

Universidad de Panamá
Facultad de Bellas Artes
Escuela de Danzas

Proyecto de Tesis

Para optar por la Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Danza
con énfasis en Jazz y Danzas de Carácter

**“MELINA SAMANIEGO: EXPONENTE DE LA DANZA
JAZZ Y EL TEATRO MUSICAL EN PANAMÁ”**

Por:

Jeisys Anays Marín Flores

Panamá

2018

DEDICATORIA

I

Indiscutiblemente le dedico mi trabajo de grado a mis padres, Libertad, Eladio y Virgilio, quienes me brindaron la oportunidad de realizar mis propios sueños, que, a pesar de no coincidir con sus expectativas iniciales, sin objetar se lanzaron conmigo en todo este proceso. Su ayuda ha sido invaluable.

Especialmente a mi madre, por hacer de mí una mujer con visión e independiente, sin opresión, pero con firmeza, puntos claves para forjar mi personalidad y carácter.

Mi madre siempre recalcó que la única herencia que me podía dar era la educación y esta es una de las maneras de honrar todas las grandes cosas que Libertad ha hecho por mí.

AGRADECIMIENTOS

II

En proyectos de este tipo, existen personas que directa o indirectamente hacen posible que se lleve a cabo, por lo tanto, mi muestra de agradecimiento va más allá de las personas que menciono en este texto. De corazón, muchas gracias.

En primera instancia, debo agradecer a Melina Samaniego, protagonista de esta idea, que, sin pensarlo dos veces, me abrió las puertas de su casa y de su historia personal familiar y artística. Sincerándose y a la vez brindándome la oportunidad de realizar un trabajo biográfico de altura, qué, confío, marcará un punto trascendental en la historia de la danza panameña.

A mi profesora asesora, Julia Olivella, por guiarme firmemente en el proceso, sus ideas y consejos, fueron propicios para ir mejorando las fallas en el proceso. Destaco que fue un pilar fundamental para no desfallecer en el intento. A ella, mil gracias.

De igual manera a todos los que me brindaron información, experiencias y puntos de vista en cuanto a su relación profesional con la maestra Melina; recopilación sumamente importante para mi trabajo final.

Por último, pero no menos importante, a todos los profesores que aportaron grandes conocimientos en mí; me hicieron crecer personal y profesionalmente.

INTRODUCCIÓN

III

La comunidad dancística panameña ha estado creciendo a pasos agigantados en los últimos 20 años; cada día, existen más personas deseosas de incrementar sus conocimientos tanto técnicos como pedagógicos que los amparen como profesionales idóneos de la danza. Sin embargo, los datos históricos de la danza en Panamá son escasos, mayormente de la Técnica de Jazz, la cual tiene una presencia a nivel de enseñanza, prácticamente joven en nuestro país.

Durante la carrera universitaria fue notoria la dificultad que padecimos mis compañeros de clase y mi persona al indagar información escrita acerca de la danza jazz panameña; mayormente sólo nos basábamos en los relatos orales, sin encontrar plasmada de manera formal, una historia con bases y credibilidad.

Por esa razón, me inspiré a realizar esta travesía de aportar a nuestra historia dancística redactando la parte arte-danza que ha dado el jazz, a la idiosincrasia de nuestro país, de manera que quede plasmado para el conocimiento de las nuevas generaciones.

El ser amante de la historia y la danza, fue mi inspiración inicial; tuve la necesidad de encontrar un tema que reuniera estos puntos, para así poder disfrutar realmente de todo el proceso. Pero, ¿cómo empezar a contar la historia del jazz en Panamá? Pues, tomando en cuenta que, quienes realmente pueden hacer esto, sólo son los que han vivido toda esa evolución.

Sin dar muchas vueltas, me atreví a mostrar la vida profesional de una de las máximas exponentes del género en el país: Melina Samaniego. De manera biográfica, haciendo hincapié en su vida profesional y los aportes al género de la danza jazz, expongo esa evolución que ha tenido en el país.

En el primer capítulo, se enmarca lo que ha sido toda la sustentación científica de nuestra investigación en los aspectos generales de este proyecto biográfico. En el segundo capítulo se enmarca el marco conceptual de la investigación mostrando todos los conocimientos y desarrollo de la técnica jazz en su género de danza. En el capítulo tres desarrollamos el marco teórico que muestra lo que resulta la danza jazz como técnica, desde sus inicios, la profesionalización y los máximos exponentes a nivel mundial. De igual manera todos los estilos que han surgido al pasar de los años.

Enfocándonos en nuestra propia historia, en los capítulos cuatro y cinco se mostrarán los pininos de la danza y la técnica de jazz en nuestro país, para entonces, abordar de lleno la vida de la maestra Melina Samaniego, exponente de la danza jazz y el teatro musical en Panamá.

Abordaremos a la profesora Melina Samaniego como persona, sus datos generales, su vida como hija, hermana y amiga. Sus inicios en la danza desde edad temprana, para más adelante, comprender el porqué de su elección como carrera profesional.

A medida que pasan los capítulos se abordan sus estudios, cómo inició su profesionalización, incluyendo los altibajos y éxitos en su carrera como maestra de danzas, coreógrafa y bailarina.

La parte sensible de su historia personal también forma parte, el haber padecido una grave enfermedad, trunca temporalmente trabajos y su vida como profesional de la danza.

Sus trabajos como maestra de danza y coreógrafa de teatro musical, marcan un punto importante; se manifiesta la totalidad de sus trabajos, tanto fuera como dentro del país.

Al finalizar, las experiencias de profesionales de la danza que han trabajado cerca de ella, nos mostrará desde otro punto de vista a Melina Samaniego. Los aportes que la maestra hizo a cada uno de aquellos exponentes de la danza, para formarlos como bailarines y más tarde, como coreógrafos.

Espero que este documento cumpla con sus expectativas y contribuya grandemente a la comunidad de la danza, nuestra comunidad.

