	121
RECOMENDACIONES.....	124
BIBLIOGRAFÍA.....	126
INFOGRAFÍA.....	128
ANEXOS.....	130

INTRODUCCIÓN

El trabajo presentado consiste en una investigación para el desarrollo de un montaje coreográfico. La propuesta que voy a desarrollar en este proyecto consiste en una creación inédita de un montaje coreográfico.

El tema elegido para este trabajo es “Patria” del escritor y poeta panameño Ricardo Miró, montaje coreográfico basado en una obra literaria para repertorio clásico.

Este trabajo lleva la unión de tres diferentes expresiones de arte la música, la danza y la literatura llevando al público estas tres formas de arte no como elementos aislados sino más bien entrelazados y mezclados entre sí creando una sola pieza de arte, una sola creación artística la música y la voz de los declamadores servirán como comunicación y patrón ritmo, la danza viene utilizar y llenar el espacio a través de los movimientos del cuerpo transmitiendo sentimientos, de nostalgia y amor por la patria que son la base y el tema principal del poema “Patria” de Ricardo Miró.

Iniciamos la investigación, desarrollando los aspectos básicos de la investigación Continuamos conociendo las bases, principios y fundamentos de Ballet clásico, teoría precursores y repertorio universal. Pasando en el siguiente capítulo a estudiar y conocer cómo surgió, evoluciono la danza clásica en Panamá y de igual forma de qué manera está siendo desarrollada en la actualidad.

En el tercer capítulo se investigó, estudio y analizo todo lo Referente al poema patria de Ricardo Miró, la biografía del autor los diferentes tipos de poesía que existen, a que genero de poesía pertenece el poema Patria, opiniones de literarios y panameños comunes sobre dicho poema.

El cuarto capítulo está compuesto por la teoría y técnica de un montaje coreográfico, la metodología y el proceso creativo que se empleó para la creación del montaje de la coreografía Patria.

El quinto capítulo se introdujo la metodología específica utilizada para la creación del montaje coreográfico Patria.

El análisis del montaje se colocó en el sexto capítulo, en esta parte se describe el análisis sección por sección la coreografía patria.

Éste proyecto no sólo se enfocó en una creación artística de danza, la búsqueda de esta investigación fue el poder expresar a través del arte de la danza situaciones de vida.

Considerando que la danza es un medio importante para fortalecer el desarrollo individual de cada persona y esta nace con la propia humanidad, siendo un fenómeno universal que está presente en todas las culturas en todas las razas y en todas las civilizaciones; es considerada generalmente como la expresión de arte más antigua y a través de ella se comunican sentimientos de alegría, tristeza, amor,

odio, dolor, vida y muerte el hombre a lo largo del historia no sólo ha utilizado la danza como ritual mágico-religioso o comunicación artística, esta forma de arte ha servido como medio de liberación de tensiones emocionales, y eso es precisamente lo que expresa el poeta Miró en los versos de poema Patria, y estas emociones son la base e inspiración de esta investigación y montaje coreográfico.

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

ASPECTOS GENERALES

1.1 Problema

La danza clásica en Panamá ha ido creciendo año tras año en muchos aspectos, tanto como en el número de exponentes de este bello arte así como también en la notable proliferación de centros y academias de danza donde se enseña la técnica del ballet clásico, todo este avance está permitiendo un crecimiento palpable del nivel artístico y técnico del ballet clásico en Panamá.

Toda esta evolución está siendo demostrada y comprobada a través de los diferentes intercambios culturales que estamos teniendo en Panamá en tema de danza, ejemplos:

- competencias de danza
- festivales nacionales e internacionales de Danza.
- Producciones, funciones de academias y obras artísticas de danza.
- Participaciones que ha tenido el Ballet Nacional y algunas escuelas y academias de danza en el extranjero.

A pesar que la danza está creciendo a pasos agigantados en este país, los montajes coreográficos inéditos de repertorio panameño en la técnica de ballet clásico inspirados en temas libres no son muchos los existentes y los que más prevalecen son los montajes coreográficos alusión al folclore nacional, o coreografías folclóricas llevadas a la técnica de ballet clásico.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

La mayoría de los montajes coreográficos de repertorio autóctono nacional son ejecutados y puestos en escena por el Ballet Nacional y el INAC , se puede decir que hasta la fecha no tenemos muchas coreografías que sirvan como repertorio nacional que pudieran ser utilizadas e interpretadas por alguna agrupación artística del país por ejemplo escuelas y academias de danza, el ballet concierto de la universidad de panamá entre otros, tenemos coreografías de artistas panameños, que llevan nuestra identidad, pero como se mencionó antes la mayoría son adaptaciones de bailes folclóricos como el “Reto” coreografía del profesor Andrés Nieto, “Fantasías Panameñas” coreografía de Julio Arauz, y otras con alusión al folclore panameño como por ejemplo “Sentimientos de mi Patria” de la profesora Graciela Guillen, entre otras, pero aun así son muy escasos los montaje coreográficos para repertorio clásico y más los que son inspirados en una historia, cuento, narración panameña de algún tema libre o de fantasía, de tema social de panamá y mucho menos danza clásica fusionada con literatura.

1.2 Tipo de investigación

Este proyecto de investigación y creación coreográfica, se realizó de forma documental y de trabajo de campo.

La información presentada en este documento está basada en libros de textos, material digital, información obtenida en la web y también está basada en toda información que como estudiantes de danza utilizamos durante el transcurso de

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

nuestra carrera estudiantil, se investigó con más detalles aspectos específicos en el tema de la danza, el ballet clásico y composición coreográfica.

La parte práctica y trabajo de campo se realizó durante la ejecución del proceso creativo, selección de bailarines, selección musical, montaje de la coreografía, y a través de los ensayos realizados.

1.3 Justificación

La danza siempre ha estado unido a nuestras costumbres culturales; la danza clásica en Panamá ya tiene más de 45 años de desarrollarse y esto hace que como artistas panameños surja la necesidad de crear y desarrollar piezas coreográficas clásicas que nos identifiquen y que lleven nuestra esencia.

Seleccionar la poesía panameña “Patria” del autor Ricardo Miró, como argumento para esta investigación y montaje coreográfico del trabajo de grado de la Licenciatura en Bellas Artes con Énfasis en Danza con Especialización en Ballet Clásico, surge después de haber tenido la oportunidad de conocer, estudiar y hasta interpretar a lo largo en mi trayectoria artística, como estudiante de danza en la Facultad de Bellas Artes y como bailarín del Ballet Nacional de Panamá (INAC) algunas piezas coreográficas del repertorio clásico internacional, que van desde los grandes ballets de repertorio mundial (Giselle, El Cascanueces, La Bella Durmiente) y otras obras inéditas creadas por coreógrafos extranjeros en nuestro país, Palladio de Stanislav Feco, salmos Eduardo Blanco y Alegro Brillante del coreógrafo

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

panameño Alberto González, estos dos últimos montajes mencionados son piezas clásicas que no tienen ningún argumento más que el derroche y la muestra de la esencia de la técnica clásica.

En la historia de la danza universal vemos que los grandes ballets de repertorio mundial fueron creados a partir del argumento de una obra literaria por ejemplo:

-El ballet de Don Quijote coreografía Marius Petipa basado en la novela Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

-El ballet El Cascanueces Coreografía Marius Petipa Lev Ivanov Basado en El cascanueces y el rey de los ratones, de E. T. A. Hoffmann.

Decidí hacer un montaje coreográfico basándome en el argumento de una obra literaria panameña, que tuviera importancia y significado como panameño, y por ello que seleccioné la poesía "Patria" de Ricardo Miró como argumento para esta creación artística, ya que expresa y representa para el panameño mucha pasión, amor y orgullo por nuestro país exponiendo ese fervor y sentir hacia la nuestra nación Panameña el cual yo también comparto y esto es precisamente lo que busca este montaje coreográfico de ballet clásico, que lo interpretes guiados por la música y las célebres estrofas de dicha poesía realicen y ejecuten cada movimiento con un sentir, un propósito y así transmitirlo al público

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

1.4 Objetivo de la investigación

Las carrera de bellas artes de la escuela de danza se ha concebido siempre como un espacio donde los alumnos son capaces de estudiar, conocer y vivir experiencias cognitivas y afectivas a través de arte.

El objetivo de investigar, montar y crear la coreografía Patria, es buscar el desarrollo del pensamiento artístico que se trabaja día a día en la escuela danza mediante la observación y la experimentación con los lenguajes, procesos y recursos de artísticos y teóricos que se reciben en las clases.

La realización del proyecto es evidencia que el estudiante es capaz de encontrar y desarrollar en el tema de danza creaciones propias, creativas y críticas, también que es capaz hacerle frente a problemas estéticos concretos que pueda presentar la danza o bien a problemas de la vida cotidiana.

Para los participantes directos en esta investigación y creación de la coreográfica del poema Patria el objetivo principal es fortalecer su capacidad integral, mostrando otra visión en su vida artística en la danza clásica y a la vez marcando y reforzando su identidad como panameños.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

1.5 Cobertura

El trabajo de investigación y montaje artístico-coreográfico de la poesía panameña “Patria” del autor Ricardo Miró, se realizó en la ciudad de Panamá, con bailarines clásicos, todos adultos con un nivel avanzado en la técnica clásica ya que la investigación requería de ellos cierto grado de madures artística y nivel técnico.

La investigación y la realización del proyecto utilizaran:

- Seis bailarines:
  - Ayira Adames
  - Joseph Peñaloza
  - -Alessana Rotar
  - -Nazario Jhonston
  - -Anthony De León
  - Ana Carolina Olarte Bárbara

- Tres declamadores encargados recitar la poesía:
  - Yuri Gaitán
  - Juan Carlos Sánchez
  - Rolando Trejos

La música es una creación del artista panameño Félix Peña, que realizo una composición inédita para este montaje llamada “Hope”.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Los ensayos para la creación y montaje de la parte coreográfica se realizaron los días lunes, miércoles y viernes en horario de 1:30 am a 3:00 pm en las instalaciones del Ballet Nacional y los días sábados a las 6:00 pm en la Academia de Ballet Raisa Gutiérrez los ensayos de la parte declamada de la poesía “Patria” con la parte musical “Hope” se realizan en las instalaciones de la Academia de Ballet Raisa Gutiérrez los días domingos a las 10:00 am.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

CAPITULO II

ANTECEDENTES

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

ANTECEDENTES

2.1 La danza como medio de expresión

El hombre se ha manifestado a través de esta arte de la danza, desde la prehistoria; debido a que el ser humano ha tenido la necesidad de comunicarse, y para hacerlo antes que existiera la palabra y la escritura la comunicación lo hacía corporalmente, con gestos, expresiones faciales-corporales, con movimientos que expresaban sentimientos y estados de ánimo.

De esta manera fueron creando una serie de movimientos y combinaciones rítmicas, los cuales sirvieron igualmente para realizar celebraciones, festejos, rituales y acontecimientos importantes.

En principio, la danza se utilizó mayormente como un componente ritual, utilizado en ceremonias de fecundidad, unión, caza y hasta para la guerra, teniendo en su esencia una primitiva de índole religiosa.

En el inicio la danza fue guiada por respiración propia y los latidos del corazón es decir utilizaron estos para otorgar una primera cadencia rítmica para la creación dancística y desde entonces ha formado parte de la historia de la humanidad en sus distintos cambios evoluciones y versiones que a través del tiempo han ido formando y enriqueciéndola hasta transformarla en lo que hoy conocemos como danza.

La danza o el baile, es la ejecución de movimientos que se realizan con el cuerpo, principalmente con los brazos y las piernas, que van acorde a la música que se

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

desea bailar. Una danza no tiene una duración específica que va desde segundos, minutos, e incluso hasta horas y puede ser de carácter artístico de entretenimiento o religioso.

Tomando como punto de referencia esta definición cabe mencionar, que la danza es también una forma de expresar nuestros sentimientos y emociones a través de gestos finos, armoniosos y coordinados, y con ello, expresar emociones o una idea y también transmitir un mensaje. Entonces, la danza, en muchos casos, también es una forma de comunicación, ya que se utiliza como lenguaje no verbal.

La danza como arte es hermosa, expresiva y emocionante en muchos aspectos, tanto para los que disfrutan con su contemplación el público o la audiencia, como para los que bailan en ése momento los intérpretes y bailarines ya que es una de las pocas artes donde nosotros mismos somos el material y el instrumento con que realizamos arte.

La danza, en la mayoría de los casos, casi siempre es amena, pues puede ser disfrutada por todo tipo de personas. También existen diferentes tipos de danzas que varían debido a la época, la religión y la finalidad con la que fueron creadas.

La danza cómo ha ido evolucionado a través de los siglos es decir academizándose, tomando forma y definiéndose cada vez más en los diferentes estilos y manifestaciones en la que esta se presenta.

2.2 Tipos de danzas en la actualidad

-**Danzas académicas:** Es aquella que se caracteriza porque se han creado métodos de enseñanza para su aprendizaje, y están” reglamentados” y sistematizados hasta cierto punto los pasos o movimientos a realizar, son puestas en escena en teatros y diversos eventos culturales, en los que la danza está más enfocada en la expresión del arte por el arte por ejemplo la danza clásica, la danza contemporánea, la danza moderna, el jazz.

- **Danzas tradicionales y folklóricas:** todas aquellas que se transmiten por tradición de generación en generación, y a su vez forman parte del imaginario e identidad cultural de una comunidad o región específica, tienen por lo común un origen ritual. Y son estas aquellas que reflejan y conservan las costumbres y tradiciones de las regiones donde se practican, conservando sus elementos originales tanto en la danza en sí, como en cuanto a la ropa, vestuarios y demás parafernalia utilizada para su ejecución.

- **Danzas Populares:** generalmente tradicionales, que poseen una connotación de índole popular, entendiéndose esta como su uso o ejecución en festividades no solo religiosas, con una tendencia muy grande a la diversión y el entretenimiento de quienes participan de ella es decir que la ejecutan o la observan, son ejemplo de este tipo danzas, las tarantelas, las jotas, el flamenco, boleros, ritmos latinos danzas en círculos y otras.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

2.3 Los Orígenes Del Ballet Clásico

El origen del ballet se remonta al siglo XV, en la época del Renacimiento. Anteriormente, durante la Edad Media, la moral cristiana que imperaba en occidente fue causa de represión de la danza por considerarla promotora de la permisividad sexual: la idea de cualquier expresión a través del cuerpo se asociaba a algo malo, alejado de lo espiritual. Por supuesto, eso no fue impedimento para que tanto el pueblo llano como la nobleza dejaran de bailar.

El movimiento renacentista iniciado en Italia, rompió con muchas de las tradiciones medievales renovando el campo de las artes, las ciencias, la política o la religión. Tuvo también su repercusión en la danza, es por eso que se sitúa el nacimiento del ballet en las cortes italianas del renacimiento.

La actuación se basaba en las danzas sociales de la época, la cual constituía parte destacada de las representaciones efectuadas por los nobles que ofrecían a los visitantes de otras cortes o entre la burguesía, pasando de ser un arte sin ningún tipo de orden geométrico a ser un arte de normas y equilibrios.

Era tan importante, que artistas de la talla de Boticelli o Leonardo da Vinci se prestaron a colaborar en el diseño de escenografías para espectáculos.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Hacia mediados del siglo XV, cuando el renacimiento se expandía en toda Europa, los ballets cortesanos italianos fueron ampliamente desarrollados en Francia.

2.4 El Ballet Clásico

El Ballet cómico de la reina, primer ballet del que sobrevive una partitura completa, fue creado por Balthazar de Beajoyeaux, y fue bailado por aristócratas aficionados. Domenico Da Piacenza es considerado el primer coreógrafo de la historia.

A mediados del siglo XV este maestro estableció una serie de elementos básicos que constituyen la danza, así como algunos pasos fundamentales, en su tratado De Arte Saltandi et Choreas Ducendi (Arte de Danzar y Dirigir Conjuntos).

En el siglo XVII la danza continúa su evolución. En Inglaterra los entretenimientos cortesanos, inspirados en los dramas italianos de la época, pasaron del uso de las máscaras al antimasque, donde va a prevalecer el gesto y el movimiento por encima del canto y el diálogo.

Pero es en Francia donde adquiere su carácter profesional el ballet fue llevado por primera vez al escenario. Y alcanza su cumbre durante el reinado de Luis XIV también llamado Rey Sol por representar el papel del dios Apolo en el Ballet de la Nuit.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Fue entre 1643-1715, cuando se funda la Academie Royale de Danse abriendo así el camino hacia la danza profesional. Al principio todos los bailarines eran hombres, los papeles femeninos los interpretaban hombres disfrazados. Las primeras bailarinas mujeres aparecieron en 1861.

La técnica del ballet se academizó por La ópera de París, durante la segunda mitad del siglo XVIII. Fue el francés Jean Georges Noverre, el más famoso defensor del ballet de acción, escribió cartas sobre la danza y los ballets en las que aconsejaba utilizar los movimientos naturales, sensibles y realistas. Noverre enfatizaba que todos los elementos de un ballet debían funcionar armónicamente para expresar su argumento.

Estas cartas ejercieron una importante influencia en muchos coreógrafos coetáneos a su vida. El coreógrafo Salvatore Viganó desarrolló una gran variedad de gestos expresivos bailados al tiempo exacto de la música. La danza sobre puntas comenzó a desarrollarse cerca del año 1800, aunque los bailarines sólo utilizaban las puntas por momentos breves.