ÍNDICE GENERAL

IV

DEDICATORIA	I
AGRADECIMIENTO	II
INTRODUCCIÓN	II
ÍNDICE	IV

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN	1
1.1 Tema de la investigación.....	1
1.2 Definición del problema.....	1
1.3 Justificación e importancia de la investigación.....	2
1.4 Propósito de la investigación.....	2
1.5 Cobertura.....	3
1.6 Metodología.....	3

CAPÍTULO II:

MARCO CONCEPTUAL	5
2.1 La Danza Jazz como técnica.....	5
2.2 Profesionalización del jazz y sus diferentes estilos.....	6
2.2.1 Jazz clásico.....	7
2.2.2 Broadway Jazz y Teatro Musical.....	8
2.2.3 Estilo moderno y contemporáneo.....	9
2.2.4 Jazz lírico.....	9
2.2.5 Jazz Funk.....	10
2.2.6 Los Bailes Populares.....	11
2.2.7 Danza Rill, Porrismo y Gimnasia.....	11
2.3 Exponentes sobresalientes del género jazz.....	11
2.3.1 Katherine Dunham.....	12
2.3.2 Jack Cole.....	13
2.3.3 Jerome Robbins.....	14
2.3.4 Gus Giordano.....	15
2.3.5 Bob Fosse.....	16
2.4 La danza Jazz en Panamá.....	17
2.4.1 La Danza jazz y el Teatro Musical en Panamá.....	19
2.4.1.1 Vera Bomford.....	19
2.4.2 Profesionalización de la danza jazz.....	20

CAPITULO III:

MELINA

SAMANIEGO	21
3.1 Datos generales.....	21
3.2 Estudios.....	39
3.2.1 Amor a primera vista: La Danza Jazz.....	47

3.3 Profesionalización.....	51
3.3.1 Profesora de jazz.....	51
3.3.2 Bailarina y coreógrafa.....	56
3.3.2.1 Ballet de Physical.....	56
3.3.2.2 Teatro Musical.....	58
CAPÍTULO IV:	
LA VIDA DE UN APASIONADO DEL JAZZ.....	62
4.1 Montajes Coreográficos 1992-2000.....	62
4.2 Teatro Musical.....	63
4.3 Premios Escena.....	65
4.4 Otros.....	67
CAPÍTULO V:	
EXPERIENCIAS DE VIDA.....	68
5.1 Edwin Cedeño.....	68
5.2 Maira Serrano.....	70
5.3 Maryelin de Carmen Barahona.....	75
5.4 María Fernanda Ardila Areas.....	77
5.5 Any Tovar.....	78
5.6 Peggy Bousonny.....	79
5.7 Ana Alejandra Carrizo Guerrero.....	80
5.8 María Cecilia Triana.....	81
5.9 Andrea Victoria Chen.....	82
5.10 Julia Olivella.....	83
5.11 Mireya Navarro.....	85
5.12 Julina Pérez.....	86
5.13 Lissete Condassin.....	88
5.14 Ricardo Moreno.....	90
CONCLUSIONES.....	V
RECOMENDACIONES.....	VI
BIBLIOGRAFÍA.....	VII
ANEXOS	

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen #1: Katherine Dunham interpretando una de sus piezas. Fuente: Pinterest.....	12
Imagen #2: Jack Cole en uno de sus ensayos. Fuente: Pinterest.....	13
Imagen #3: Jerome Robbins en la portada del libro “Dance with Demons” Fuente: Pinterest.....	14
Imagen #4: Retrato de Gius Giordano. Fuente: Pinterest.....	15
Imagen #5: Bob Fosse durante la dirección de una de sus producciones cinematográficas. Fuente: Pinterest.....	16
Imagen #6: Bailarines del desaparecido Atlantic Nite Club de la Ciudad de Colón. Fuente: Panamá Vieja Escuela.....	18
Imagen #7: Músicos de jazz del Atlantic Nite Club de la Ciudad de Colón. Fuente: Panamá Vieja Escuela.....	18
Imagen #8: Melina Samaniego durante sus primeros años de vida. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	21
Imagen #9: Melina Samaniego junto a su madre Marta Elida, celebrando su primer año de vida. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	22
Imagen #10: Melina y Milagros Samaniego en la infancia. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	23
Imagen #11: Arístides Picota Vásquez y Eladia Eloísa Caballero de Picota. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	24
Imagen #12: La pequeña Melina en sus primeros eventos como artista. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	25
Imagen #13: Durante un recital en la Academia de Danzas Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	26
Imagen #14: Durante un recital en la Academia de Danzas Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	27
Imagen #15: Recital de graduación Academia Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	28
Imagen #16: Melina (superior a la izquierda) en su época universitaria en Alabama. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	30
Imagen #17: Melina (derecha) en su época universitaria en Alabama. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	30
Imagen #18: Melina durante su juventud como bailarina. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	31
Imagen #19: Melina Samaniego (a la derecha) durante su juventud como bailarina. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	32
Imagen #20: La maestra Melina en su época como bailarina. Fuente: Archivos de la Maestra Melina.....	33

Imagen #21: Melina Samaniego y Bruce Queen en un emotivo momento. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	34
Imagen #22: Melina Samaniego y Edwin Cedeño. Fuente: Archivos Melina Samaniego.....	35
Imagen #23: Junto a su abnegada madre, durante la lucha contra el cáncer. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	37
Imagen #24: La sonrisa de una mujer fuerte y luchadora, sobreviviente del cáncer de mama. Fuente: Archivos Melina Samaniego.....	38
Imagen #25: Certificado de culminación de sus estudios preescolares. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	39
Imagen #26: Diploma de culminación de estudios secundarios. Fuente: Melina Samaniego.....	40
Imagen #27: Durante su ceremonia de graduación de estudios secundarios. Fuente: Archivo de Melina Samaniego.....	41
Imagen #28: Anuario escolar de 1981. Fuente: Archivos Instituto Enrico Fermi.....	41
Imagen #29: Certificado de culminación de estudios en la Academia de danza Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	42
Imagen #30: Recital de graduación de la Academia de danzas Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	43
Imagen #31: Melina Samaniego bajo el lente de Silvia Grunhut. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	48
Imagen #32: Melina Samaniego bajo el lente de Silvia Grunhut. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	48
Imagen #33: Certificación de sus estudios con maestros de Hollywood en las técnicas de Jazz, Tap y Ballet.....	49
Imagen #34: Ceremonia de graduación de estudios superiores en el Birmingham College de Alabama. USA. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	50
Imagen #35: Diploma de estudios superiores. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	50
Imagen #36: Contratación como profesora de Jazz en el Birmingham College de Alabama. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	51
Imagen #37: Melina Samaniego durante un recital de graduación como maestra de jazz y tap. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	53
Imagen #38: Contratación como profesora de danza en la Universidad de Panamá. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	54
Imagen #39: Participación en el 1er foro “Formación Integral: Reto del Artista Universitario”. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	55

Imagen #40: Agradecimiento a la maestra Melina por su participación como exponente de taller de Jazz en la Escuela de danzas de la Facultad de Bellas Artes, Universidad de Panamá.	
Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	55
Imagen #41: Melina (izquierda) junto al Ballet de Physical. Fuente: Archivos Melina Samaniego.....	57
Imagen #42: Melina (segunda de derecha a izquierda) junto al Ballet de Physical. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	57
Imagen #43: Junto al elenco de bailarines de la Cumbre de las Américas 2015. Fuente: Archivos Melina Samaniego.....	58
Imagen #44: Certificación como coreógrafa del Musical Chicago.	
Fuente: Archivos Melina Samaniego.....	59
Imagen #44: Certificación como coreógrafa del Musical Un Violinista sobre el tejado.	
Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	59
Imagen #45: Certificación por su participación como coreógrafa del musical Evita.	
Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	60
Imagen #46: Certificación como coreógrafa del musical West Side History. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	60
Imagen #47: Como jurado en el proyecto Bailando por un sueño. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	61
Imagen #48: El Ballet de Physical en uno de los Festivales Oti. Fuente: Archivo de Melina Samaniego.....	62
Imagen #49: Nominación a Mejor Coreografía de los Premios Escena 2007. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	66
Imagen #50: Nominación a Mejor Coreografía de los Premios Escena 2009. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.....	66
Imagen #51: Edwin Cedeño.	
Fuente: Facebook.....	68
Imagen #52: Maira Serrano.	
Fuente: Facebook.....	70
Imagen #53: Maryelin Barahona.	
Fuente: Facebook.....	75
Imagen #54: María Fernanda Ardila.	
Fuente: Facebook.....	77
Imagen #55: Any Tovar.	
Fuente: Facebook.....	78
Imagen #56: Peggy Bousonny.	
Fuente: Facebook.....	79
Imagen #57: Ana Alejandra Carrizo.	
Fuente: Facebook.....	80
Imagen #58: María Cecilia Triana.	
Fuente: Facebook.....	81
Imagen #59: Andrea Victoria Chen.	
Fuente: Facebook.....	82
Imagen #60: Julia Olivella.	

Fuente: Facebook.....	83
Imagen #61: Mireya Navarro.	
Fuente: Facebook.....	85
Imagen #62: Julina Pérez.	
Fuente: Facebook.....	86
Imagen #63: Lissette Condasin.	
Fuente: Facebook.....	88
Imagen #64: Ricardo Moreno.	
Fuente: Facebook.....	90

CAPÍTULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 TEMA DE LA INVESTIGACIÓN

Este proyecto de investigación biográfica de tipo informativa, describe la vida profesional de la Profesora Melina Samaniego como una exponente de la danza jazz y el teatro musical en Panamá. Desde sus inicios en la danza, estudios, profesionalización, hasta sus trabajos actuales. En conjunto con datos personales de la artista, enfocándonos en su vida como profesional de la danza.

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, en nuestro país, a pesar de la evolución que ha tenido el estudio académico de la danza en todos sus géneros, no existe documentación suficiente en nuestro idioma sobre los orígenes y exponentes del jazz como técnica de danza a nivel mundial; mucho menos que nos hable sobre la historia del jazz y los precursores de este género en Panamá.

Mientras que la demanda académica y laboral aumenta, aún estamos limitados en temas de investigación de la historia escrita de la danza en Panamá, por lo tanto, aun nos basamos en relatos y experiencias orales, los cuales a la larga se van perdiendo por la sencilla razón de no documentar los datos referentes al tema de la danza en nuestro país.

1.3 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La falta de material referente a la historia del jazz como técnica de danza en Panamá es prácticamente escasa; por esto existe la necesidad de empezar a documentar nuestra historia y sus exponentes; con mayor razón, actualmente se ha dado el desarrollo artístico en el sector del teatro musical; además que ya existe en la Escuela de Danzas de la Universidad de Panamá un énfasis en esta técnica.

1.4 PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN

La danza académica en nuestro país en todos sus géneros ha evolucionado a pasos agigantados en la última década y en nuestra Universidad ya existe la Licenciatura en Bellas Artes con especialización en Danza con énfasis en Jazz. Pero muchas personas desconocen en sí la técnica de danza jazz.

Por ello consideramos que se necesita documentar para que la comunidad dancística panameña conozca que existe una técnica depurada, con antecedentes y evolución en nuestro país. Y así aportar para que la población en general cuente con los conocimientos de la técnica y conozca la información acerca de uno de sus exponentes.

1.4 COBERTURA:

En este trabajo biográfico, se entrevistó a Melina Samaniego, de igual manera se realizó entrevistas a sus maestros, familiares, estudiantes, productores y personas que han trabajado directamente con ella a nivel profesional; todo esto se realizó en la Ciudad de Panamá y en el corregimiento de San Francisco donde reside la profesora Samaniego.

De igual manera, se convocó a diferentes personas de forma presencial y no presencial, para obtener relatos de su vínculo y experiencia con la profesora Melina, todo esto, realizado en la provincia de Panamá.