El ballet romántico nació en París en 1832, representado por primera vez por el ballet La sylvie. El Ballet Giselle es una joya de esta época.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Durante la segunda mitad del siglo XIX el ballet empezó a perder interés artístico y se desechó la danza masculina. El coreógrafo francés Marius Petipa perfeccionó el ballet con un argumento largo y completo que combinaba series de danzas con pantomimas. Fue el coreógrafo de grandes ballets como El Cascanueces, La Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes, las tres con música de Chaikovsk

2.5 Repertorio del Ballet Clásico:

El arte de la danza clásica es una de las manifestaciones con una connotación elevadas de la actividades humanas, ya que es considerada como madre de todas las expresiones de danzas artística, formales y académicas.

El ballet clásico o ballet académico desde el momento en que se academizó a mediados del siglo XV se sustenta y se enseña a partir de valores patrones muy específicos y bastante estables, su escolástica discurre ejemplificada precisamente en esta técnica de danza cuenta con un repertorio propio, que si bien se ha hecho magro en el tiempo, la existencia de dichas coreografías y obras completas juegan un importante papel en la conservación y evolución del ballet clásico, ya que junto con las instituciones dedicadas a la enseñanza de la técnica de ballet clásico y las compañías de danza clásica que ponen en escena alguna pieza de este gran repertorio, mantienen vigente ese legado esa herencia que son los la base y los cimientos del género de la danza clásica.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

El repertorio de la danza clásica puede llamarse como un instrumento referencial de cultura, una biblioteca de consulta obligada. Ya que observando sus orígenes, transformación, evolución, fondo y en su forma están todos los elementos de progresión sobre los que ha construido y también se puede ver el avance.

La mejor prueba de la importancia del repertorio, es que la mayor aspiración de una obra nueva es pasar a ser eso: “repertorio” y con el tiempo, llegar a tener la consideración de un clásico, patrimonio de la danza mundial.

Evidentemente con el paso del tiempo algunas de las grandes obras del repertorio han quedado en el olvido se cree que muchas de las razones se le atribuye a la reacción del público, otras la opinión de la crítica, o a ambas a la vez.

El maestro de danza y coreógrafo George Balanchine decía “lo olvidado en ballet bien olvidado está”, aduciendo que mirar atrás de una manera “arqueológica” no lleva a ningún lado, pues no es significativo para sostener lo que sí vale la pena y tratar de revivir una obra muerta resulta casi siempre una pérdida de recursos.

Es verdad que se han perdido joyas de la coreografía clásica, por diversas razones, también es cierto que en la actualidad hay muchas creaciones nuevas y novedosas, pero el repertorio clásico jamás pasara de moda, tal cual como pasa en la música; No por mucho experimentar en el terreno musical y sonoro se deja de tocar Beethoven.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

2.5.1 Ejemplos de repertorio del ballet clásico:

- **La Sylphide, coreógrafo: Filippo Taglioni (italiano).1832**

Obra en dos actos creada especialmente para Marie Taglioni. Padre e hija aportaron otras dos innovaciones revolucionarias al ballet romántico: la vestimenta etérea, compuesta por el jubón ceñido y la pequeña falda blanca de tarlatana, y el trabajo en puntas que otorgaba a la bailarina una desconocida sensación de liviandad, como si apenas rozase el escenario.

- **Giselle, Teófilo Gautier (creador) Adam Adolphe Charles (música) Jean Corelli (coreógrafo).1841**

Interpretada por Carlotta Grisi. Ballet en dos actos: Giselle, sencilla campesina, es cortejada por el príncipe, que finge ser un campesino, e Hilarión, el guardabosque, pretende separar a los enamorados y descubre a Giselle la identidad de Alberto. Giselle muere en los brazos de su madre. Alberto decide ir a la tumba de su amada en la noche; también acude Hilarión. Las Willis (doncellas muertas antes de la boda) aparecen y encantan a Hilarión, quien fallece agotado de tanto bailar; pretenden asimismo encantar a Alberto, pero el amor de Giselle lo salva.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- **Coppelia, Leo Delibes (música) Arthur St-León (coreógrafo)1870**

Ballet en tres actos: Franz, novio de Swanhilda, se enamora de una muchacha en el piso alto de la casa. Toma una escalera para subir a su aposento y su celosa novia se da cuenta de ello. En la noche ella y sus amigas entran al taller del Dr. Copelius (la presunta Copelia), hacen algunos estropicios y al ser sorprendidas huyen. Cuando Franz entra, se da cuenta de que quien creía era mujer es hombre. Finalmente, Franz se casa con Swanhilda y Copelius recibe una bolsa de oro por los daños que le han causado las chicas.

- **La hija del faraón, coreografía: Marius Petipa (coreógrafo francés).1862**

Tuvo su premier puesta en escena en el Teatro Mariinsky de St.Petersburgo el 18 de enero de 1862 por el ballet clásico Imperial.

La coreografía es del Maestro Marius Petipa, quien fue inspirado por la novela “La Momie de Le Román” del escritor francés Théophile Gautier. La música fue escrita por César Pugni y la reconstrucción del ballet, diseño y trajes de la época por Pierre Lacotte. Libreto Vernoy de Saint-Georges y Marius Petipa

- **La bella durmiente coreografía: Marius Petipa coreógrafo, música Tchaikovsky.1890**

Ballet en tres actos: Basado en el cuento infantil de Perrault, en donde una princesa es encantada por la hada maligna augurando que al cumplir los 15 años y pincharse el dedo morirá. La hada Carabosse conjura el maleficio y logra que en vez de morir duerma 100 años, hasta que el beso de un príncipe la libere del hechizo.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- **Don Quijote, coreógrafo: Léo Minkus.1890 1869**

Ballet en tres actos: Basado en la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha de Cervantes. Narra el amor del Quijote por su Dulcinea y a sus visiones, en donde lucha por ella. Ésta, que en realidad se llama Kitri (Aldonza en la novela), es novia del barbero Basilio. Los novios son capturados por una banda de gitanos, logran escapar y se casan. Don Quijote, desengañado, se marcha.

- **El cascanueces, Marius Petipa y Lev Ivanov coreógrafos, Piotr Illich Tchaikovsky música.1892**

Ballet en tres actos: En una Nochebuena, Clarita y Fritz son conducidos por un soldadito, el cascanueces, hasta el castillo del hada Drageé y son halagados con una serie de danzas.

- **Lago de los cisnes, Marius Petipa y Lev Ivanov coreógrafos, Piotr Illich Tchaikovsky música.1894**

Es la aventura de un joven príncipe que cazando cisnes se sorprende al observar que uno de ellos se transforma en bellísima doncella. Ella es hija del rey, pero fue hechizada por el genio del mal y sólo de noche se convierte en doncella. El genio trata de confundir al príncipe, pero finalmente triunfa el amor de Odette.

- **Raymonda, Marius Petipa coreógrafo, Glazunov música.1900**

La obra se estrenó en San Petersburgo el mismo año de su creación, y fue puesta en escena por el Bolshoi en Moscú en 1900. Raymonda se remonta a la Edad Media

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

y a sus luchas por el ideal cristiano contra las fuerzas del Islam. Ambientada en la corte del rey de Hungría, incorpora danzas folclóricas y vestuario de ese país.

La historia de Raymonda es la historia de una mujer pretendida y amada por dos hombres de distintas civilizaciones. Raymonda fue el primer ballet coreografiado por Rudolph Nureyev en el Palais Garnier cuando él fue nombrado director de danza de la Ópera de París. Ballet en tres actos y cuatro escenas.

-La muerte del cisne, Mikhail Fokine coreógrafo, Saint Saens

música.1905

Inspirada por un poema de Alfred Tennyson y por cisnes que vio en parques y jardines, en 1905 la famosa primera bailarina Anna Pávlova trabajó con Michel Fokine en este número de danza que ilustra los últimos momentos de un cisne herido.

- **Las Sílides también llamada Chopiniana, Mikhail Fokine coreógrafo Nikolai Cherepnin director de orquesta. 1909**

Fue creado para: Vaclav Nijinski y su hermana Bronislava Nijinska, Anna Pavlova, Tamara Karsavina, Ida Rubinstein y Adolph Bolm.

- **El pájaro de fuego, Mikhail Fokine coreógrafo, Igor Stravinski música 1910.**

Forma parte del gran clásico repertorio ruso. Ballet en un acto y dos cuadros. Coreografía y libreto de Mikhail Fokine, Música de Igor Stravinsky.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Se estrenó el 25 de junio de 1910 en el Teatro de la Ópera de París por los Ballets Rusos de Diaghilev, con Fokine y Karsavina como pareja protagonista. Escenografía de Alexandre Golovine, Vestuario de Leon Bakst. El libreto es un compendio de varios cuentos, leyendas populares rusos – El zarevich Iván y el lobo gris, Kaschéi el Inmortal y El pájaro de fuego

- **La siesta de un fauno, Vaclav Nijinsky coreógrafo, Debussy música.1912.**

Provocó un escándalo mayúsculo cuando fue presentado por primera vez en París, por su erotismo explícito y su radical apartamiento de la tradición del ballet clásico. La coreografía creada representaba un aspecto de bajo relieve griego animado.

- **Romeo y Julieta, Serguei Sergueievich Prokofiev música.1938**

Ballet en cuatro actos, basada en la obra de William Shakespeare Su primera representación no fue popular, pero después realizó una serie de cambios que hizo que se convirtiera en un verdadero éxito, para que luego sea interpretada por numerosos coreógrafos.

Existen varias versiones como las creadas por los bailarines y coreógrafos Anthony Tudor, Frederick Ashton, Rudy Van Dantzig, Oleg Vinogradov, John Neumeier, Maurice Bejart, Heinz Spoerli, Rudolph Nureyev.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

2.6 La Danza en Panamá

Las bibliografías sobre danza casi no existen, la información que se conoce es básicamente a través de los relatos orales de las experiencias de bailarines coreógrafos y maestros que se dedicaron o dedican a esto en estos años.

La historia de danza académica en Panamá ha manifestado de manera lineal, desde 1938 que oficialmente aparece por primera vez con una Escuela privada, la Escuela de la Maestra Gladys Pontón de Heurtematte. Luego de diez años se funda la Escuela Nacional de Danza, con alumnas de la maestra Gladys y con algunas ex alumnas de su escuela. Es válido afirmar que Escuela Nacional de Danzas desde 1948, se ha encargado de formar a la mayoría de los intérpretes de la danza panameña. El actual cuerpo docente de la Escuela de Danzas del INAC, estudiaron en dicha escuela, algunas dueñas de las Academias Privadas de Danza, pasaron por la aulas de la Escuela Nacional de Danzas.

Hasta ahora la Escuela Nacional de Danzas ha aportado más intérpretes de danza a la única Compañía de Danza Clásica en el país El Ballet Nacional de Panamá, hasta podemos llegar a decir que los grupos independientes que actualmente comienzan sentir su presencia, en danza contemporánea igual pasaron por la Escuela Nacional de Danzas.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Pasarían varios años para que aparecieran nuevamente dos Escuelas Privadas de Danza, La Academia de Danzas Ileana De Sola y Josefina Nicoletti en 1963 y la escuela de Danza Teresa Mann en 1965, luego así seguirían sucesivamente creándose otras Academias Privadas de Danzas. Y así se sigue multiplicando las academias de danzas por los años ochenta, noventa y dos mil.

En 1967 aparece el Departamento de Expresiones Artísticas (DEXA) de la Universidad de Panamá, hoy Dirección de Cultura de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, lugar emblemático en lo que se refiere al movimiento cultural y a la formación de la danza en nuestro País.

El proceso del desarrollo de la danza ha sido unidireccional, casi todos venimos de un solo tronco. El proceso de ramificación ha sido muy lento, por eso digo que nuestra historia de la danza ha sido lineal, una sola dirección. Ahora se empieza a sentirse los aires de cambio en ese pequeño mundo dancístico. Hasta hace poco, diríamos casi exactamente en el principio del noventa, es cuando lentamente grupos pequeños empiezan a emergerse y presentarse y, otros grupos ya existentes toman su fuerza e inicia de esta manera a presentarse, a emular como raíces el movimiento de la danza, y salirse diferentes propuestas dancísticas en el ámbito escénico y también a parecen estudiantes graduadas de danzas en diferentes academias de danzas.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Está muy clara como ha sido la evolución de la danza clásica en Panamá ya que básicamente todo el movimiento artístico de la danza surgió en el mismo sector de la población, sabemos con quiénes y aproximadamente mente en qué periodo de tiempo inicio el mismo, a pesar de ello pude percatarme que al momento de hablar de danza académica en este país es sumamente difícil reunir información porque como ya mencione antes las biografías específicas de danza no existen y contamos con muy poco material escrito del mismo, es decir que no existe mucha documentación, la información que se maneja en cuanto a inicio, forma y evolución del arte de la danza en Panamá anda aún traspasando por medio de la vía oral.

Pero con toda seguridad sabemos que ha ido evolucionado, avanzando y mejorando con el tiempo y así como también sabemos que este proceso de crecimiento continuara debido a la proliferación de centros de danza instituciones encargadas a la academizan la misma y otras llevarla a un plano profesional.

2.7 Ballet Nacional De Panamá

Ballet Nacional de Panamá, oficialmente se funda en un mes de marzo de 1974, dependencia de la Extensión de la Cultura, hoy, Direccional Nacional de las Artes, adscrita, bajo el Instituto Nacional de Cultura, INAC.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

La idea de crear una compañía profesional de danza surge con el grupo llamado Ballet Concierto, bajo la dirección de la maestra francesa Françoise Adret. El cual tuvo su primera presentación el 1972.

Luego seguirían apareciendo otros grupos en busca de la creación de la una Compañía Oficial de la danza Panameña tales como el Ballet Concierto Universitario, Ballet Clásico Universitario, Ballet de Cámara Revolución y Acuario del maestro Julio Araúz. Este movimiento en la danza fue muy significativo para el surgimiento de la compañía.

En 1973 bajo El Instituto Nacional de Cultura y Deportes (INCUDE), se realiza una función donde participa la Primera Figura de la Danza Mundial, Dame Margot Fonteyn de Arias y el producto de la venta de boletos fue donado totalmente como el primer incentivo económico para la creación del Ballet Nacional.

Luego el Gobierno en 1974, separa la cultura y el deporte (INCUDE), crea el Instituto Nacional de la Cultura, (INAC) y así se crea el Ballet Nacional de Panamá, como una dependencia directa de la Extensión Cultural, hoy Dirección Nacional de las Artes del INAC, siendo auspiciado desde entonces económicamente todos sus integrantes por el gobierno.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

En su inicio la Dirección Artística queda inmediatamente en la responsabilidad de la Maestra Nitzia Cucalón de Martíz, (q.e.p.d). Siendo reconocida como la Primera Directora del Ballet Nacional de Panamá. Que contaría en el camino con un cuerpo de asesores internacionales como los maestros Ludmila y Nikolai Morosov, Jusy Darasov, Victor Liguine, Nikolai Terechengo, Madame Liguine y Darius Hoffman.

Seguirían después como directores, Maestro Julio Araúz, (q.e.p.d), Profesora Raisa, Joyce Vives, (q.e.p.d.), Gutiérrez, Maestro Sasha Adamovic, Profesor Andrés Nieto, Maestro Armando Villamil, Profesora Graciela Guillén, Profesora, Eugenia Herrera, Profesora Ana Acela Smith, Lic. Lilih Troitiño, Maestro Sasha Adamovic, actualmente la dirección artística está a cargo de la profesora Graciela Guillen y la dirección ejecutiva a cargo de la profesora Gloria Barrios.

El Ballet Nacional de Panamá desde fundación, se ha caracterizado principalmente en practicar la técnica clásica, por ende, en su repertorio coreográfico podemos observar primordialmente coreografías de la danza clásica.

Son cinco maestros, 14 bailarinas, 13 bailarines, 2 fisioterapeutas, 2 pianistas, 3 personas en el departamento de costura y vestuario y 7 personas en el personal administrativo son que conforman la compañía en la actualidad, la misma que ha ejecutado a lo largo de estos 47 años de trayectoria coreografías del repertorio universal hasta composiciones inéditas.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Dentro del Repertorio Clásico Universal que realiza y ha realizado la compañía están: Lago De Los Cisnes, Don Quijote, Paquita, Coppelia, Gisselle, Vivandier, Le Sylphides, Raymonda, Walpurgis, El Cascanueces, La Bella Durmiente, coreografías clásicas de otras compañías de Ballet como son: Majísimo y Guapango; coreografías clásicas realizadas para la compañía ejemplo: Séptima Sinfonía, Estaciones, Allegro Brillante, Salmos. Composiciones clásicas con tema nacional y alusiones folclóricas algunas de ellas: Diablo Sucio, Sentimientos De Mi Patria, Fantasías Panameñas, El Reto, Encoré, El Punto. Montajes neoclásicos tales como Mar del Sur, África, El Secreto, Tributo, Mawu, Sin límites, Tú a Mi; hasta los más modernos estilos de coreografías contemporáneas algunas de ellas son: trio, quinteto, blanco, entre otros.

La formación de nuestros bailarines se ha desarrollado dentro y fuera del país, dando como resultado un bagaje artístico en términos de danza amplio. Muchos de los bailarines del Ballet Nacional de Panama han logrado reconocimientos internacionalmente, así como también han sido invitados como cuerpo de bailes, solistas, también a ser y desarrollar roles principales en diversas y reconocidas compañías extranjeras demostrando el alto nivel técnico que está desarrollando en nuestra nación en cuanto a danza clásica se refiere.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Desde su creación se ha recibido el patrocinio y apoyo de Organismos Internacionales como Margot Fonteyn y Alicia Alonso y también de algunos organismos y fundaciones nacionales: Pro Danza, Fundación Amigos Del Ballet entre otras.