1.5 METODOLOGÍA:

La investigación es de tipo cualitativo y está desarrollada en la tercera línea de Investigación de la Facultad de Bellas Artes. Para ello, realizamos una entrevista de campo de la profesora Samaniego para la recopilación de anécdotas y vivencias, con el apoyo bibliográfico de textos de artículos de revistas, diarios y programas de mano que respalden la trayectoria de Melina Samaniego.

De igual forma realizamos entrevistas de campo a estudiantes, colegas y directores que dieron testimonio de su vinculación con esta destacada bailarina y su aporte nos ayudó al compendio de información. Luego de

realizar las entrevistas de campo en las que documentamos con vídeos, fotografías y grabación de audio, realizamos la edición documental para hacer el registro escrito del mismo.

Cuando concluimos con la captación de datos, iniciamos el proceso de desarrollo de nuestro marco teórico, para registrar desde nuestro enfoque la vida y experiencia profesional de la profesora Melina Samaniego como una de las exponentes del Jazz en Panamá.

CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL

CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL

2.1 LA DANZA JAZZ COMO TÉCNICA

La danza jazz es un término que engloba a la danza social y artística de la música jazz, de sus variaciones y de la música popular actual. Como danza social, el jazz se origina en las danzas de los negros del siglo XIX, más tarde, estas danzas fueron también adoptadas por los blancos.

En el mundo del espectáculo, el jazz está adaptado a las danzas sociales y teatrales del siglo XIX y principios del XX. Años después, esta danza teatral experimentó un desarrollo mayor y en las décadas de 1950 y 1960 surgió un estilo que tomaba los elementos que necesitaba tanto del ballet como de la danza moderna y el tap.

"El Jazz es folclor urbano". Jack Cole. (1948) ¹

A lo largo del tiempo, la danza jazz ha tomado pasos de estos géneros de baile (con quienes está estrechamente vinculado) como también, de otros géneros como el blues, swing; por lo tanto, ha logrado encajar entre los demás tipos de baile, en los que sobresale su energía y calidad de movimiento;

¹ Valis Hill Constance. (2000) Brotherhood in Rhythm: The Jazz Tap Dancing by Nicholas Brothers. 1a Edición. New York: Cooper Square Press. Pag 245

además, su fuerte vínculo con la música, hace de esta técnica una danza versátil que se ajusta a todo tipo de género musical.

Por otro lado, este estilo de danza realza la línea corporal, la movilidad del torso, las grandes extensiones y los exagerados movimientos de ciertas partes del cuerpo como hombros y cabeza.

"La danza del jazz es un arte popular, una especie de mezcla de danzas etnológicas y sociales". Jean Sabatine. (1969)²

2.2 PROFESIONALIZACIÓN DE LA DANZA JAZZ Y SUS DIFERENTES ESTILOS

En la actualidad, la danza jazz es comúnmente enseñada en escuelas de danzas, grupos de baile, compañías a nivel mundial y es elemento principal en coreografías de teatro musical. Su versatilidad va más allá de las aulas de clases, la podemos apreciar en videos musicales de todo género, en danza competitiva, rítmica y en los cuerpos de baile de programas de televisión alrededor del mundo.

El jazz, actualmente cuenta con carreras universitarias especializadas en esta técnica; creando profesionales de la danza jazz alrededor del mundo.

² Smarandache Florentine. (2006) Fifth International Anthology on Paradoxism. (Ed: Smarandache Florentine.) Estados Unidos. Pág 32

Igualmente, es una de las técnicas que se encuentran en el pensum académico de toda carrera en danza.

El Jazz cuenta con mucha historia; sus principales figuras musicales han influido indudablemente en la danza que conocemos hoy en día, actualmente el movimiento que asociamos al "jazz" es completamente diferente a lo que era en sus inicios.

En la enseñanza del jazz como danza, se encuentran los variados estilos o subgéneros, cada uno con características muy marcadas, con su propia esencia. Entre estos estilos, podemos destacar:

2.2.1 JAZZ CLÁSICO

En este estilo de danza, es aplicada lo básico de la técnica clásica, donde se sobresalen los pasos y movimientos corporales de elongación y contracción.

“A finales de 1800 y principios de 1900, los movimientos de baile decididamente no clásicos desataron modas como Charleston, Swing y lindy”
Benna Crawford (2006) ³

³ Famous Jazz Dancers; by Rachel Handson dance.lovetoknow.com

Entre las figuras que sobresalen en este estilo están Jack Cole, Gus Giordano y Gene Kelly.

2.2.2 BROADWAY JAZZ Y TEATRO MUSICAL

La danza jazz es el sello con el cual conocemos las danzas realizadas en los musicales tipo Broadway. Cabe destacar que los elementos de la música jazz (repertorio principal de los musicales) como la síncopa, el estilo individual y la improvisación, fueron también adoptadas por esta danza.

Es característico por los movimientos que muestran la historia teatral de un musical. Cabe destacar, que Londres y Nueva York son la cuna de este subgénero de la danza jazz, en donde sobresalen la fusión de técnica de danza con canto y actuación.

Al teatro musical le urgía contar con danzas de la música popular, de gente común; por lo tanto, se apropiaron de los movimientos de los bailes populares, fusionándolos con las canciones interpretadas en el teatro. El jazz del teatro musical es riquísimo en cuanto lo que producción se refiere, englobando todos los elementos que anteriormente hemos mencionado: dinamismo, fuerza. Entre los exponentes del Broadway Jazz podemos mencionar a Bob Fosse y Jerome Robbins.

“En algunos estudios de danza alrededor del país enseñan un jazz denominado Broadway. En él se enseñan rutinas que se encuentran en los distintos musicales” Wendy Garofoli (2008)⁴

2.2.3 ESTILO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

Este estilo está aplicado a ritmos modernos y contemporáneos, utilizando las técnicas del ballet clásico, improvisación, expresión y estética corporal, sin dejar atrás la estructura base del ballet clásico, implementando la música comercial o popular. Entre sus exponentes podemos mencionar a Katherine Dunham y Alvin Ailey.