Coreógrafos de reconocida trayectoria nacional e internacional han trabajado como nuestro Ballet Nacional: como Alberto Méndez, Eloy Barragán, Pedro Martín, Jelko Juresha y Vasiliv Medvedev, Stanillav Feco, Eduardo Blaco, makhateli, Armando Villamil, Julio Araúz, Alberto González, Joyce Vives, Diguar Sapi, Analida Galindo y Graciela Guillén entre otros.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

CAPÍTULO III

POESÍA PATRIA

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

POESÍA PATRIA

3.1. Definición de Poesía

La poesía es un género literario apreciado como una expresión de belleza, o sentimiento artístico a través de la palabra en forma de verso o prosa. Los temas centrales de las poesías han cambiado con el paso del tiempo; en la antigüedad, las poesías estaban orientadas a relatar las hazañas y proezas de los guerreros en los combates.

Mientras que en la edad media, la poesía romántica cobro mayor relevancia. En la actualidad, la poesía romántica aún continúa en el tapete, sin embargo han surgido otros temas de inspiración como lo son los derechos humanos, y el medio ambiente. Esto refleja claramente que la literatura se adapta al tiempo en el cual viven quienes emplean este tipo de arte para expresarse.

3.2. Tipos de poesía

Existen diferentes tipos de poesía, entre las más sobresalientes tenemos:

- **Poesía lírica:** es un estilo poético que expresa sentimientos a través de la palabra, ya sea escrita u oral. Básicamente manifiesta sentimientos profundos o grandes reflexiones como muestra de subjetividad. El poeta lírico presenta su percepción de la realidad, dejando a un lado la objetividad.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Este tipo de poesía, generalmente se encuentra asociado con los temas amorosos, sin embargo no se limita únicamente a la expresión de los mismos, sino que incluye cualquier clase de manifestación emocional.

- **El Soneto:** es una composición poética lírica, que surgió en Italia en el siglo XIII por Giacomo Lentino. Siendo una de las composiciones más desarrolladas y difundidas alrededor del mundo, la cual ha sido muy bien aprovechada por diferentes autores, manteniéndose vigente con el paso de los años.

El soneto tradicional está compuesto por catorce versos endecasílabos, distribuidos en cuatro estrofas: dos cuartetos y dos tercetos con rima consonante. En el primer cuarteto se plantea el tema a tratar en el soneto, y en el resto del poema se amplía y se reflexiona sobre el mismo, sin embargo esta regla no es exclusiva.

- **Poesía épica:** es aquella que narra las hazañas de unos héroes, relacionados con un pasado legendario, cuyo comportamiento glorioso los convierte en modelo de virtud (valor, nobleza, fidelidad, etc.). Esta clase de poesía al principio, se relataba en forma cantada por profesionales y con acompañamiento musical. Es una poesía objetiva ya que el poeta actúa como simple narrador de unos acontecimientos ajenos a él.

Entre las obras más famosas de la poesía épica se encuentran: la Ilíada, la Odisea y el poema del Mío cid.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- **Égloga:** es un subgénero de la poesía lírica, una composición poética enfocada en el tema amoroso, que se caracteriza por presentarse en forma de diálogo, semejante a una obra de teatro, pero de un solo acto. Los intérpretes de esta composición literaria, por tradición, han sido los pastores quienes cuentan acerca de sus amores y de su vida en el campo.
Los exponentes más importantes de este género fueron: Lucas Fernández, Garcilaso de la Vega, y Juan de la Encina.
- **Poesía en Verso libre:** es una manifestación poética, que se caracteriza por el alejamiento de manera intencional de las pautas de rima y metro. Semejante a la prosa poética, y al poema en prosa; los versos libres tienen la propiedad de mantener la ubicación tipográfica tradicional de los versos. Siendo sus exponentes: Walt Whitman, Gustavo Kahn y Jules Laforgue.
- **Poesía en Versos Alejandrinos:** El verso alejandrino es el verso de catorce sílabas métricas, este verso se encuentra compuesto por dos hemistiquios de siete sílabas cada uno, los versos alejandrinos se acentúan en la tercera y décimo tercera sílabas respectivamente. Los versos alejandrinos tienen su origen en Francia
- **Jitanjanforas:** es una manifestación poética creada a base de palabras, o expresiones inventadas y carentes de significado, generalmente se crean a

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

partir de la musicalidad, y la sonoridad de los fonemas, cobrando sentido y significado dentro del poema.

- **Poesía dramática:** es aquella se desarrolla mediante diálogos, basándose en historias llenas de acontecimientos de la vida de los personajes. Cuando un relato está dedicado a un hecho solemne y que incluye un final trágico, la obra está asociada con la tragedia; ahora bien, si el argumento de la obra es más ligero y su final es feliz, estaría asociado con la comedia.
- **Madrigal:** es una composición lírica breve y de mucha intensidad, relacionada con temas amorosos y que utiliza una combinación libre de versos endecasílabos y heptasílabos. Fue muy popular durante el renacimiento.
- **Elegía:** es una composición poética de carácter formal, perteneciente al género lírico enfocados en las expresiones de lamentos y en todo lo que representa dolor, ya sea por el amor perdido o por la pérdida de seres queridos a causa de la muerte.
- **Acróstico:** es una composición poética fácil cuya estructura se encuentra enfocada en las letras iniciales, medias o finales de cada verso u oración, que leídas en sentido vertical forman una palabra.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- **Poesía idílica:** es una composición corta y sencilla que no lleva dialogo, esta clase de poesía se fundamenta en temas amorosos, expresando la vida del campo y la sensualidad del entorno.

3.3. Poesía Patria

¡Oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo
donde es más claro el cielo y es más vibrante el sol, (1)

en mí resuena toda tu música, lo mismo
que el mar en la pequeña celda del caracol!

Revuelvo la mirada y a veces siento espanto
cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar...

¡Quizá nunca supiese que te quería tanto,
si el Hado no dispone que atravesara el mar!...

La patria es el recuerdo... Pedazos de la vida
envueltos en jirones de amor o de dolor;

la palma rumorosa, la música sabida,

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor.

La patria son los viejos senderos retorcidos

que el pie, desde la infancia, sin tregua recorrió,

en donde son los árboles antiguos conocidos

que al alma le conversan de un tiempo que pasó. (2)

En vez de estas soberbias torres con áurea flecha,

en donde un sol cansado se viene a desmayar,

dejadme el viejo tronco donde escribí una fecha,

donde he robado un beso, donde aprendí a soñar.

¡Oh mis vetustas torres, queridas y lejanas,

yo siento las nostalgias de vuestro repicar!

He visto muchas torres, oí muchas campanas,

pero ninguna supo, ¡torres mías lejanas!,

cantar como vosotras, cantar y sollozar.

La patria es el recuerdo... Pedazos de la vida

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

envueltos en jirones de amor o de dolor;

la palma rumorosa, la música sabida,

el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor.

¡Oh patria tan pequeña que cabes toda entera

debajo de la sombra de nuestro pabellón:

quizás fuiste tan chica para que yo pudiera

llevarte por doquiera dentro del corazón! (3)

3.4. Biografía del autor Ricardo Miró

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Nació en la ciudad de Panamá, el 5 de noviembre de 1883. De niño marchó a Bogotá e ingresó a la Academia de Pintura. Sucesos políticos interrumpieron sus estudios, y volvió al Istmo en 1907; aquí fundó “Nuevos Ritos”, prolongación de “El Heraldo del Istmo”, revista que mantuvo por espacio de una década

Vivió en Barcelona de 1908 a 1911, como Cónsul de Panamá. Desempeñó luego otros cargos públicos; entre ellos el de Director de los Archivos Nacionales. Desde 1926 fue Secretario Perpetuo de la Academia Panameña de la Lengua.

Ubicado dentro del movimiento que siguió al gran triunfo de Darío, se mantuvo fiel a su propio temperamento e ideal estético, haciendo una poesía íntima y sencilla, fiel al paisaje de su tierra. Ha sido, por eso, uno de los más eficaces voceros de la nacionalidad. Se le considera el más alto exponente de la poesía panameña hasta la primera mitad del siglo XX.

Algunas de sus obras más importantes son:

Preludios, 1908; Los Segundos Preludios, 1916; La Leyenda del Pacífico, 1924; Versos Patrióticos y Recitaciones Escolares, 1925; Caminos Silenciosos, 1929; El Poema de la Reencarnación, 1929; Antología Poética, 1937; Antología Poética, 1951.

Murió el 2 de marzo de 1940, en la ciudad donde naciera

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

3.5. Opiniones de literarios sobre la poesía patria

- **Erasto Antonio Espino Barahona, 20 de septiembre de 2004:**

Ricardo Miró Denis (1883-1940) constituye la voz poética más legitimada dentro del campo literario panameño y del imaginario popular. Su poema "Patria" es aprendido una y otra vez por las sucesivas generaciones de panameños, al punto de que pervive como uno de los iconos de la nacionalidad.

Diacrónicamente, "Patria" hace parte del corpus poético que fue fruto de lo que nuestra historiografía literaria llama los poetas de la "primera generación republicana" (Miró, 1999). Ricardo Miró encabeza esta pléyade de poetas deudores del Modernismo rubendariano, pero atemperado por un lirismo posromántico que se expresará siempre en metros propios de la tradición lírica castellana.

- **Revista virtual ángel fire:**

“El sentimiento de nostalgia de su patria lejana y los recuerdos de su infancia mueven al autor de esta poesía, Ricardo Miró, a escribir desde Barcelona, todo lo que él siente al estar alejado de Panamá. La poesía Patria es uno de los más hermosos cantos dedicados a expresar la emoción de la tierra propia.” En esta poesía el autor logra transmitirle increíblemente al lector, de una forma sencilla pero a la vez compleja, lo que se siente al amar a su patria y estar alejado de ella. Él describe que al sentirse alejado de su patria, logra apreciar y extrañar realmente los pequeños detalles de su patria a los cuales anteriormente no les prestaba atención.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

También nos da a entender que él por ningún motivo cambiaría los lujos de Barcelona por la sencillez y hermosura de su Panamá. En la poesía Ricardo Miró dice que para él la patria no solamente es lo físico, sino que la Patria son todos los gratos recuerdos y las cosas más simples que forman la patria.

Esta poesía nos llamó mucho la atención, ya que el autor describe de forma poética los sentimientos de nostalgia y patriotismo que él mismo sintió al estar alejado de su Patria. Esta poesía también nos da a entender que Ricardo Miró era un hombre que amaba a su tierra natal y tenía un gran sentido del patriotismo. A través de la expresión poética, podemos interpretar que éste era un hombre culto que le daba rienda suelta a sus pensamientos, expresando la belleza de la naturaleza, uniéndola con detalles de la ciudad o del terruño que lo vio nacer. Para nosotros los panameños, ésta es una de las poesías más expresivas y profundas de belleza y patriotismo que ha podido escribir un poeta nacional.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

3.6. Opiniones de panameños sobre la poesía patria

➤ Sexo: masculino.

Edad: 27

Nivel de estudios: universitarios.

El sentir del amor hacia la patria, Respeto, orgullo, admiración, dicha de ser panameño.

➤ Sexo: masculino.

Edad: 46 años,

Nivel de estudios: universitario.

Nacionalidad, orgullo de pertenecer a esta nación viva Panamá

➤ Sexo: femenino

Edad: 26 años

Nivel de estudio: licenciatura

La esencia del país de Panamá, amor por la patria, nostalgia...

➤ Sexo: femenino.

Edad: 25 años

Nivel de estudios: Universitaria

No conozco la poesía.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

➤ Sexo: femenino.

Edad: 29 años.

Nivel de estudios: universitario

La poesía trata del amor que le debemos tener a la patria y la define con ejemplos de cosas que existen en nuestro país por lo cual somos bendecidos y expresa

Respeto, amor, nostalgia

➤ Sexo: masculino

Edad: 23 años

Nivel de estudios: terminando la Universidad.

Del gran afecto que sentía el poeta a su patria. Pasión, amor, aprecio por la dicha de pertenecer a esta patria.

➤ Sexo: femenino.

Edad: 39 años

Nivel de estudio: Licenciatura

Sí conozco la poesía, recuerdo la primera estrofa y pues me parece a simple vista que es una oda ensalzando nuestra patria. Pues me transmite amor a la patria, orgullo, patriotismo.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

➤ Sexo: femenino

Edad: Veintisiempre.

Nivel de estudio: Licenciatura

El significado de la palabra patria para Ricardo Miro, me tramite el sentido de pertenencia, orgullo del suelo en que nací, nostalgia.

➤ Sexo: masculino.

Edad: 24 años.

Nivel de estudio: Universitario

Está poesía el poeta la escribió estando fuera de istmo panameño. Y en ella el plasma su sentimiento por estar fuera de su nación. Y hacia una comparación entre su país y en el país dónde estaba resaltando la bellezas de Panamá. En la expresión " en la pequeña celda del Caracol" él reitera el valor de lo pequeño que puede contender realidades inimaginables. Al igual que en la estrofa dónde inicia diciendo "Revuelvo la mirada..." Da referencia Al refrán que dice " Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde". El sentimiento que me transmite está poesía para mí es: Patriotismo, sentimiento de orgullo por nuestras costumbres y tradiciones. Darle valor Al país en el que estamos etc.

➤ Sexo: femenino

Edad: 30

Nivel de estudio: licenciatura.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

La amo, aun me la sé. Desde niña me la aprendí, concursé recitándola y todo. Y para mi es símbolo del amor a mi Panamá.

➤ Sexo: femenino

Edad: 31 años panameña

Nivel de estudios: licenciatura.

Creo que trata de nuestro pequeño Panamá pero abstractamente hablando lo que significa para nosotros es grande, me recuerda mucho al mes de noviembre a nuestro país y tiempos de escuela

➤ Sexo: femenino

Edad: 34 años.

Nivel de estudio: universitario.

Habla sobre nuestra patria, del amor que siente el autor al nacer en esta Patria.

Transmite: amor y alegría.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

3.7. Análisis Literario de la poesía Patria

Para realizar un análisis del poema “Patria”, de Ricardo Miró, iniciamos del hecho que en lo que concierne a lo literario, el poema escrito en versos alejandrinos, agrupados en ocho cuartetas rimadas, es una auténtica expresión posmodernista.

Después de haber leído muchas opiniones sobre este poema, coincidimos con la opinión de algunos lectores y críticos literarios en decir que el tema central de la poesía es “el amor a la patria y nostalgia de la patria”.

Sin embargo, tomamos como referencia también un trabajo que presentó su hijo, Rodrigo Miró, titulado Patria en su contexto histórico, como discurso de ingreso a la Academia Panameña de la Lengua, el 25 de octubre de 1978, donde expone las razones reales que motivaron al poeta Miró, razones que no niegan que en su contenido hay amor a la patria y nostalgia de la patria, pero no fueron éstas los motivos más importantes de esa creación poética.

Rodrigo Miró nos presenta el panorama político cultural de Panamá en la época que el poeta Miró escribió patria es decir después los 6 primeros años de vida independiente del país, a la vez que nos da información sobre el poeta Ricardo Miró.

El poeta marcha a Europa, en noviembre de 1908, recién cumplido 25 años”, Cinco años antes el joven Miró había visto, con regocijo, a su patria convertirse en un país

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

independiente, alegría que fue convirtiéndose en pesar por las acusaciones que señalaban a Panamá como un protectorado de los Estados Unidos de América, obtenido con dinero y un canal.

El “desengaño” y el “estado de ánimo” a que se refiere Rodrigo Miró son consecuencia directa de esta situación, por lo tanto el poeta que escribe “Patria” es un panameño no sólo nostálgico, sobre todo, un panameño sentido por el ultraje a su honor nacional.

Para fraseando las palabras de Rodrigo miró en su presentación de 1978 y apoyado en los versos del poema realizaremos un breve análisis del poema “Patria”.

Aunque en ninguno de los versos se menciona a Panamá, en los dos primeros versos del poema Miró menciona cualidades que son propias de su patria. Especifica que es “pequeña”; ubicada en “un istmo”; tiene un mar “más verde” y un “vibrante sol”.

Expresando que el resuena toda la música, se deduce que toda la música de su patria está en él es decir, su alma, su espíritu, sus tradiciones, son inmensas y sonoras como el mar.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Esta comparación, pues, destaca valores que tiene su patria, y que el mismo fenómeno que se da en el caracol, concha que transmite el sonido del mar, el espíritu, el alma, las tradiciones de su patria están presentes en él, dentro de él.

Los versos de una de sus estrofa revelan que el poeta está lejos de la patria; confiesa también su gran amor a la patria.

“Revuelvo la mirada y a veces siento espanto / cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar / ¡Quizá nunca supiese que te quería tanto, / Si el Hado no dispone que atravesara el mar!” La nostalgia le permite tener conciencia cuán grande es su amor a la patria, afirmación que reitera en la sexta estrofa cuando habla de sus “vetustas torres, queridas y lejanas” y afirma con toda claridad, “yo siento las nostalgias de vuestro repicar”.

En otra de las estrofas el poeta presenta su definición de patria: “La patria es el recuerdo...” La palabra “recuerdo” es sinónimo de memoria histórica, “Pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor;”.

Es decir, que el recuerdo lo constituye el conjunto de sucesos, experiencias, acontecimientos, buenos o malos, en un espacio y un tiempo. La patria también es, pues, el paisaje sencillo: “la palma rumorosa”; es la tradición que se transmite de

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

generación a generación: “la música sabida”; y también es patria cuando es pobre: “el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor”

En otra estrofa sigue definiéndose la patria como el vínculo que existe entre un territorio y las vivencias humanas que se remontan a la infancia, al pasado: “La patria son los viejos senderos retorcidos / que el pie, desde la infancia, sin tregua recorrió, / en donde son los árboles antiguos conocidos / que al alma le conversan de un tiempo que pasó”.

Si, textualmente, la pequeñez, la geografía y el clima de la tierra istmeña, junto al atesoramiento íntimo de los recuerdos, va constituyendo el conjunto axiológico que resulta de la lectura de "Patria", la confrontación con *lo otro*, en este caso con lo ibérico-europeo-occidental, aparece en esta estrofa como una estrategia discursiva que permite la revalorización de *lo propio* frente a lo foráneo.

Se percibe implícita una crítica a la magnificencia europea, a una civilización admirable —soberbia y áurea— y, sin embargo, vieja, "cansada", según parece decir el poeta.

Es claro que el poeta prefiere aquello que le pertenece y es significativo dentro de su propio recorrido vital. Aquello desde donde él mismo se fue construyendo como

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

hombre y como panameño: fechas memorables, el amor furtivo de un beso robado, el lugar donde empezaron los sueños a andar.

El mensaje de Miró afirma que no sólo es patria el territorio que tiene grandezas materiales y una historia espectacular; patria también es el territorio modesto y pequeño al que estamos unidos vivencialmente, y por consiguiente, sentimentalmente.

Miró concluye así el poema que hasta el día de hoy los panameños aprendemos (casi) como un segundo himno nacional. Recalca el valor de la pequeñez territorial de su patria y juega con el concepto.

Y concluye el poema con dos figuras alusivas a la pequeñez de su patria. La primera, ingeniosa y hermosa: “¡Oh patria tan pequeña que cabe toda entera / debajo de la sombra de nuestro pabellón!”. Al decir Miró “quizá fuiste tan chica para que yo pudiera // llevarte por doquiera dentro del corazón”, se puede deducir que no sólo expresa amor por la patria, expresa también orgullo nacional.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

CAPÍTULO IV

PROCESO CREATIVO

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

PROCESO CREATIVO

4.1 Conceptos Básicos de Composición Coreográfica

4.1.1 Definición de coreografía

Coreografía, literalmente "escritura de la danza", también llamada composición de la danza. De las palabras griegas "χορεία" (danza circular, corea) y "γραφή" (escritura).

Es el arte de crear estructuras en las que suceden movimientos; el término composición también puede referirse a la navegación o conexión de estas estructuras de movimientos. La estructura de movimientos resultante también puede ser considerada como la Coreografía.

4.1.2 Definición de composición coreográfica

Para hacer una coreografía, realizar el acto de crear un discurso específico con una intención personal en el que de una u otra forma se cumpla una interacción con el público, siendo su destino final la exhibición.

El trabajo coreográfico es una elaboración del mundo interno del coreógrafo que se esfuerza por traducir y mostrar a través de imágenes, expresiones faciales y

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

corporales, movimientos físicos dentro del espacio, música, argumento, texto, narración, etc. experiencias e interpretaciones subjetivas, las cuales pueden ser de orden sensorial, emotivo, psíquico, físico o cualquier otro.

4.1.3. Implicaciones de un montaje:

- El conocimiento de una o varias técnicas del movimiento
- Conocimiento de lenguaje corporal,
- Apropiación de técnicas de composición coreográfica.
- Estudio del espacio y dimensiones.

La forma para crear una coreografía varía considerablemente de un coreógrafo a otro, por ejemplo: Algunos tienen una idea totalmente formada de la coreografía antes de reunirse con los bailarines; otros conciben la coreografía al guiar la improvisación de los bailarines. Otros desarrollan una estructura general y después se deciden sobre las combinaciones específicas mientras trabajan los bailarines, esta última es la que más se recomienda según los coreógrafos expertos, pero es a comodidad del coreógrafo. Otros estudian la partitura a partir de mediciones y exactitudes, otros simplemente escuchan la música y se dejan llevar.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

4.1.4. La Idea Coreográfica.

Una idea coreográfica viene a ser la que guía el proceso de creación, es decir, un coreógrafo no puede simplemente crear sin tener un camino que seguir. El primer paso, dirían los expertos es delimitar el fin de la composición coreográfica. El montaje debe ser coherente con la idea general que se pretende expresar, por ello, clarificarla es parte determinante de la construcción.

4.2. Elementos para desarrollo de la coreografía

4.2.1 Tema.

El elemento principal del cual partirá la creación de un montaje coreográfico es el tema. Primero se escoge un tema principal o un argumento para luego desarrollar y recrear las acciones en el espacio, un escenario o en el lugar a realizarse el lugar y seguidamente dar movimiento a la coreografía.

La elección de tema es determinante para el producto final coreográfico, puede ser un personaje, una emoción, un sentimiento, una historia, un relato, una estación del año, un valor humano, un suceso histórico, una experiencia de vida, o cualquier otra situación.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

4.2.2 Elementos del movimiento

A. Energía.

Inicia o produce cambios en el movimiento o posición del cuerpo. Todas las acciones motrices están ligadas a la energía, dado que es necesaria para iniciar, controlar y parar el movimiento. El conocimiento del grado de energía permite transformar el movimiento, logrando que sea más expresivo, eficaz y estético. La cualidad del movimiento está determinada por la manera en que es utilizada la energía, cuando se mueven distintas partes del cuerpo en el tiempo y el espacio. Generalmente se habla de pares opuestos: fuerte-débil. Teniendo en cuenta la fluidez: continua-discontinua.

B. Forma.

Es la imagen que el bailarín describe con su cuerpo. También es el formato que un grupo de bailarines compone en una agrupación. Ej. Círculo, rombo, triángulo, media luna, etc. Se debe cuidar que en estos dibujos, los bailarines se adapten unos a otros sin que se tapen los de atrás, a menos de que la intención visual así lo requiera.

C. Tiempo.

Se marca estableciendo la velocidad, el acento, el pulso y el ritmo.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

D. Espacio.

El espacio es de los principales elementos de la danza, junto con el cuerpo. Puede clasificarse en personal, parcial, total y social.

E. Espacio escénico.

Dimensión aprovechable, accesos a escena, exterior o interior, iluminación, sonoridad, ventilación, tipo de suelo y colocación del público.

F. Escenografía y decoración.

En el momento de crear un montaje es importante saber con cuales elementos escenográficos cuentas dentro del espacio escénico para saber cuál es el espacio de trabajo real con que cuentas, cortinas laterales, telón de fondo, proyecciones visuales y diferentes utensilios colocados para dar vistosidad y crear el ambiente adecuado.

E. Acción.

Es el conjunto de movimientos, de danza y teatro, realizados durante el montaje coreográfico, y determinados por el tipo de música seleccionada. De esta forma, será importante hacer un estudio previo del tema musical para poder crear la acción

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

acorde el mismo, y para ello habrá que tener en cuenta el estilo de música, la velocidad, la letra musical, los acentos, los efectos de sonido.

4.2.3 Elementos del espacio:

A. Dirección.

Es el punto en el espacio circundante hacia donde se dirigen los segmentos corporales, desplazamientos, etc. Las direcciones en las que podemos movernos son seis: delante señalado por el pecho, atrás señalado por la espalda, derecha, izquierda señalados por los hombros, arriba señalado por la coronilla y abajo señalado por los pies.

B. Dimensiones.

Se generan con ayuda de las direcciones; son tres dimensiones: de profundidad (delante-atrás), de ancho (derecho-izquierdo), de altura (arriba-abajo)

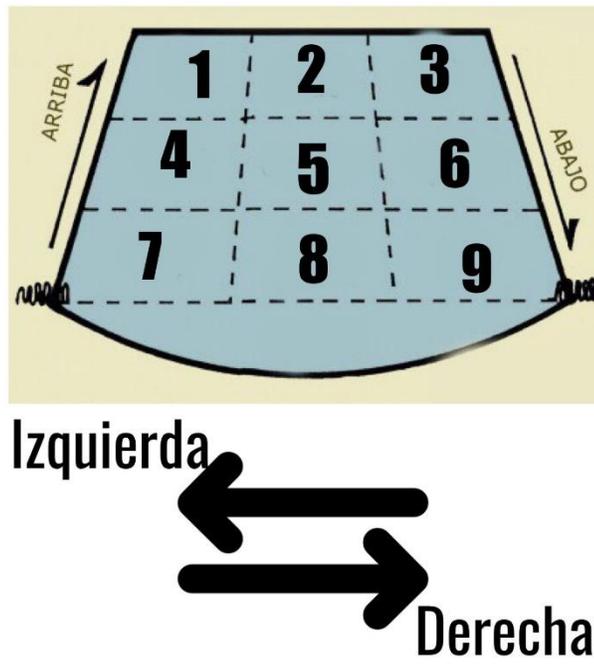
C. Ubicación.

Con respecto al escenario, existen nueve ubicaciones básicas, unas más fuertes que otras. Primero se dividen horizontalmente: la parte de hasta adelante se le llama 'abajo', a la parte de en medio se le llama 'centro' y a la parte de atrás se le llama 'arriba'; después, horizontalmente se nombran las secciones según como lo ve el

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

público, con lo que se localizan los cuadrantes con coordenadas. Ej. Arriba-Izquierda, Centro-Centro, Centro-Derecha, etc. O se localizan también con números:

Otra manera de localizar el espacio en el escenario sería por sus nombres formales, es decir: Proscenio, que es el pedazo de escenario que sobresale del telón, es el más cercano al público. Cuando un director dice "a proscenio" significa que te tienes que acercar unos pasos en dirección al público. Centro, que es la región central o media, va desde donde empieza el telón hasta varios metros antes del foro. Foro, que es el telón de fondo.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Cuando un director te dice "a foro" significa que te tienes que mover del centro hacia ese telón del fondo. Lateral derecho, que es derecho a la vista del público. Lateral izquierdo, al revés que el derecho.

D. Orientación.

Es el frente hacia donde los bailarines orientan sus cuerpos, guiándose por el frente de sus caderas. La figura se puede orientar de acuerdo a un cuadrado imaginario que rodea al bailarín, se dice que está abierto cuando está dando todo su frente al público, cerrado cuando está completamente de espaldas, de perfil cuando voltea hacia la derecha o hacia la izquierda y a la vez, los cuadrados secundarios que forman esas divisiones se vuelven a dividir y se forman las diagonales, marcando $\frac{3}{4}$ de un lado y del otro.

E. Tamaño.

Se utiliza para definir la amplitud de un movimiento o de una figura en el espacio.

F. Foco.

Es importantísimo que en un diseño coreográfico los bailarines dirijan su mirada hacia un mismo punto o un punto previamente estudiado por el director, para crear armonía.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

G. Trayectoria.

Se entiende como tales a las líneas descritas por cualquier parte del cuerpo en el escenario, así como a las trayectorias que forman los cuerpos en movimiento uno respecto a otro.

H. Niveles Espaciales.

Existen varias maneras de clasificar los niveles espaciales la más común es dividirlos en: Movimientos bajos, medios y altos.

-**movimientos en el suelo:** como arrastrarse, acostarse.

-**movimientos medios:** como estar hincado, hacer arcos, etc.;

-**movimientos en planta:** la mayoría de pie.

-**movimientos altos:** aquellos que se realizan a media punta y movimientos aéreos, como saltos.

4.2.4 Elementos del diseño coreográfico.

A. Desplazamientos.

Sirven para entrar o salir del escenario y para concretar ubicaciones y formas. Los desplazamientos deben ser claros en su desarrollo.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Las líneas como desplazamientos o recorridos. Diagonales, horizontales y verticales. Las líneas más dinámicas son las diagonales, en especial las que se acercan al proscenio, por recorrer todo el espacio, posteriormente en fuerza le siguen las que van del foro al frente y las menos dinámicas son las horizontales.

B. Formaciones.

El diseño grupal es una parte fundamental en la producción coreográfica; según se agrupen los bailarines en el espacio escénico se producirá determinado efecto en el espectador. El sentido o efecto que se quiere comunicar está dado en cierta medida por la manera en que se presenten las formaciones y las formas coreográficas.

4.2.5 Orden de un montaje

A. Introducción.

Es el inicio de la creación, cuando los bailarines empiezan el movimiento y la interpretación. Regularmente la música en esta fase es suave. Y poco a poco se va ir enriqueciendo para entrar en la fase posterior.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

B. Parte principal:

Es el clímax de la coreografía, es la parte cuando se desarrollan las partes principales de la coreografía. La música está en el momento de mayor riqueza instrumental.

C. Enlaces:

Son los momentos de transición entre las partes principales de la coreografía, y pueden estar definidos por puentes o lagunas musicales. Es la fase adecuada para teatralizar la acción, dar a conocer al personaje.

E. Final o desenlace de la acción:

Es el final de la representación, cuando los bailarines retoman el hilo del principio introducción y dan un final concreto. La música suele ser similar a la del inicio.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

CAPÍTULO V

METODOLOGÍA

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

METODOLOGIA

5.1. La Inspiración

Realizar un montaje coreográfico o simplemente hacer coreografía no se trata solamente de poner pasos por pasos y hacer figuras, el objetivo principal es que el coreógrafo tiene la responsabilidad de crear obras dancísticas que provoquen sentimientos, emociones, ideas y hasta reflexiones en el espectador.

Como es bien sabido para llegar a ser un gran profesional y cualesquiera de las profesiones y más en el ámbito artístico, para llegar a ser un gran coreógrafo se requieren años de estudio años de experiencia profesional, conocimiento avanzado de la técnica de danza que se desea coreografiar y por supuesto de la música.

La carrera de Bellas Artes con especialización en Danza de la Universidad de Panamá está enfocada a la docencia y por supuesto dedicar la vida entera que pasa en las escuelas de danza con; sabemos que un maestro de danza no es 100% coreógrafo pero por supuesto que al terminar los estudios de la licenciatura en Bellas Artes con especialización en Danza el maestro tienen la capacidad los conocimientos y la creatividad para crear una obra inédita que puede cumplir con los requerimientos necesarios para transmitir una idea o mensaje, entretener al público mostrar las actitudes y los avances del bailarín de acuerdo a su nivel.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

El montaje coreográfico “Patria” lo realizamos de la siguiente manera:

5.2. Selección de tema:

Nuestra coreografía está basada en el argumento y la narrativa del poema “Patria”, el montaje buscará transmitir las ideas pensamientos de esta poesía a través de los pasos de la interpretación y la caracterización.

5.3 Investigación:

Para intentar plasmar el mensaje central del poema “Patria”, estudiamos dicho poema analizamos detenidamente sus versos. También estudiamos un poco la biografía del autor del poema, el poeta Ricardo Miró para así conocer un poco sus vivencias como artista, comprender un poco su forma de expresión literaria, en que momento de su vida escribió el poema patria, así poder llegar a un análisis personal, que en este caso resulto que expresa para mí una ambivalencia de sentimientos, según nuestro análisis el poema expresa dos sentimientos entremezclados uno es amor a la patria y el otro es nostalgia por la patria y esta conclusión, este mismo sentir lo estamos llevando al montaje coreográfico.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

5.4 Uso de la Técnica de Ballet Clásico

Este montaje coreográfico que estamos creando, a pesar de ser un montaje alusivo a la patria no estará inspirado o influenciado por las danzas folclóricas tradicionales panameñas, es una representación del de una obra de danza clásica que utiliza como punto de partida los versos del poema "Patria", como ya mencionamos en el punto anterior partiremos de los dos diferentes sentimientos que expresa el mismo y usaremos elementos verbos, sustantivos y adjetivos para ayudarnos a reforzar y entender ambos sentires:

- Amor a la patria: para expresar el amor patria pensamos en:

Pasión, entrega, alegría, felicidad, unión, sueños, celebración, compartir, ayudar, triunfo, conocer al otro.

- Nostalgia a la patria: para expresar la nostalgia a la patria pensamos en: añoranza, distancia, desamor, separación, dividir, soledad, clausura, derrota, duelo, tristeza dolor y ruptura.

Como individuos en sociedad hemos tenido la oportunidad de experimentar estas emociones durante nuestras vivencias todas y cada una de ellas servirán como guía de inspiración a la creación, montaje, interpretación y caracterización de esta coreografía.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

5.5 Análisis musical:

La música que utilizaremos para este montaje es una creación inédita del joven panameño Félix Peña.

El cual creo una composición musical única para este montaje, esta música es la base sobre la cual los declamadores recitaran los versos del poema Patria, la selección musical no podía hacerse a la ligera ya que esta marcaría el ritmo, velocidad y acentos de todo el montaje.

El autor de la pieza una vez se le explicara para que se necesitaba la composición, se inspiró también de manera indirecta en los versos del poema Patria y creo los acordes de "Hope".

Según las palabras del joven artista "Hope", una pieza inspirada en la ilusión y como bien dice su nombre la esperanza en un momento lleno de caos y oscuridad, donde creemos y sentimos que todo está perdido llega la esperanza para darnos aliento de vida y fuerzas para continuar por más oscuro que se torne el destino siempre habrá una melodía que nos hará brillar.

5.7 Declamación del poema:

Por definición La declamación es un arte escénico, en el sentido de que se desarrolla frente a un público que observa y escucha, que participa siendo testigo ocular y auditivo del arte.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Para nuestra creación coreográfica solo utilizaremos las voces, ya que necesitamos de las voces junto con la música guíen los pasos y secuencias coreográficas. Utilizaremos las diferentes entonaciones, fraseos, acentos, velocidades, pausas para crear así los matices y cambios en nuestra composición coreográfica.

El poema será recitado a tres voces, es decir por tres personas distintas una voz representa el amor a la patria esta voz será la de la licenciada Yuri Gaitán, la otra voz representa la nostalgia a la patria será la del licenciado Juan Carlos Sánchez, y la otra voz representa la confusión entre ambos el joven Rolando Trejos, y cuando todos declamen a la vez representa la mezcla y combinación, es decir sentimientos encontrados.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- Organización de las estrofas y voces.

Patria

Ricardo Miró

Juan Sanches: Rolando Trejos
Yuri Gaitan

Todos

¡Oh patria tan pequeña, tendida sobre un istmo

donde es más claro el cielo y es más vibrante el sol, (1)

en mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar en la pequeña celda del caracol

Revuelvo la mirada y a veces siento espanto

cuando no veo el camino que a ti me ha de tomar...