“Combinado con otros elementos de danza, la danza jazz logra contar historias” Wendy Garofoli (2008)⁵

2.2.4 JAZZ LÍRICO

El Lyrical Jazz nos muestra la facultad y el nivel que tienen los coreógrafos y bailarines para interpretar lo que nos dice una pieza musical y la emoción expresiva sin palabras. Los movimientos de los bailarines buscan manifestar

⁴ -Garofoli. W. (2008). Jazz Dance (2ª edición). Estados Unidos: Capstone Publisher Company. Pag 21

⁵ Garofoli. W. (2008). Jazz Dance (2ª edición). Estados Unidos: Capstone Publisher Company. Pag 18

el concepto directo o indirecto de la música, apoyándose también en la melodía.

Las letras de las canciones son la clave y la fuerza inspiradora para la búsqueda del movimiento e interpretación. La coreografía se destaca por ser muy emocional, intensa y delicada a la vez, todo al mismo tiempo.

Se le denomina Lyrical jazz no precisamente por la interpretación de una letra musical como tal, sino por el significado de la palabra lírica: calidad poética expresiva, musical, y caracterizada por la expresión de sensaciones y profundas emociones personales.

“Los bailarines líricos realizan movimientos lentos, redondos. Una rutina lírica a menudo se centrará en el equilibrio y el control para hacer que el baile sea una actuación fluida” Wendy Garofoli (2008)⁶

2.2.5 ESTILO FUNK

Este estilo es uno de los más modernos; también denominado Street jazz o funk jazz. Mayormente está asociado con la música comercial y electrónica,

⁶ Garofoli, W. (2008). Jazz Dance (2ª edición). Estados Unidos: Capstone Publisher Company. Pag 19

haciendo hincapié en los movimientos agresivos y fuertes, con remates muy marcados, movimientos de coordinación rápida y acentuados en contratiempo.

“Este estilo funk mezcla la actitud del hip hop con la técnica del jazz. Los pasos del funk de jazz son contundentes y fuertes” Wendy Garofoli (2008)⁷

2.2.6 LOS BAILES POPULARES

A medida que surgieron nuevos estilos de música, el baile estuvo presente en cada uno de ellos. Con el surgimiento de la música disco, el hip hop, y el rap estalla la vehemencia entre las danzas populares de la música contemporánea, tal como en su tiempo lo fueron el swing y el twist. Estos bailes, en un principio tomaron pasos originalmente del jazz. Individualidad, mucha expresión corporal y está fuertemente vinculado con la musicalidad.

2.2.7 DANZA RILL, PORRISMO Y GIMNASIA

Sobresale entre las demás danzas por ser un tipo de danza deportiva y de competencia, que utiliza ciertos elementos de la danza jazz y ballet, junto a técnicas acrobáticas. En su mayoría, utiliza música popular contemporánea y música en vivo de bandas de marcha escolares y universitarias.

⁷ Garofoli, W. (2008). Jazz Dance (2ª edición). Estados Unidos: Capstone Publisher Company. Pag 20

2.3 EXPONENTES SOBRESALIENTES DEL GÉNERO JAZZ

A medida que la danza jazz tomaba auge, existían personas que trabajaban por ganar espacio dentro de esta técnica; aportándole más versatilidad y características al jazz, creando sub géneros con su sello personal.

2.3.1 KATHERINE DUNHAM:

Katherine Dunham, pionera de la danza jazz y una de las primeras estudiantes de ballet y de danza moderna, forma en 1937 una compañía de danza negra al haber regresado de estudiar danzas en la región del Caribe. Aprovechando sus conocimientos, Dunham se destacó por fusionar movimientos de danzas africanas y caribeñas junto a técnica de danza jazz y moderno, dándole una jugosa característica a su compañía de danzas, por lo tanto, esta fusión de Dunham del ballet moderno con jazz y danzas étnicas es un factor significativo importante en la danza jazz moderna.

Imagen #1: Katherine Dunham interpretando una de sus piezas. Fuente: Pinterest.

2.3.2 JACK COLE, EL PIONERO DEL JAZZ

Uno de los grandes aportes del coreógrafo Jack Cole en los años 1940, fue el combinar los pasos de la danza moderna con la popular danza jazz, lo cual fue clave para contar con una técnica depurada, estableciendo de esta forma el vocabulario y técnica del jazz por primera vez.

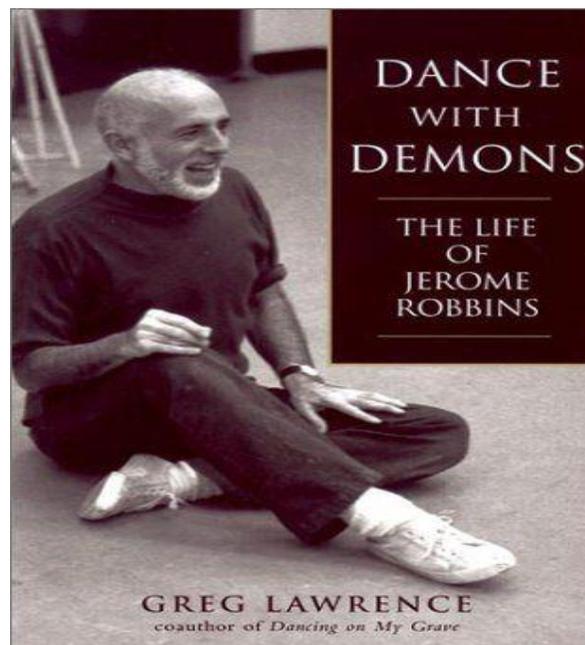

**Imagen #2: Jack Cole en uno de sus ensayos.
Fuente: Pinterest.**

2.3.3 JEROME ROBBINS

Como director artístico de la asociación del Ballet de Nueva York, obtuvo un fuerte crédito por ser un exitoso y pionero bailarín del jazz teatral o Broadway Jazz. A Robbins se le otorga una gran influencia al depurar el lenguaje propio del jazz y la fusión de dos grandes técnicas: ballet y jazz. Esto, trajo consigo el dramático Lyrical.

A parte de ser el pionero de este estilo, Jerome coreografió muchos de los musicales más sobresalientes en la historia del teatro musical de Broadway, como lo fueron: “West side history” “The King and I” y “Violinista sobre el tejado”.

**Imagen #3: Jerome Robbins en la portada del libro “Dance with Demons”
Fuente: Pinterest.**

3.4 GUS GIORDANO

Siendo estudiante sobresaliente de la gran Katherine Dunham, Giordano acrecentó el trabajo de su profesora y así, decidió establecer una técnica personal de jazz en donde se realizaba los movimientos pélvicos, elongación del cuerpo y ondulaciones de los brazos y piernas.

Giordano, es el autor del libro: "Anthology of American Jazz Dance" en donde muestra detalladamente, todo el vocabulario de su técnica de danza jazz, el cual ha servido como base de enseñanza de dicha técnica alrededor del mundo.

Imagen #4: Retrato de Gus Giordano. Fuente: Pinterest.

2.3.5 BOB FOSSE

Influenciado por Jack Cole y Jerome Robbins, Fosse se enfocó en ponerle un sello personal a su propia técnica de danza jazz. Fosse, tuvo barreras físicas que supo aprovechar, tomando estas limitaciones para crear un estilo propio de danza.

El aislamiento de una sola parte del cuerpo, especialmente las caderas, fue parte de la mayoría de sus montajes y coreografías, formando así, su propio estilo.

Fosse, igualmente se destacó en la dirección y creación coreográfica de sobresalientes musicales de Broadway, en los que se destacan "Chicago", "Cabaret" y "Sweet Charity".

Imagen #5: Bob Fosse durante la dirección de una de sus producciones cinematográficas. Fuente: Pinterest.

2.4 LA DANZA JAZZ EN PANAMÁ

Panamá, al ser un país de paso, adoptó un sin número de características de distintas culturas, que, directa e indirectamente han sido parte de la idiosincrasia de la cultura panameña.

La danza jazz siempre ha tenido una marcada presencia en nuestra cultura, desde la llegada de los bailes populares, que surgían paralelamente con la música.

Con la construcción del ferrocarril y más tarde el Canal de Panamá, en el país hubo una constante afluencia de personas de muchas partes del mundo, pero la presencia estadounidense, junto a su cultura, lograba ser más sobresaliente al resto.

En los límites de la franja canalera, se establecieron centros nocturnos y clubes que ofrecían shows donde el jazz hacía presencia y, por ende, la fusión baile-música era prácticamente obligatoria. Todos estos shows contaban con bailarines y músicos que amenizaban a los viajeros que concurrían nuestro territorio de océano a océano.

**Imagen #6: Bailarines del desaparecido Atlantic Nite Club de la Ciudad de Colón.
Fuente: Panamá Vieja Escuela**

**Imagen #7: Músicos de jazz del Atlantic Nite Club de la Ciudad de Colón.
Fuente: Panamá Vieja Escuela.**

2.4.1 EL JAZZ Y EL TEATRO MUSICAL EN PANAMÁ

La presencia estadounidense en nuestro país desde la época departamental, trajo consigo una cultura artística en el teatro y la danza musical que vino para quedarse; la zona del canal fue pionera de los espectáculos musicales dentro de nuestro país, donde el género del jazz era el principal protagonista.

Vera Bomford y Bruce Quinn, artistas de la antigua Zona del Canal, introdujeron el teatro musical en las afueras de la zona; este arte, prácticamente era exclusivo de zoneítas; por lo tanto, a este dúo se les da el mérito de haber preparado a los actuales artistas panameños que triunfan en este ámbito del arte, tanto en la danza, como en el teatro.

2.4.1.1 VERA BOMFORD

Maestra inglesa de danza jazz y tap, coreógrafa de los espectáculos musicales del Theatre Guild of Ancon y contaba con una academia de danzas al lado del Hospital Gorgas. Se le ha otorgado el mérito al haber introducido por primera vez las clases formales de danza jazz y tap en las academias que estaban fuera de la zona del canal.

A partir de ahí, la cultura de la enseñanza del jazz y tap, fue creciendo en las afueras de la zona de canal; en Panamá, se enseñaba ballet clásico, exclusivamente.

2.4.2 PROFESIONALIZACIÓN DE LA DANZA JAZZ

Los primeros maestros panameños que se encargaron de difundir la cultura de la danza jazz en el país, primeramente, debían salir al extranjero a especializarse, ya que, en Panamá, no existía una carrera que respaldara el género y la mayoría de los ejecutantes eran estudiantes de maestros extranjeros o simplemente aprendían bajo el empirismo.

Más tarde, en 1996, con la renovación curricular de la Escuela de Danzas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá; se crea un énfasis que ofrece el estudio académico de este estilo de danza, logrando así, graduar a bailarines con todas las herramientas artísticas y pedagógicas para la impartición de la danza jazz en todos sus estilos y subgéneros.

CAPÍTULO III
MELINA SAMANIEGO

CAPÍTULO III

MELINA SAMANIEGO

3.1. DATOS GENERALES

Melina Vanessa Samaniego Picota nace el 31 de octubre de 1963 en la ciudad de Panamá, hija de Marta Elida Picota y Miguel Ángel Samaniego.

Imagen #8: Melina Samaniego durante sus primeros años de vida. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Cuando apenas era una bebé de seis meses de edad, sus padres se separan, por lo tanto, no tuvo una estrecha relación con su papá y Melina queda bajo la guarda y crianza de su madre; una mujer que lo dio todo por ella y por su hermana; siempre enfocada en brindarles una educación en buenos valores, principios y costumbres.

Melina, recuerda a su madre como una mujer fuerte, centrada siempre en el bien de sus hijas y semejantes; una mujer activa que dirigía gremios feministas, consejos de padres de familia y fue quien llevó a Melina a su primera clase de danza; ella considera que todo lo que es, indudablemente es reflejo de su madre.