¡Quizá nunca supiese que te quería tanto,

si el Hado no dispone que atravesara el mar!...

La patria es el recuerdo... Pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor, la palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor.

La patria son los viejos senderos retorcidos

que el pie, desde la infancia, sin tregua recorrió, en donde son los árboles antiguos conocidos

que al alma le conversan de un tiempo que pasó. (2)

En vez de estas soberbias torres con áurea flecha,

en donde un sol cansado se viene a desmayar,

dejadme el viejo tronco donde escribí una fecha,

donde he robado un beso, donde aprendí a soñar.

¡Oh mis vetustas torres, queridas y lejanas, yo siento las nostalgias de vuestro repicar!

He visto muchas torres, oí muchas campanas, pero ninguna supo, ¡torres mías lejanas!, cantar como vosotras, cantar y sollozar.

La patria es el recuerdo... Pedazos de la vida envueltos en jirones de amor o de dolor; la palma rumorosa, la música sabida, el huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor.

¡Oh patria tan pequeña que cabes toda entera debajo de la sombra de nuestro pabellón; quizás fuiste tan chica para que yo pudiera llevarte por doquiera dentro del corazón! (3)

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

5.8 Selección de bailarines:

Al momento de seleccionar el cuerpo de bailarines con que se va a trabajar hay que tener presente muchos aspectos, entre estos cabe mencionar muy importante:

-La edad:

No podíamos seleccionar niños que el dentro del argumento de la poesía hay muchos sentimientos y estos debe ser expresados y para lograr estos necesitamos de adultos, es por eso que para este montaje seleccionamos bailarines de entre los 19 años a los 29.

- Los conocimientos técnicos:

seleccionamos en su mayoría bailarines de nivel avanzado y bailarines profesionales, ya que aparte de mostrar un buen trabajo técnico su capacidad de aprendizaje de nuevos movimientos y combinaciones de pasos de la técnica de ballet clásico es fundamental y tomamos en cuenta al momento de la selección el ritmo de entrenamiento que estos llevan ya que en los ensayos solo realizamos un calentamiento corto para calentar los músculos y cuidar el cuerpo y procediendo directo al ensayo donde no dedicamos tiempo al estudio de pasos de ballet sino más bien nos enfocamos en la combinación y secuencia coreográfica con pasos que ya todos deben conocer manejar y ejecutar.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

-La experiencia:

El dominio y manejo del estrés en el escenario es muy importante para que al momento de mostrar el producto final este se vea con un alto nivel, mostrar un trabajo serio y profesional depende mucho de la experiencia de los bailarines y bailarinas ya que la experiencia es ya que es un factor fundamental a la hora de plasmar y transmitir enviar un mensaje al público.

-Disponibilidad:

Nos aseguramos que los bailarines seleccionados tuvieran tiempo para dedicarle al proyecto ya que todas las virtudes y capacidades anteriores querían anuladas si los bailarines elegidos para el montaje no contaran con el tiempo necesario para los ensayos.

Para nuestro montaje elegimos 6 bailarines:

Tres son mujeres:

-Ayira Adames, bailarina del ballet nacional de Panamá.

-Alessana Rotar, bailarina del Ballet Nacional de Panamá.

-Ana Carolina Olarte, bailarina del Ballet Nacional de Panamá.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Tres son varones:

- Joseph Peñaloza, bailarín del Ballet Nacional de Panamá,
- Nazario Jhonston estudiante de Danza la Universidad de Panamá.
- Anthony de León estudiante avanzado de la Academia de Ballet de Raisa Gutiérrez

Para este montaje necesitábamos tres parejas y las realizamos de la siguiente manera:

-La pareja que llamaremos A, está conformada por Ayira adames y Joseph Peñaloza ambos serán el personaje o es decir representaran a la patria y estarán utilizando en la coreografía con el color blanco.

-La pareja que llamaremos B, está conformada por Nazario Jhonston y Alessana estos representaran la nostalgia a la patria estarán representada en la coreografía con el color morado.

- La pareja que llamaremos C, está conformada por Anthony de León y Ana Carolina Olarte, estos representaran el amor a la patria estará representado en la coreografía con el color azul.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

5.8 Improvisación y creación coreográfica :

El éxito de una coreografía depende de igual parte de la imaginación y capacidad creativa del coreógrafo y la manera en que este hace que los bailarines muestren sus virtudes, talentos, destrezas artísticas en la danza y así como también sus capacidades interpretativas.

Para este montaje todos los bailarines son conocidos, Utilizando los acentos velocidades y el ritmo de la música elegida "Hope".

El montaje se realizara tomando como base el esquema de un pas de deux de repertorio común, por ejemplo: el pas de deux de Don Quijote, el pas de deux de Diana y Acteon, es decir que su estructura está realizada en tres partes que son entré, pas de deux, variaciones, coda.

- Entrée: en nuestro montaje el entré es suave, buscamos aquí anunciar el sentimiento de amor que hay hacia la patria, este entré en iniciado pero el personaje de la patria y luego se incorporan todos los varones participantes del montaje.
- Pas de deux: en este se evidencia más el sentimiento de amor hacia la patria, donde los donde la pareja principal de bailarines, realiza el paso a dos de manera sostenida, elegante y sublime.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- Variaciones: la pareja que representa la nostalgia de la patria y la pareja que representa el amor a la patria, bailan juntas ya realizando pasos fuertes iniciando aquí la mezcla de sentimiento.
- Variación principal masculina y femenina: ambas variaciones representan la nostalgia a la patria, es por eso de bailan por separado para representar un poco la soledad y la añoranza
- Coda: en este participaran todo los bailarines, y se mostrará de manera más agresiva la mezcla de sentimientos que expresa las líneas del poema "Patria".

La búsqueda e intención de esta creación artística es mostrar la técnica de ballet clásico con una calidad de ejecución precisa, como es característico de esta técnica de danza. Se trabajó y se realizó el montaje de la obra cada parte por separado, iniciando con el entré solo las parejas principales, y las variaciones de estos, luego se pasó al montaje de las variaciones de las parejas secundarias, y pasamos al montaje del entré y la coda con todos, de esto pasamos a los ensayos de ensamblajes coreográficos, todos estos ensayos se realizaron con la grabación de la música que acompañara la pieza, una vez estuvo toda la parte coreográfica montada se pasó a unirlo con las voces que declamaran el poema Patria, y los ensayos pasaron a ser con la música en vivo.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

En todas y cada una de las secciones del montaje se crearon pequeñas secuencias, que durante los diferentes ensayos fue evolucionando tomando forma y definiéndose cada vez en los cuerpos de los intérpretes, cada vez más aprovechando la musicalidad y patrones de ritmos y así ensayo tras ensayo se fue moldeando a la forma buscada eliminando o añadiendo detalles o más bien enriqueciendo en cada encuentro la secuencia coreográfica hasta tener una pieza completa donde todos los bailarines la comprendan y hablen el mismo lenguaje coreográfico y así poder buscar el sentido y las emociones que transmitiremos en la puesta en escena.

5.9 Diseño de vestuario:

Los vestuarios para este montaje coreográfico, son sencillos pero adecuados a lo que estamos buscando este trabajo coreográfico es un montaje clásico las chicas llevaran tutus del color asignado para representar el personaje o papel que les toco mallas rosadas y puntas rosadas, los caballeros malla negra todos, y una camisa del color del tutu de su compañera

- Pareja A, pareja principal la patria utilizan el color blanco, representado la pureza de la patria.

Mujer: tutu blanco.

Hombre: malla negra y camisa blanca.

- Pareja B, utilizaran morado representando la nostalgia de la patria.

Mujer: tutu morado

Hombre: pantalón negro camisa morada.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- Pareja C. utilizan el color azul representando lo sublime que es amor a la patria.

Mujer: tutu azul.

Hombre: Pantalón negro, camisa azul.

5.10 Diseño coreográfico:

Para realizar los patrones escenográficos, transiciones, cambio de posiciones, creaciones de figuras, entradas y salidas de los bailarines en la escena los identificaremos de la siguiente manera:

Para las bailarinas:

A: Ayira Adames= femenino de la pareja **A** en los esquemas sea un letra **A** de color rosado.

B: Alessana Rotar= femenino de la pareja **B** en los esquemas sea un letra **B** de color rosado.

C: Ana Carolina Olarte = femenino de la pareja **C** en los esquemas sea un letra **C** de color rosado.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Para los bailarines:

A: Josehp Peñaloza= masculino de la pareja **A** en los esquemas sea un letra **A** de color verde.

B: Nazario Jhonston= masculino de la pareja **B** en los esquemas sea un letra **B** de color verde.

C: Anthony de León= masculino de la pareja **C** en los esquemas sea un letra **C** de color verde.

Durante la creación de esta piza se utilizó como guía para el montaje la voz de los declamadores, y la música instrumental hope para realizar este diseño de patrones escénicos de la coreografía patria dividimos en montaje en:

-Introducción momento inicial con solo música de fondo.

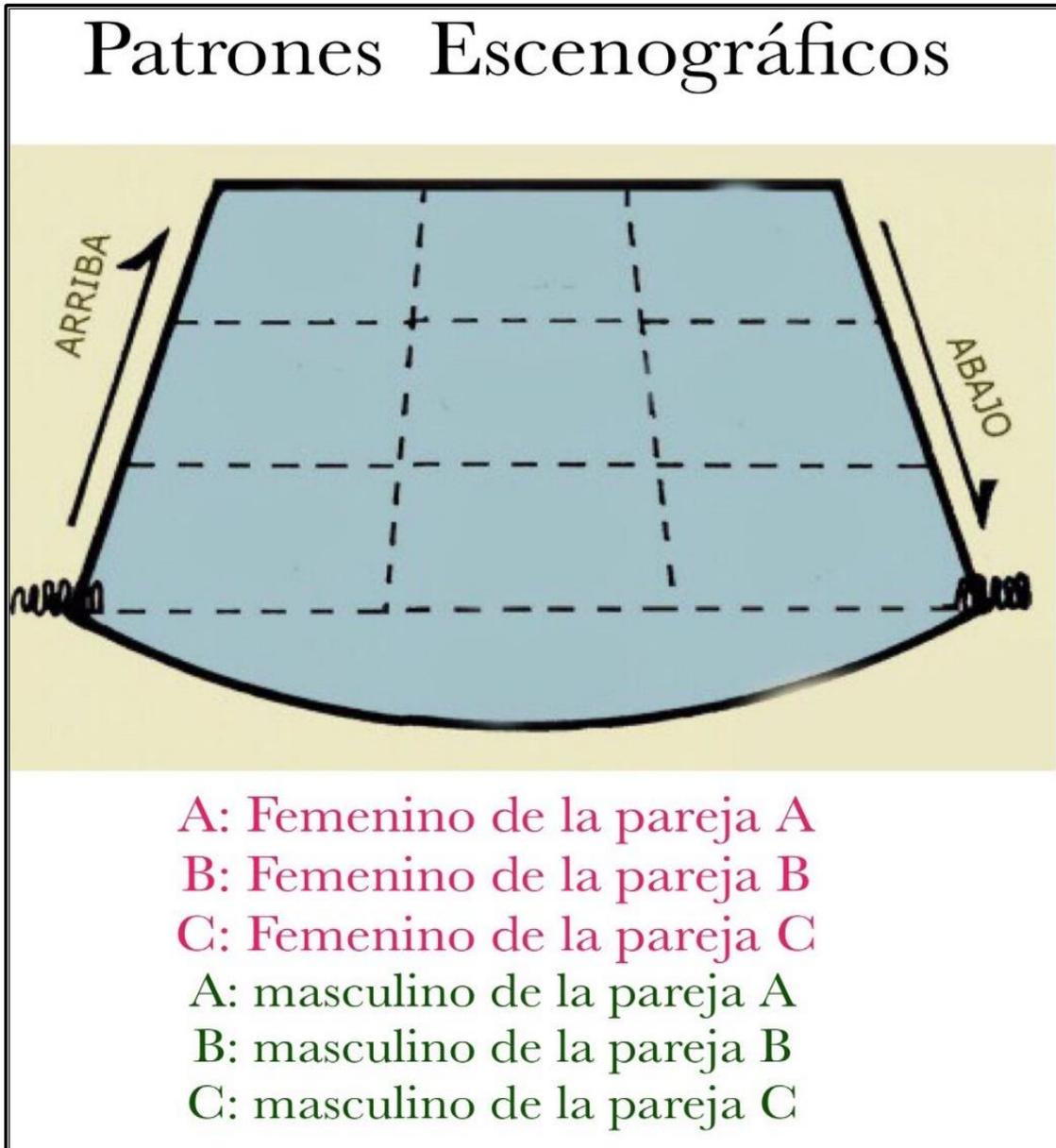
-estrofas 1, 2...8. Montaje sobre la voz de los declamadores.

- unión: espacio solo musical entre una estrofa y la otra.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

5.11 Patrones Escenográficos

PATRIA

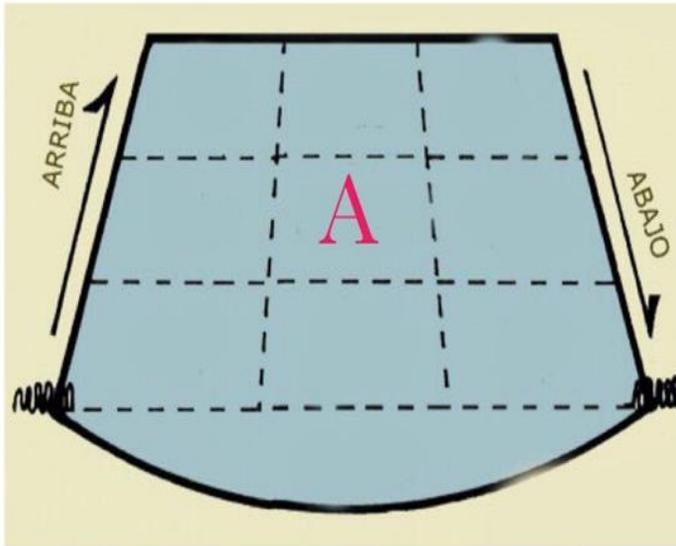
Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Patrones Escenicos del Montaje Coreografico de la Poésia Patria

INTRODUCCIÓN

Solo la bailarina principal en la escena. Así inicia el entréé.

Introducción Cuadro 1

La bailarina principal inicia dentro del escenario y durante toda la parte inicial, se desplaza sola

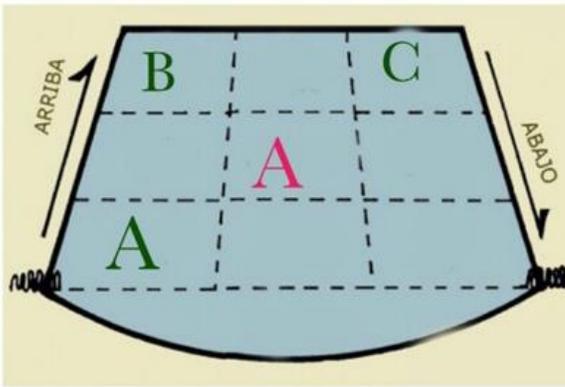
PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

PRIMERA ESTROFA

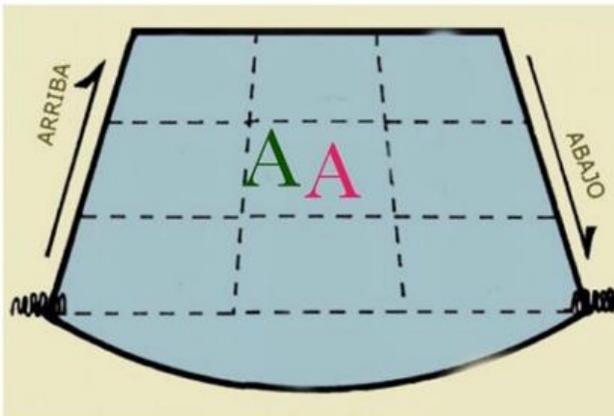
Esto es el climas el entrée

Primera Estrofa Cuadro 1

Se incorporan los varones del montaje

Primera Estrofa Cuadro 2

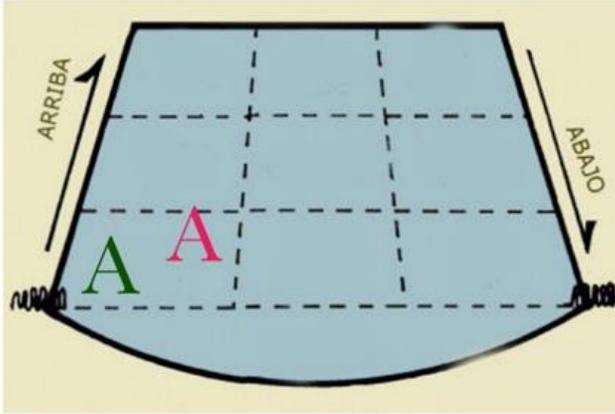

Solo se queda en la escena la pareja principal en el escenario.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Primera Estrofa Cuadro 3

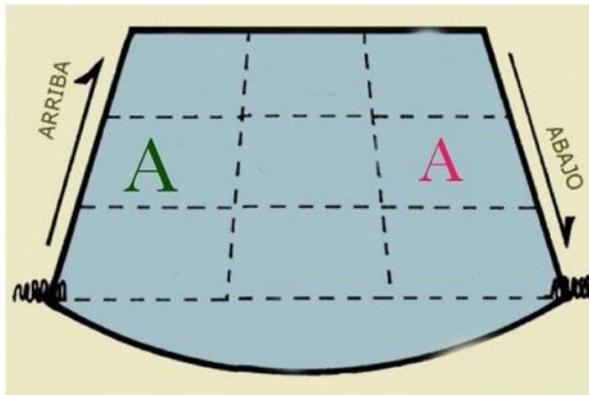

Realizando movimientos suaves y sostenidos desplazándose hacia la esquina inferior derecha del escenario

UNION 1

Continúan en escena solo la pareja principal.

Union 1 Cuadro 1

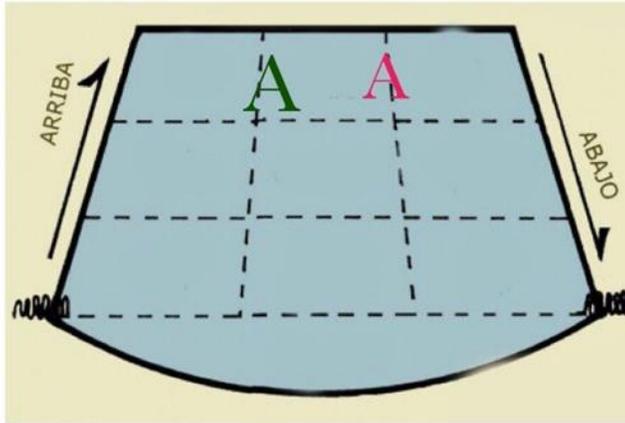

Dejan de bailar en pareja, preparándose para la entrada del resto de elenco.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Union 1 Cuadro 2

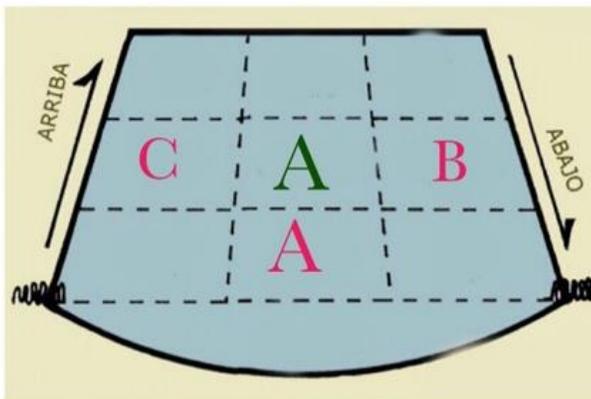

Dejan de bailar en pareja,
preparándose para la entrada
del resto de elenco.

SEGUNDA ESTROFA

Se incorporan las bailarinas mujeres

Segunda Estrofa Cuadro 1

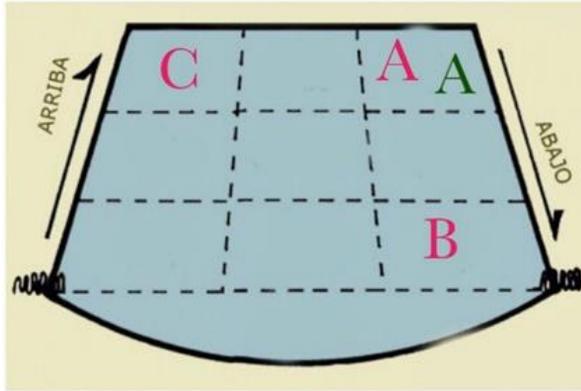

Entran al escenario, todas las
bailarinas del elenco
formando una V. y dejando el
varon principal en el centro
del escenario.

PATRIA

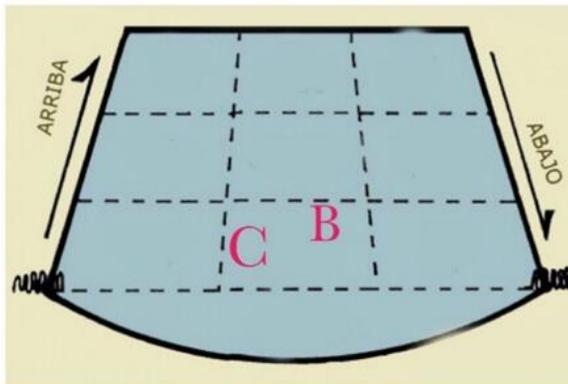
Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Segunda Estrofa Cuadro 2

La pareja principal se desplaza a la esquina superior derecha. Y las dos bailarinas se van a las otras esquinas.

Segunda Estrofa Cuadro 3

Sale de escena la pareja principal, y continúan bailando las chicas del montaje.

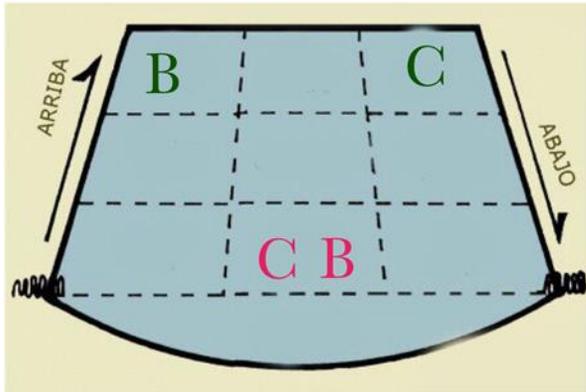
PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

UNION 2

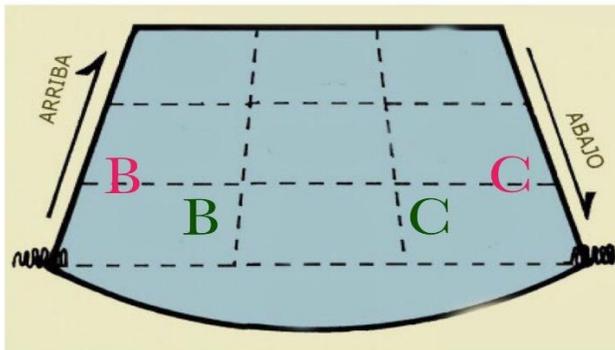
Se suman los hombres junto con el resto del elenco

Union 2 Cuadro 1

Los dos bailarines secundarios se incorporan a la escena, y bailando a la vez con las dos bailarinas secundarias que ya están dentro del escenario.

Union 2 Cuadro 2

Se desplazan todos los bailarines que están en el escenario a los laterales de la parte frontal.

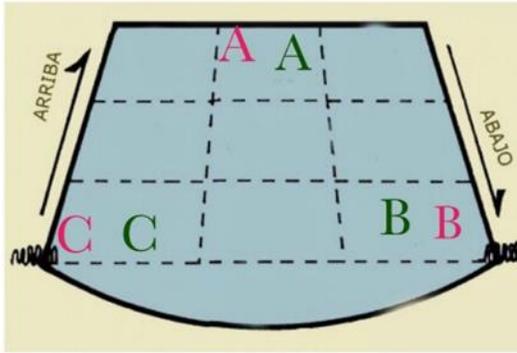
PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

TERCERA ESTROFA

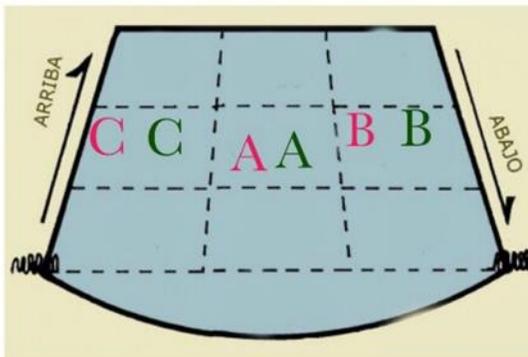
Esta todo el elenco en el escenario, bailando con sus respectivas parejas. Pas de deux colectivo

Tercera Estrofa Cuadro 1

Todo el elenco en el escenario bailando cada quien con sus respectivas parejas.

Tercera Estrofa Cuadro 2

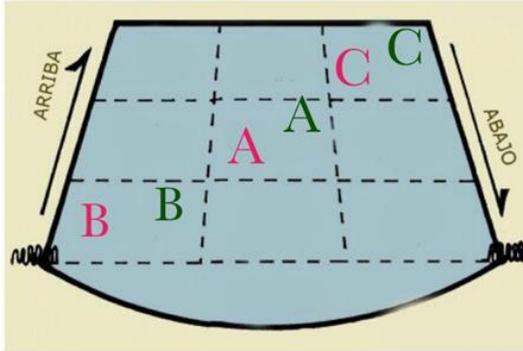

Todo el elenco esta en la parte central realizando movimientos sobre el eje de la pareja.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Tercera Estrofa Cuadro 3

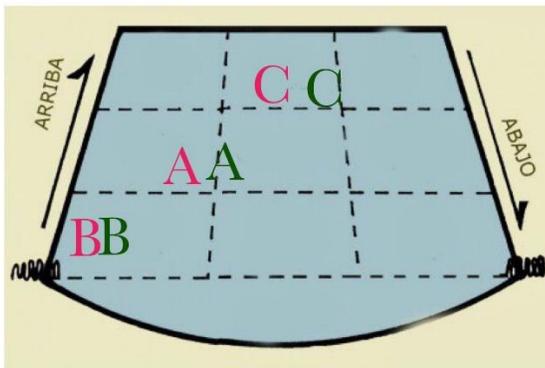

La pareja principal continua en el centro, y las otras parejas se desplazan a la esquina, formando una gran diagonal.

UNION 3

Sale todo el elenco del escenario

Union 3 Cuadro 1

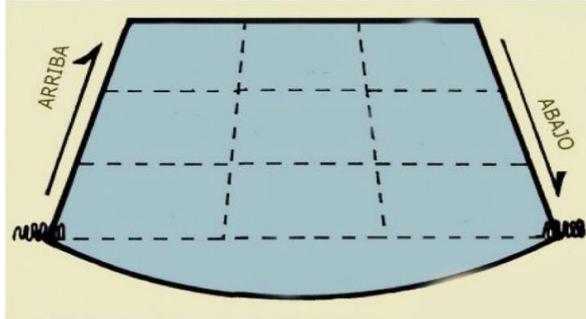

Todo el elenco sale, en canon en del escenario por el lado izquierdo.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Union 3 Cuadro 2

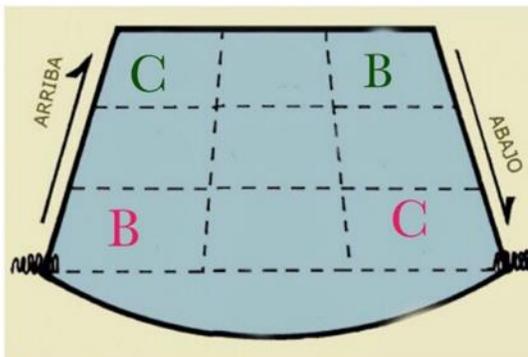

Todos los bailarines estan fuera del escenario.

CUARTA ESTROFA

Variación de las parejas secundarias

Cuarta Estrofa Cuadro 1

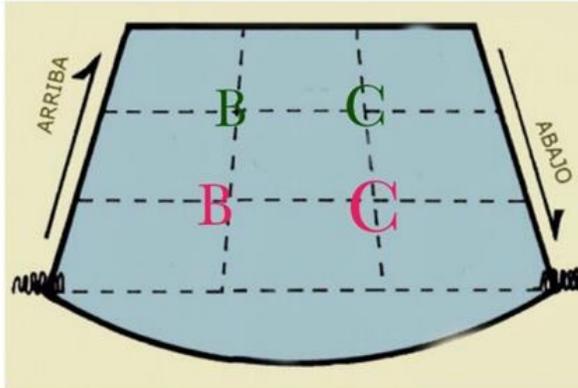

Ingresan al escenaio los bailarines secundarios, uno por cada esquina los hombre en las esquinas sueriores y las mujeres e las inferiores

PATRIA

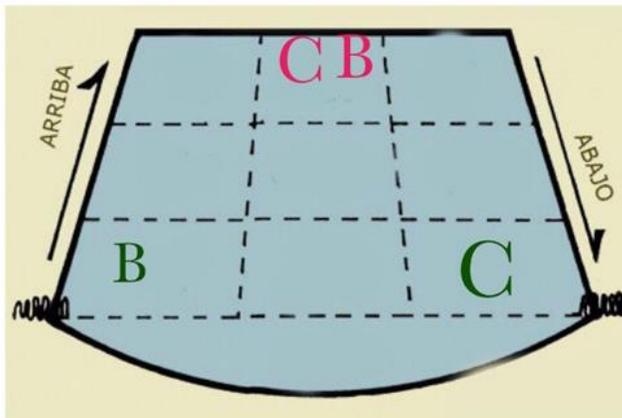
Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Cuarta Estrofa Cuadro 2

Todos se dirigen hacia la parte central del escenario

Cuarta Estrofa Cuadro 3

Las bailarines se separan de los bailarines y se dirigen a la parte central superior y los bailarines a las esquinas inferiores.

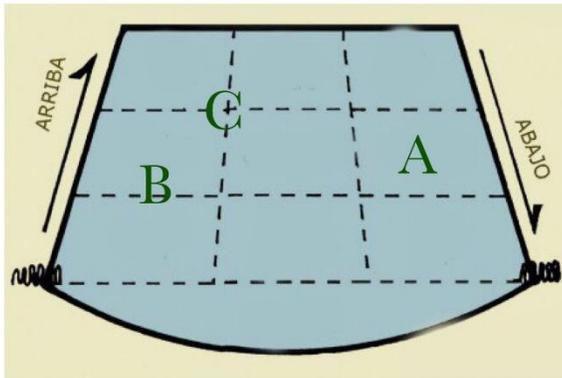
PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Unión 4

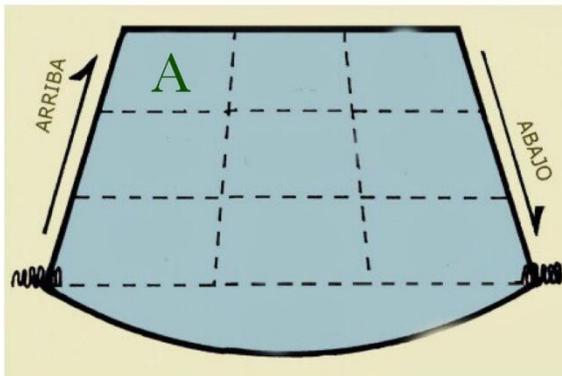
Salida el cuerpo de baile y da paso a la variación principal masculina

Union 4 Cuadro 1

Salen as mujeres, y quedan todos los hombres

Union 4 Cuadro 2

Se mantiene solo el varón principal en el escenario.

PATRIA

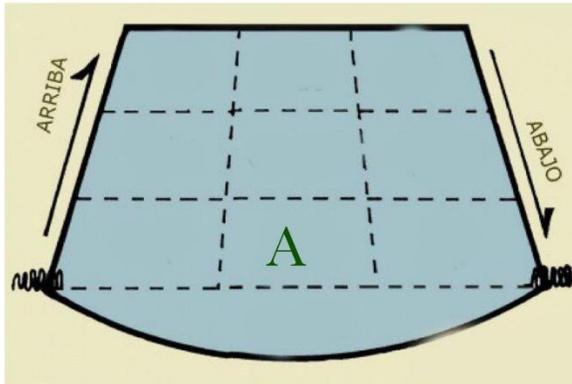
Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

QUINTA ESTROFA

Toda la estrofa #5 es utilizada por la variacion masculina

Quinta Estrofa Cuadro 1

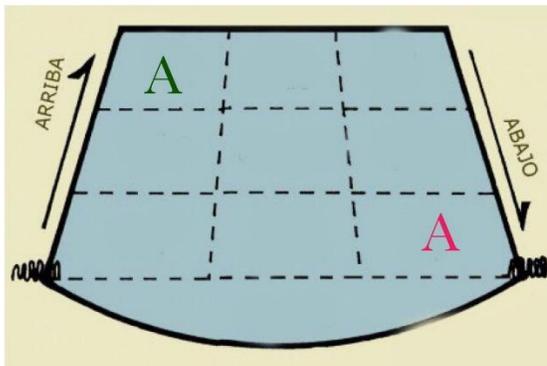
Variacion masculina

UNION 5

Final de la variacion masculina

Union 5 Cuadro 1

El final de la variacion masculina principal, dando pase a la variacion femenina principal.

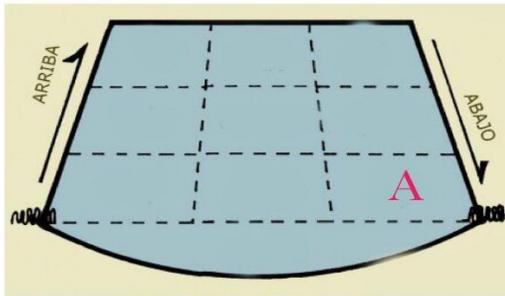
PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

SEXTA ESTROFA

Toda la estrofa sexta es la variación femenina

Sexta Estrofa Cuadro 1

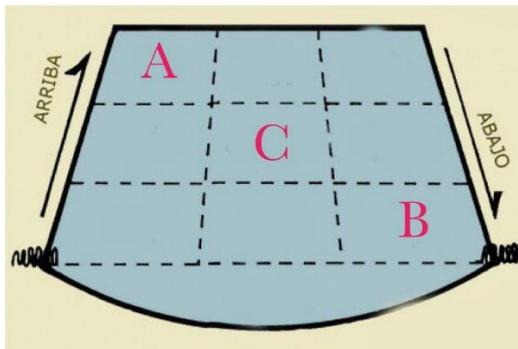

Variación femenina

UNION 6

Se incorporan las bailarinas al escenario

Union 6 Cuadro 1

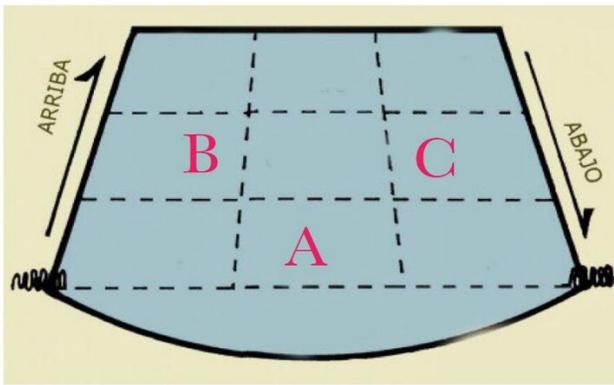
Se incorporan todas las chicas del montaje formando una gran diagonal.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

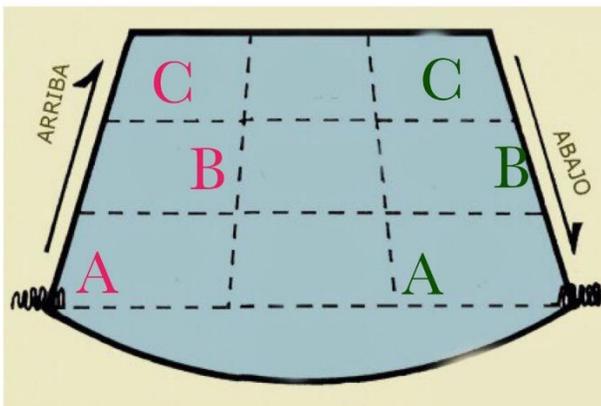
SEPTIMA ESTROFA

Séptima Estrofa Cuadro 1

Bailan solo las mujeres del elenco.