Imagen #9: Melina Samaniego junto a su madre Marta Elida, celebrando su primer año de vida. Fuente: Archivos de Melina Samaniego

Sus abuelos, Arístides Picota Vásquez y Eladia Eloísa Caballero de Picota, a quienes recuerda con mucho cariño y aprecio, también fueron pilares fundamentales en la crianza y educación de Melina, pues, mientras su madre trabajaba para llevar el sustento al hogar, precisamente fueron ellos quienes se ocuparon de ella y Milagros, su hermana.

Imagen #10: Melina y Milagros Samaniego en la infancia. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

La separación de sus padres, automáticamente creó una relación muy fuerte de padre e hija con su abuelo, con quien tuvo un apego muy especial. Fue él, quien siempre estuvo a disposición de llevar a Melina a las clases de danza, desde sus pininos, hasta que pudo valerse por sí sola. Una figura importante en la vida de Samaniego.

Imagen #11: Arístides Picota Vásquez y Eladia Eloísa Caballero de Picota. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

De niña siempre fue muy activa y competitiva, como todo infante, le gustaba mucho correr, manejar bicicleta, patinar. Los paseos a la playa y al interior, de donde eran oriundos sus abuelos nunca hicieron falta; las peleas y juegos con su hermana; las idas a conciertos y espectáculos de danza, destacando su descubrimiento al maravilloso mundo de la danza, el cual alcanzó, casi por accidente.

Imagen #12: La pequeña Melina en sus primeros eventos como artista. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Melina pisó por primera vez una clase de danza a los seis años. Como un método para controlar el peso de su hermana y mejorar el pie plano de ambas, Marta, su madre, las incluye en clases de ballet; sin saber que ese sería el camino que su hija menor, escogería recorrer el resto de vida.

Samaniego logró sobresalir en el ballet, terminó disfrutando la danza al igual que su madre, quien vivía ese sueño a través de ella. Al pasar de los años resultó ser una excelente estudiante con muchas cualidades (excelentes giros,

buen centro e increíble balón) las cuales más tarde, le ayudarían a destacarse como una óptima estudiante en sus estudios universitarios.

Imagen #13: Durante un recital en la Academia de Danzas Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Sus primeras maestras, Ileana de Sola y Josefina Nicoletti le transmitieron ese amor por la danza, aunado con la disciplina y el esfuerzo. Comenta que fueron muy estrictas, Melina aprendió a seguir órdenes, a no quejarse y a seguir todo al pie de la letra.

El ganarse un puesto en primera fila había que ganarlo, por lo tanto, el esfuerzo debía ser mucho mayor. Exactamente estas cosas, hicieron de ella una profesional de la danza competitiva e integral.

Imagen #14: Durante un recital en la Academia de Danzas Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Consideró siempre que una de las experiencias más maravillosas de la danza es encontrarse con personas que al igual que ella, aman el arte, el aprender de cada individuo que pasa por tu camino a la excelencia.

Entre las personas con quienes compartió muchos conocimientos en danza están: Iliana de Sola, Josefina Nicoletti, Ana Acela Smith, Francis Gaitán, Armando Villamil, Julio Arauz.

La danza se convirtió en su vida, tuvo que dejar la natación para tener tiempo y poder cumplir con las asignaciones de la escuela de danza, como también sus estudios secundarios.

Perteneció a la Compañía Panameña de Ballet, de su escuela de danzas, absorbió como esponja todo lo que podía de las grandes figuras principales que lo conformaban.

Imagen #15: Recital de graduación Academia Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Como toda persona que vivió esas épocas, la dictadura marcó un punto en su vida profesional; debido al mal servicio del correo, perdió la oportunidad de asistir a una competencia.

Cuando la carta de inscripción llegó, ya la fecha de competición había pasado y la maestra Melina, pierde esta oportunidad. Más tarde, en 1984, Melina Samaniego logra consolidar ese sueño de estudiar en el extranjero.

En otra ocasión, ya siendo profesora en el extranjero, no pudo regresar a tiempo a su lugar de trabajo, debido a todo el caos social que había ocasionado la invasión en 1989.

Durante su juventud, la maestra Melina vivió en Alabama, lugar donde hizo sus estudios universitarios. Una época inigualable, donde forjó carácter y talentos, donde conoció personas magníficas con las cuales aún conserva amistad. Lugar, donde deseaba quedarse para siempre, como lo estuvo planeando en su estadía como universitaria, pero la idea de vivir allí aún después de terminar la universidad, le fue un poco difícil y no pudo ganarle el partido.

Imagen #16: Melina (superior a la izquierda) en su época universitaria en Alabama. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Imagen #17: Melina (derecha) en su época universitaria en Alabama. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Melina trabajó en Alabama durante un tiempo luego de terminar sus estudios universitarios, justamente en la misma universidad en donde estudió. Más tarde, le llega la oportunidad de dirigir una de las sucursales de una franquicia que manejaba estudios de danza. Justo ahí estaba la oportunidad de su vida: lograr quedarse en Alabama.

Imagen #18: Melina durante su juventud como bailarina. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Imagen #19: Melina Samaniego (a la derecha) durante su juventud como bailarina.

Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Pero la vida y las circunstancias a veces no nos da todo lo que deseamos. Para la maestra Melina le resultó muy difícil el deseo de quedarse trabajando en Alabama, por su condición de extranjera. Su permiso especial para trabajar había vencido, y debía esperar aproximadamente de seis meses a un año,

para entonces asegurar un permiso; no era seguro que esta plaza estuviera libre.

La maestra no podía dejar de trabajar tanto tiempo, de hacerlo, sería ilegal y le traería problemas; por lo tanto, regresa a Panamá con el ánimo por el suelo y resignada.

Sin planes, se aventuró a nuevas experiencias en Panamá y al poco tiempo de su llegada le llovieron trabajos. Su ánimo se levantó nuevamente.

Su vida en Panamá transcurría en medio de las clases, shows y montajes coreográficos. Su carrera en danza iba viento en popa y al poco tiempo de haber regresado, la maestra Melina tenía su renombre y mérito como una profesional de la danza jazz; muy pocos profesionales contaban con este título en el país.