Séptima Estrofa Cuadro 2

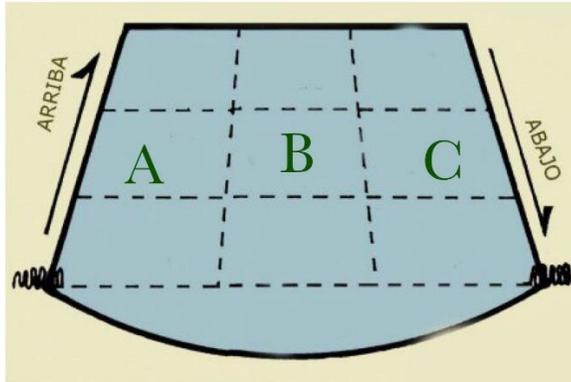

Se crusan los bailarines con las bailarinas.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Séptima Estrofa Cuadro 3

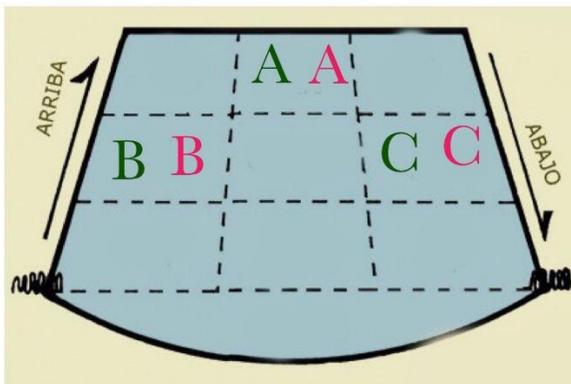

Bailan solo los hombres del montaje.

UNION 7

Todos los bailarines en la escen dando paso al gran final

Union 7 Cuadro 1

Inicio de la coda.

PATRIA

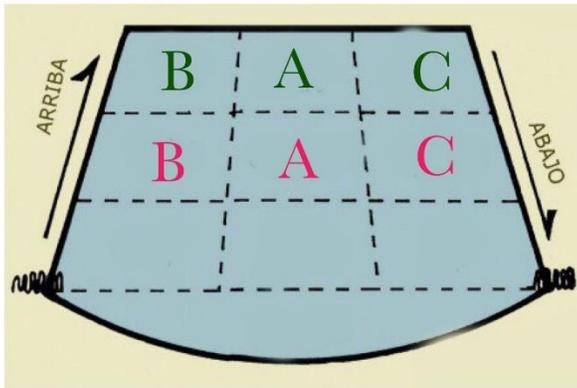
Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

OCTAVA ESTROFA

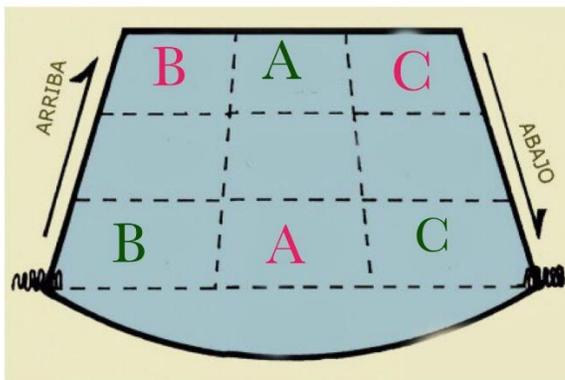
Coda

Parte inicial de la coda

Octava Estrofa Cuadro 1

Octava Estrofa Cuadro 2

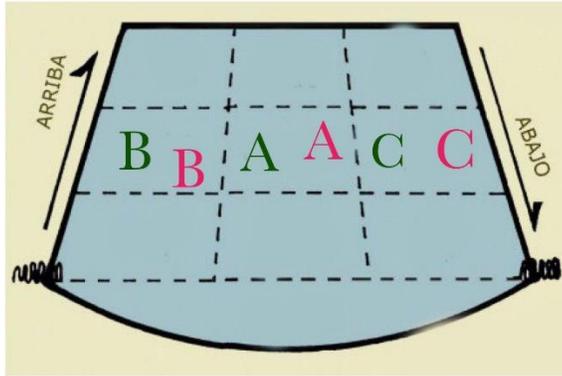

Climax de la coda

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Octava Estrofa Cuadro 3

Final de la coda. Fin de la coreografía

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

5.12 Entrevistas a coreógrafos panameños

A. Nombre: Andrés Nieto

Años de dedicación en la danza: 41 años en el ballet nacional.

Experiencia en la danza: Maestro de la escuela Nacional de danzas y el ballet nacional de panamá. Fui primera figura.

Experiencia como coreógrafo de ballet clásico: a nivel de escuela muchas. Profesionalmente, es decir para el ballet nacional solo 2 montajes.

Nombres de coreografías realizadas:

- Prueba y ensayo
- Reto.

¿Es necesario seguir creando coreografías clásicas y porque?

Son necesarias para el desarrollo del estudiante de ballet clásico, en miras hacia un futuro.

B. Nombre: Graciela Guillen

Años de dedicación en la danza: profesionalmente desde 1982 hasta la actualidad.

Experiencia en la danza:

Inicio sus estudios, de danza en el teatro de tía Dora. Luego ingresa a la escuela nacional de danzas. Ingresa al Ballet Nacional de Panamá, en 1982; luego participa con el ballet dirigido por Fernando Alonso en Cuba 1983- 1984. En 1993 fue parte del ballet Nuevo Mundo de caracas.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

En 1995 funda con su hermana la bailarina Giselle Guillén la academia G&G Estudio de Danzas.

Actualmente desempeña el cargo de Directora Artística del Ballet Nacional de Panama.

Experiencia como coreógrafo de ballet clásico:

Como maestra he tenido la oportunidad de hacer varias creaciones, unas en mi academia y otras con el Ballet Nacional de Panama.

Nombres de coreografías realizadas:

- Patria
- Sentimientos De Mi Patria
- Diablos Sucios
- Tu Recuerdo
- Un Ángel Nos Movi6
- 20 De Diciembre
- Serás Parte De La Historia.

¿Es necesario seguir creando coreografías clásicas y porque? :

Si hay que seguir haciendo coreografías clásicas siempre, Porque la base del bailarín es el ballet para ser bueno en la danza hay que tener bases de ballet clásico.

Pero en la actualidad puedes ser versátil y mantenerte haciendo la técnica clásica eso no quiere decir que se debe bailarse siempre con un tutu, se puede variar el vestuario, se puede hacer neoclásico para poder así ir manteniendo estrictamente condiciones físicas y que el bailarín pueda bailar cualquier técnica moderna contemporánea.

El hecho de hacer una clase mantiene al bailarín en condiciones al bailarín utilizar el escenario es parte del entrenamiento.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Así como las tradiciones y nuestras costumbres también admiro el repertorio que hay, por eso trato in inculcar siempre un poco de las dos siempre en mi está presente ese sentimiento de patria y siempre tataré de que no se pierda la semilla del encanto da las tradiciones de panamá, quizás por familia que escuche música tanto clásica como folclórica desde pequeña y me encanta hacer coreografías con música clásica panameña hasta donde pueda la seguiré haciendo. Hay muchos cuentos y leyendas que uno puede inspirarse dentro de la historia de panamá y con la música eso también es tradición.

C. Nombre: Iván Herazo

Años de dedicación en la danza: más de 15 años.

Experiencia en la danza:

Mi experiencia en la danza ha sido un estilo de vida...

Aunque tuve la oportunidad un poco tarde, a los 21 años, supe desde el primer contacto con la danza de manera profesional, que era lo que quería para el resto de mis días, siendo atleta de alto rendimiento, encontré en la danza una manera más sensible de utilizar el cuerpo, compartiendo y no compitiendo, transmitiendo sentimientos y mensajes a través del movimiento, no es fácil y eso es lo que lo hace cada día más interesante, ya que cada logro por más mínimo que sea, te llena por completo pero al mismo tiempo sabes que nunca dejaras de tener nuevos retos.

Experiencia como coreógrafo de ballet clásico:

Como coreógrafo he tratado siempre de enfocarme en la singularidad del cuerpo, cada bailarín es universo de posibilidades y es muy satisfactorio lograr potenciar las cualidades personales de cada artista, no todos bailamos ni sentimos de la misma

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

manera, he pensado más que crear en recorrer un camino junto con el intérprete, para lograr que sea un trabajo placentero y armónico

Nombres de coreografías realizadas:

- Mar del Sur
- África.
- El Secreto.
- Tributo.
- Mawu
- Danza Árabe
- Merltones
- Danza china.
- Sin limite

¿Es necesario seguir creando coreografías clásicas y porque?

El ballet clásico es una gran necesidad, ya que esta para mantenernos alineados, correctos y buscando la inalcanzable perfección, el repertorio es la mejor opción para educar a un bailarín clásico en formación y mantenerlo en su vida como profesional, pero es algo que ya existe, como coreógrafo la técnica clásica es una gran herramienta para trabajar y utilizar un lenguaje.

D. Nombre: María Elena Jiménez

Años de dedicación en la danza: 30 años

Experiencia en la danza:

Inicie desde los 6 años... ingrese en la escuela de danzas a los 9 y culmine a los 17 en séptimo año profesional (y desde los 13 años participábamos en las galas que

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

tenían en ese entonces el ballet nacional)... De allí se intentó hacer una compañía 2 en las tardes del BNP... Luego ingrese como miembro de la compañía en el 2003 hasta la fecha.

Como experiencia en la danza... el ballet clásico exige mucho retos... es una carrera de perseverancia, paciencia, sacrificio, disciplina, entrega, etc... el bailarín para ser mejor cada día tiene que darlo todo por el todo y amar y disfrutar lo que hace...

Experiencia como coreógrafo de ballet clásico:

Como experiencia de coreógrafa ha sido un reto... ya que no es solo crear sino es crear una coreografía para diferentes tipos de bailarines ya que no todos son iguales... y tratar de sacar lo mejor de cada ellos. Y adaptarse a las condiciones del lugar, presupuesto etc... no es solo crear... es la disponibilidad que te pueden ofrecer para llevar tu imaginación al más allá.

Nombres de coreografías realizadas:

- **Tu a Mí:** que representa lo que significa cuando en una pareja o relación uno se entrega más que el otro (2015) que fue originalmente montada para Alexa Gutiérrez (primera bailarina) e Iván Herazo... coreografía de estilo neoclásico.
- **True color:** (2016) que representa los tres colores primarios y fue montado para el BNP
- **New Earth:** montado en 2014 para una producción de competencia para 25 @ 30 ,bailarines ganando el segundo lugar en Sheer Talent
- **Ángel:** fue unos de los primeros montajes de 4 bailarinas ganando el 1 lugar por tres temporadas seguidas.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

¿Es necesario seguir creando coreografías clásicas y porque? :

Siempre es necesario... porque la danza va evolucionando y puedes crear e irte al límite de la capacidad de crear, innovar, y también llevar al bailarín a su máxima capacidad.

6.2 Entrevistas de coreógrafos extranjeros

A. Nombre: Ilija Kun

Años de dedicación en la danza: 8 años de estudios académicos y 10 a nivel laboral

Experiencia en la danza: participé en numerosas competencias y festivales a nivel internacional, bailé en numerosas compañías públicas y privadas. Intérprete numerosos papeles principales en repertorio clásico y contemporáneo. Actualmente enseño ballet y contemporáneo.

Experiencia como coreógrafo de ballet clásico: a nivel de escuela muchas. Profesionalmente, es decir para el ballet nacional solo 2 montajes.

He remontado diferentes coreografías del repertorio clásico, pero nunca me he dedicado en montar uno nuevo. Me he limitado en crear coreografías de solos o grupales para presentarlas en las competencias o festivales

Nombres de coreografías realizadas:

- .- Les petites
- mozartiennes
- sweet serenade

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

¿Es necesario seguir creando coreografías clásicas y porque?

Sí es importante seguir creando coreografías nuevas, pero de calidad para que entren a hacer parte del repertorio clásico y que se pueda remontarlas en el tiempo. La creatividad igual que la innovación es la mejor herramienta para sobresalir y avanzar en el mundo de la danza. Cuando hablo de calidad me refiero al significado que damos a los gestos, a los movimientos. La interpretación y lo artístico tienen que ir al mismo nivel de la técnica. La selección y elección de música tiene que ser muy atenta y estudiada.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

CAPÍTULO VII

ANÁLISIS DE LA COREOGRAFÍA.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

7.1 Análisis del montaje coreográfico Patria

Durante la investigación y la elaboración de este trabajo pudimos observar, conocer, descubrir y comprender muchos aspectos en lo que se refiere a composición coreográfica.

Realizar una coreografía es un proceso creativo que requiere dedicación, práctica y además de un vasto conocimiento de danza, específicamente con la que estas desarrollando el montaje y sobre todo se debe conocer el funcionamiento del proceso, de creación y elaboración de secuencias coreográficas.

En la antigüedad hubo una época en que se creía que el trabajo creativo respondía a una intervención divina y que sólo ciertas personas poseían capacidades creativas. Por suerte, hoy se acepta que, aunque la gente difiera en su capacidad para el trabajo creativo, todos podemos beneficiarnos y disfrutar de la creatividad. Es por ello que aunque no compartamos en ocasiones con la manera y forma de expresión de algunas personas, es importante respetar su forma de expresión creativa, ya que esta es su manera de expresión y el modo que emplee y los recursos que utilice para realizar la misma es producto de su capacidad de creación.

La tarea de crear una coreografía no es fácil, y luego de haberla terminado realizar un análisis de la misma resulta aún más complejo, es por eso que para la realización del análisis de este montaje coreográfico Patria, lo dividimos en cinco etapas basándonos en el proceso creativo, y así poder abordar la coreografía de una manera estructurada; estas etapas son:

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- A. El período de preparación.
- B. El período de incubación.
- C. El momento de inspiración.
- D. El período de elaboración.
- E. Resultado

A. Periodo de preparación

Se introdujo esta fase dentro del análisis ya que en esta parte es primordial dentro del proceso creativo; fue aquí donde se elige el tema y se estudia a profundidad es posible que la idea aun no esté muy clara y precisa, pero lo primordial es introducirse en el tema de un modo que despierte interés o curiosidad y ganas de realizar una creación. La inmersión en un tema puede ser un proceso consciente ya que la búsqueda era realizar una creación con tema panameño sin realizar alguna alegoría folclórica.

B. Periodo de incubación

Durante esta etapa las ideas estaban agitadas en la mente inconsciente del creador, en el inicio del proceso a menudo surgieron muchos detalles a través de las intuiciones. Al final, debe decidir si las intuiciones son valiosas y debe desarrollarlas.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

C. Momento de inspiración

Cada creación es unida y diferente es por ello que cada coreografía tiene sus propios procesos creativos.

Lo importante de una composición coreográfica es que el procesos de creación debe ser fluido y tener presente que no siempre avanzan en línea recta, en este montaje se fueron creando las secuencias con forme se iban teniendo las ideas, realmente se puede decir cualquier decir que aquí múltiples cosas y situaciones sirvieron para encender la chispa de la inspiración, desde obras de arte, poesías o música, ballet de repertorio, relatos históricos patrióticos, hasta cotidianeidad de la vida. Pero no fue hasta después de haber trabajado la música y la voces que recitan el poema Patria, que se procedió a realizar diversas combinaciones aisladas, nada estaba definido hasta cuanto se procedió a realizar el montaje con los bailarines que se pudieron unificar dichas secuencias, y así el montaje tomara forma.

D. Periodo de elaboración

En esta etapa era necesario concretar todas y cada una de las ideas generadas, y así poder solidificar los procesos realizados en las etapas anteriores de modo que la creación este bien estructurada. Para poder realizar este proceso fue necesario emplear los métodos teóricos aprendidos, para así poder confirmar que el montaje estaba cumpliendo con los lineamientos básicos para una creación dancística, pero

PATRIA

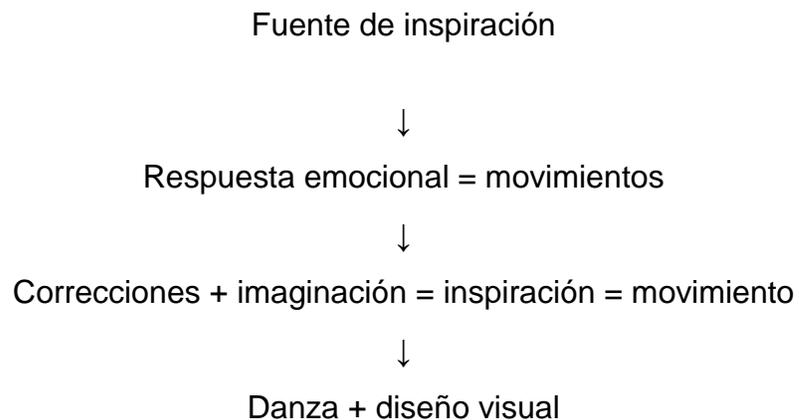
Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

sobre todo revisar si esta creación llevaba en su esencia el mensaje deseado para así saber que al final del montaje el mismo será capaz por medio de los movimientos y las diferentes secuencias de pasos elaborados transmitir el mensaje del poema Patria, sentimientos de amor por la patria y sentimiento de nostalgia. Una respuesta emocional.

Se trabajó mucho la parte técnica del ballet clásico se cuidó mucho el uso de la correcta ejecución técnica para que se bailase de la mejor manera pero nunca se dejó la parte emocional y sentimental que quiso plasmar en forma de danza.

A medida que se avanzaba en esculpir cada detalle del montaje se observaba repetidamente la creación en los ensayos y la misma iba madurando y así fue necesario ajustar pequeños detalles agregar, cambiar y hasta eliminar ciertos pasos danza, estos movimientos se fueron modificando, moldeando y enriqueciendo, creando de esta manera una danza que se puede bailar, entender, interpretar transmitir y apreciar.

Como se mencionó antes un proceso creativo de la danza no es lineal, avanza y retrocede y ese retroceso es seguir avanzando: Ejemplo:

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

La creación en muchas ocasiones retrocedió y marchó hacia adelante durante el proceso, de modo que la elaboración o variación del movimiento se vio frecuentemente interrumpidas por períodos de incubación, por nuevas fuentes de inspiración, otras observaciones. Surgieron nuevas percepciones que llevaron cada día por nuevas direcciones a la obra creada.

E. Resultado

El principal resultado que busca este montaje coreográfico inédito es transmitir al público con claridad ideas, emociones y formas, que tenga un hilo conductor, un núcleo, un inicio y un desenlace. Que todos los elementos que componen una estructura coreográfica, como por ejemplo los movimientos, la música, las relaciones del espacio, tiempo y dinámica, los elementos escenográficos y el tema que quiere desarrollar, lo que se quiere decir o mostrar, converjan entre sí.

Con respecto al vestuario se consideró no sólo la utilidad que va a prestar en cuanto a la comodidad para realizar los movimientos, sino que además en el momento de la selección se tomó en cuenta el estado anímico y psicológico de los personajes, esto dio la clave en los colores, formas y diseño del traje.

En cuanto al movimiento o lenguaje corporal, enmarcados en la técnica clásica de la época romántica, donde todos lograron ejecutar el mismo estilo.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

La finalidad del trabajo de esta creación coreográfica es comunicar a través de los movimientos, el sentido de amor y nostalgia por la patria. Lo Ideal es lograr reacciones del público: emocionar, seducir y convencer. Y para lograr esto fue imprescindible percibir el montaje como una totalidad y no considerar una escena más importante o relevante que otra que de esta misma manera lo percibirá el público.

El patrón musical no es muy variable, al igual que la dinámica del montaje, pero el ritmo de los movimientos y el aprovechamiento del espacio en sus múltiples posibilidades, más la interacción de los bailarines en sus diversas entradas, salidas y entre si matizan y crean diferentes sensaciones al público.

Fue de mucha ayuda durante el montaje poder contar con bailarines de bastante experiencia artística, con un larga trayectoria y conocimientos de danza clásica todos adultos panameños pudiendo así compartir muchas de las emociones que trasmite el poema patria, ya que no solo hablaban el mismo lenguaje a nivel técnico sino también a nivel emocional y sentimental.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

CONCLUSIONES

Este proyecto lo inicié pensando en la danza y en todo lo que aprendido ella, teniendo en frente una gama de oportunidades para tema de investigación, pero consiente que cualquiera que fuera la decisión tomada para abortar como trabajo de grado sería un gran reto, pero completamente seguro que sería mucho aprendizaje.

La decisión de realizar una creación coreográfica se debe en gran parte a las experiencias como maestro que desempeño en diversas escuelas de danza, en las cuales he tenido la oportunidad y responsabilidad de crear coreografías, lo que despertó en mí una inigualable pasión por la enseñanza y la docencia artística

Este montaje coreográfico es un reflejo de lo mucho que la danza ha transformado mi vida. Utilizar el tema y argumento de la poesía Patria como inspiración para el montaje artístico de danza, es más allá de solo un tema patriótico es también un sentir del pueblo, pero esa ambivalencia de emociones sensaciones y sentimientos que expresan los versos del poema Patria, no solo se siente por la patria si no que pueden aparecer en nuestras vidas en múltiples ocasiones.

Mientras se escribían las diferentes secuencias y combinaciones que llevaría la pieza, utilice sesiones de improvisación para crear las mismas en las cuales pude

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

conectarme con migo y traer a flor de piel más de esas situaciones que provocan sentimientos encontrados, debo compartir que durante la investigación en repetidas ocasiones surgieron sentimientos encontrados hacia la danza, el ballet clásico y el proyecto Patria.

Después estar investigando analizando e internalizando el tema de argumento se pasó a la parte de improvisación y comenzando trabajar los pasos para la coreografía la sensación era diferente a todas las anteriores, el proyecto paso de ser un requisito para una titulación y se convirtió en algo más personal por medio de cada ensayo, análisis o reunión del tema el mismo creo en mi nuevas perspectivas, ideas, sentimientos, frustraciones y hasta nuevas maneras de percibir la técnica del ballet clásico, es decir que surgieron nuevas disputas y algunas reconciliaciones con la danza y a la vez conmigo, experimentado sentimientos encontrados durante casi todo el proyecto.

Entonces ya no era una representación más de la danza sin una forma de representarme a mí, de expresarme y exponer un tema tan relevante en mi vida como es el amor a la patria.

A la vez concluyo que la expresión por medio del cuerpo tiene un valor único, ya que cada cuerpo es único y diferente y crear pasos para un grupo de personas ajenas a ti intentando trasmitirle tus ideas, conceptos, emociones, forma y

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

plasticidad de movimientos es complejo; como coreógrafos debemos siempre recordar que crear una obra dancística para otra persona es reconocer que tu pieza de arte siempre estará influenciada y marcada por la persona para la cual se creó ya que trabajamos con otros cuerpos, otras mentes, otra personas, con seguridad puedo decir que intentar transmitir nuestras ideas y emociones para que estos las sientan expresen fue el reto más grande.

Como bailarín intérprete y coreógrafo, después de haber realizado este proyecto puedo concretar que la Danza está ligada intrínsecamente a nosotros independientemente que estemos dentro del escenario fuera de él ya cuando decides entrar en el mundo de la danza está entre tu corazón y te acompañe siempre

Acompañado de la danza pude crear confrontar explorar investigar transmitir enseñar aprender, a dejar ir y a soltar.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

RECOMENDACIONES

A los estudiantes de danza.

Compañeros no vean la danza solo como movimiento del cuerpo siguiendo un ritmo, esta es mucho más que eso, en ella hay un infinito de posibilidades de ejecución interpretación comunicación y creación. La variedad que podemos encontrar en la danza es una invitación a la riqueza del crecimiento individual y social aprovechen las oportunidades que está nos brinda, en cada momento déjense llevar por sus sentimientos y su pasión por este arte.

A los docentes de la Universidad de Panamá

La danza es una manifestación artística que busca la comunicación entre los hombres nos permite apreciar y expresar sentimientos ideas emociones y creencias, queridos profesores los exhorto a que continúen como hasta ahora impulsando a los jóvenes estudiantes a buscar y formar su identidad artística, no corten sus alas y sigúan brindándoles herramientas para que su desarrollo, aprendizaje y estudio de la danza sea óptimo y concreto.

A los coreógrafos

Cada creación coreográfica lleva algo personal del creador, se invirtió en la misma horas de ensayos, tiempo de vida y hasta dinero, una vez una vez realizada la

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

creación artística continúe reviviendo la misma, esta obra es producto de su imaginación, no la abandonen ni la dejen morir.

A los artistas clásicos panameño

La danza es como una ventana que nos permite ver o tener idea de la forma de vida y costumbres de otras culturas, de comparar estas tradiciones con la riqueza de nuestro país. Mediante ella podemos valorar todo lo que esté nuestras raíces, nuestros grupos étnicos y costumbres autóctonas de esta manera el aprecio valoremos nuestra nacionalidad para que nunca perdamos nuestra identidad.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Bibliografía

Adolfo Salazar. (1964). La danza y el ballet. México: Fondo de Cultura Económica.

Alexander Ortiz Ocaña. (2015). Enfoques y métodos de investigación en las ciencias sociales y humanas. Colombia: Ediciones de la U.

Alfred A. Knopf. (1979). The magic of dance. USA: Fountain Productions, Ltd.

Elena Gutiérrez. (2008). Al Danzar apuntes. Costa Rica: escuela de Danza Universidad Nacional.

Elizabeth Gibbons. (2010). Teaching Dance the Spectrum of styles. USA: authorhouse.

Hernández, Roberto / Fernández Collado, Carlos / Baptista Lucio, Pilar. (2016). Metodología de la investigación. México D.F.: Mc Graw Hill.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Marlen moreno lantigua. (2015). Fernando Alonso su liderazgo pedagógico. Cuba:
Editorial Ácana Camagüey

Raúl Tafur Portilla y Manuel Izaguirre Sotomayor. (2017). Cómo hacer un proyecto
de investigación. Colombia: Alfaomega.

Vera S. kostrovistskaya. (2004). 100 Lessons in ballet. USA: Limelight Editions.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

INFOGRAFÍA

Blog academia Morahnajam.2012. Teoría de danza. Conceptos básicos de composición. Obtenido de <https://www.academiamorahnajam.com/plan-de-estudios-y-teoria-por-nivel/quinto-a%C3%B1o/conceptos-b%C3%A1sicos-de-composici%C3%B3n-coreogr%C3%A1fica/>

Blog anónimo. 4 octubre, 2013/Blog de WordPress. Orígenes del ballet. Obtenido de: <https://tecadanza.wordpress.com/2013/10/14/los-origenes-del-ballet/S>

ORÍGENES DEL BALLE

Blog anónimo. Junio 19, 2014. Concepto y definición. Definición. Obtenido de <http://conceptodefinicion.de/poesia/>

Clemenceau Pablo. (6 de mayo de 2014). La danza. Tipos de danza. Obtenido de: <http://10tipos.com/tipos-de-danza/>.

Salas Roger (20 de marzo de 2013). El país. Importancia del repertorio. Obtenido de <http://blogs.elpais.com/por-pies/2013/03/acerca-del-repertorio-cl%C3%A1sico.html/>.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

ANEXOS

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

ANEXOS

Biografías de los participante en la parte artística:

➤ **Bailarines:**

❖ **Anthony de León:**

Estudiante de ballet clásico en la Academia de Ballet Raisa Gutiérrez, tomando clases con los profesores Alexa Gutiérrez, Iván Herazo. Ha participado en obras como Espartaco, Romeo y Julieta, Sylvia, Paquita y Coppelia.

Ha viajado a Cuba a tomar talleres intensivos de ballet Clásico y clases de pedagogía, participo en Sheer Talent compitiendo en la categoría Variación Masculina obteniendo segundo lugar en su categoría.

❖ **Nazario Jhonston**

Egresado de la Escuela Nacional de Danzas de Panamá con especialización en ballet clásico. Desempeñando diversos papeles del repertorio clásico puestas en escena por el Ballet Nacional de Panamá y distintas academias de la capital y en el interior del país, interpretando tales como: la Bayadere, Don Quijote, Coppellia, Corsario, Bella Durmiente, Flower Festival, Cascanueces y distintas obras Neoclásica.

Actualmente cursa la Lic. de Danza en la Universidad de Panamá.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

❖ Joseph Peñaloza

Inicia sus estudios de danza en la escuela Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Bailarín de folclore en el Ballet Folclórico, Panama Danzas Hoy, desde hace tres años es miembro del Ballet Nacional de Panamá.

➤ Bailarinas

❖ Ayira Adames

Nació en Panamá el 24 de julio 1992.

Egresada de la escuela nacional de danzas donde obtuvo con el índice más alto de su promoción el título de técnico superior con énfasis en ballet clásico en el 2008. Ha participado con el ballet nacional a partir de los 12 años, ha participado en competencias como danza activa, DEA, estrellas del siglo XXI, así como también ha participado en múltiples seminarios en cuba, nueva york Joffre ballet school, costa Rica.

Participo en un encuentro de danza en el Perú, actualmente es miembro del ballet nacional de Panamá.

❖ Alessana Rotar

Inició sus estudios de ballet a los 3 años en la academia Raiza Gutiérrez. Continúa con la profesora Amparo Brito y la profesora Maruja Herrera en Ballet Academy.

Ha obtenido medallas de oro, platino, titanio y diamante en diversas competencias como la DEA, Sheer Talent, Danza Activa. Ha tomado seminarios en Cuba, Costa Rica y Las Vegas. Ha participado en diversas obras como el Cascanueces, La Bayadere, Don Quijote en el papel de Kitri y el Fantasma de la Ópera. Actualmente se desempeña como bailarina del Ballet Nacional de Panamá y profesora asistente en Ballet Academy.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

❖ Ana Carolina Olarte

Bailarina Ballet Nacional de Panamá y Propietaria Studio9.

Ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales, shows de televisión y competencias ganando diferentes galardones. Miembro del Ballet Nacional de Panamá desde 2012 y ha participado en producciones como: El Cascanueces, Don Quijote, Noches de Walpurgis, La Bayadere entre otros.

➤ Voces que recitan el poema.

❖ Juan Carlos Sánchez

Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Latina de Panamá, bailarín o ex bailarín de urbano de la academia Dejavu Dance Crew entre otros, estudiante de la licenciatura de Gestión de la Producción Industrial, técnico en Ingeniería Industrial, presentador oficial de Miss City Panama, presentador del Mister Universe y mister International en el 2014, fui locutor de YXY 92.9 radio en el programa “que hay de nuevo”, abogado del partido Cambio Democrático

❖ Rolando Trejos

• Ocupación Actual:

Estudiante Licenciatura en Psicología, Universidad de Panamá.

Becario Tesista - Fundación Deveaux-INDICASAT AIP

Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología INDICASAT AIP; Estudiante practicante en el estudio PARI (Panama Aging Research Institute). (Actualidad).

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

- **Afiliaciones:**

Voluntario TECHO Panamá en el área de Formación y Voluntariado.

Miembro de la Red de Jóvenes por la Transparencia- Capítulo Panamá.

Miembro IEEE Panamá.

- **Logros:**

Seleccionado STAR 2016 – Programa IEEE

Capítulo de Honor – Sigma Lambda, Universidad de Panamá

Expositor de Banner en el Congreso Científico Internacional del Centro

Regional Universitario de Azuero de la Universidad Nacional de Panamá. (2013)

Seleccionado para Finales Regionales de Herrera del Concurso Nacional de Oratoria Panamá, Cable & Wireless (2011 y 2012)

Ganador regional representando a la provincia de Herrera en el Concurso Ruta Quetzal BBVA Panamá (2011).

❖ Yuri Stella Gaitán Henrique

Comunicadora social, Licenciada en producción de radio y tv egresada de la universidad de panamá en el año 2013

Ha participados en diferentes concursos intercolegiales y regionales en oratoria y, declamaciones, Concursos Manuel F. Zarate. Representando a su colegio en el 2008 a nivel nacional en el género de cumbia y tamborito.

Toma en el 2006 Curso de teatro en Teatro en Círculo.

Graduada de Modelaje y refinamiento personal (nivel básico y avanzado) de la promoción 2008 en Tania hyman`s

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

➤ **Músico:**

❖ **Félix Peña**

Inicia su camino en el mundo del arte como músico siendo a corta edad pianista principal de la orquesta sinfónica juvenil de la alcaldía de Panamá; tiempo después toma clases de danza en la academia Raisa Gutiérrez participando en diferentes repertorios como la Bayadere, Sylvia, Flamas de Paris.

Ha bailado en distintos eventos como cumbre de las américas y canal ampliado. Ha representado a la Universidad de Panamá en el festival Ficcuca en las categorías de Pintura y Danza.

Seleccionado para distintos musicales como Evita, Hairspray, Magia.

Actualmente Licenciado en comunicación Social con énfasis en periodismo y cursa un posgrado en administración y finanzas; además es estudiante de la Licenciatura de Bellas artes con especialización en Danza

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Imágenes:

Qué lindo recuerdo. Coreógrafa:

Julia Olivella.

Baila: Abigail Smith

Adaptación clásica del Punto Santa
Librada del Ballet Nacional de Panamá.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Tú a Mí, coreografía de María Elena Jiménez, Ballet Nacional de Panamá.

Sentimientos de mi Patria, coreografía de Graciela Guillen, Ballet Nacional de Panamá

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Adaptación coreográfica clásica del baile folclórico Diablicos Sucios por Graciela Guillen Ballet Nacional de Panamá.

Un ballet con alegoría Guna. Coreografía de la Prof Delva Tinn. Baila Julia Olivella Grupo Cultural La Fraternidad, la imagen es de la Gira del Verano Artístico del INAC en 1980.

PATRIA

Montaje Coreográfico de Creación Inédita en la Técnica de Ballet Clásico de la Poesía Patria del Poeta Ricardo Miró

Coreografía Patria, por Graciela Guillen. Ballet Nacional de Panamá.