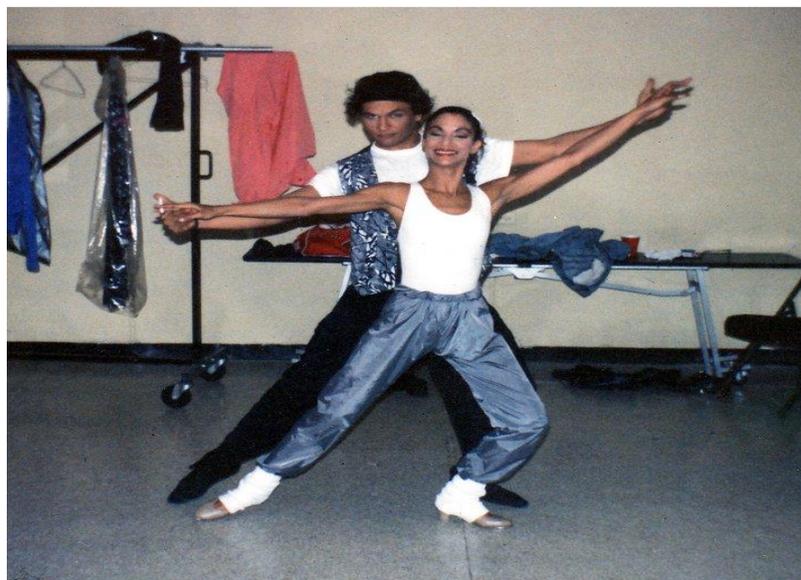

Imagen #20: La maestra Melina en su época como bailarina.

Fuente: Archivos de la Maestra Melina

Más tarde, a parte de impartir clases de danza jazz y coreografiar, monta su primera escuela de danzas: Developpé.

Mientras coreografiaba para uno de los grandes ballets de jazz que ha existido en Panamá, el precursor del teatro musical panameño la descubre: el gran Bruce Quinn.

Este gran director musical se convirtió en su padre del mundo artístico, le enseñó sus primeros pininos en el teatro musical, su mentor. Aprendió a luchar para que las cosas salgan bien, hasta que las energías se agoten.

Melina Samaniego junto a Bruce Quinn, aportaron mucho al sector artístico de Panamá; Bruce, a pesar de no ser panameño, dio todo por ver surgir y evolucionar el arte musical, teatral y dancístico de Panamá.

Imagen #21: Melina Samaniego y Bruce Queen en un emotivo momento. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Por otro lado, otra de las personas más influyentes para la maestra Melina lo fue Edwin Cedeño;

realmente con él aprendió mucha técnica teatral, puntos que antes no conocía. Considera a Edwin como un director con mucho estudio y madurez, y a él le amerita su crecimiento como artista competente.

Imagen #22: Melina Samaniego y Edwin Cedeño. Fuente: Archivos Melina Samaniego.

En la vida, tenemos altibajos y precisamente a la maestra Melina la atacó uno de los temores más grandes de todo ser humano: la enfermedad.

Estaba en la cumbre de su carrera artística cuando un día, le detectan cáncer de mama; como consecuencia, tuvo que darle un giro inesperado a su carrera y mantenerla en pausa.

El cáncer repercute negativamente en su vida como artista: dejó de enseñar y coreografiar para dedicarse de lleno a sus tratamientos y cerró su academia de danzas que con mucho esfuerzo había montado. Sin embargo, despertó y le dio una visión nueva a la realidad: dejó de fumar y se dio cuenta quienes verdaderamente eran sus amigos.

En esta época, el amor, la compasión y el esmero de su madre fue una gran ayuda para ella, tanto emocional como económicamente. La maestra Melina dejó de generar dinero para poder recuperarse; considerando que, en ese sentido, le fue fácil, debido a que existen mujeres que deben continuar con la misma rutina de vida aun estando enfermas. En su caso, no tenía hijos que atender y su madre le brindó todo su apoyo.

Imagen #23: Junto a su abnegada madre, durante la lucha contra el cáncer. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Victoriosamente sale librada del cáncer y después de esta gran batalla Melina estuvo más que preparada para regresar a los escenarios; a pesar de que hubo personas que comentaron que no obtendría trabajos, debido a que el cáncer y el escenario no compaginaban.

Pues, la maestra les mostró que estaban equivocados y tiempo después, como si no hubiera pasado nada, la maestra entró de lleno nuevamente a los escenarios, galardonándose una vez más como la mejor coreógrafa de los premios más sobresalientes de la comunidad del teatro en Panamá: los Premios Escena.

Pasaron los años y la maestra Melina se ha mantenido como una de las grandes precursoras de la danza jazz en Panamá, ganándose el respeto y la admiración del medio de la danza y el teatro.

Como partícipe de tal evolución, ha visto los cambios significativos que ha tenido la danza en Panamá, destacando que antes no existía la danza a nivel superior, no se contaban con muchas escuelas; a diferencia de tiempos actuales, en donde contamos con muchas escuelas, sin embargo, esto ha hecho que la danza se venda más como producto, no como disciplina.

Melina Samaniego exhorta a la comunidad de la danza panameña a no rendirse, a educarse lo mayor posible y a no ponerle límites a las posibilidades.

Recalca que el gremio debe unirse, de esa manera la danza en el país tendrá un mayor auge positivo.

Imagen #24: La sonrisa de una mujer fuerte y luchadora, sobreviviente del cáncer de mama. Fuente: Archivos Melina Samaniego.

3.2. ESTUDIOS

Melina Samaniego, siempre sobresalió como una excelente estudiante; realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Italiano Enrico Fermi, graduándose con el segundo puesto de honor del Bachiller en Ciencias en 1981.

Imagen #25: Certificado de culminación de sus estudios preescolares. Fuente: Archivos de Melina Samaniego

Imagen #26: Diploma de culminación de estudios secundarios. Fuente: Melina Samaniego.

Imagen #27: Durante su ceremonia de graduación de estudios secundarios. Fuente: Archivo de Melina Samaniego

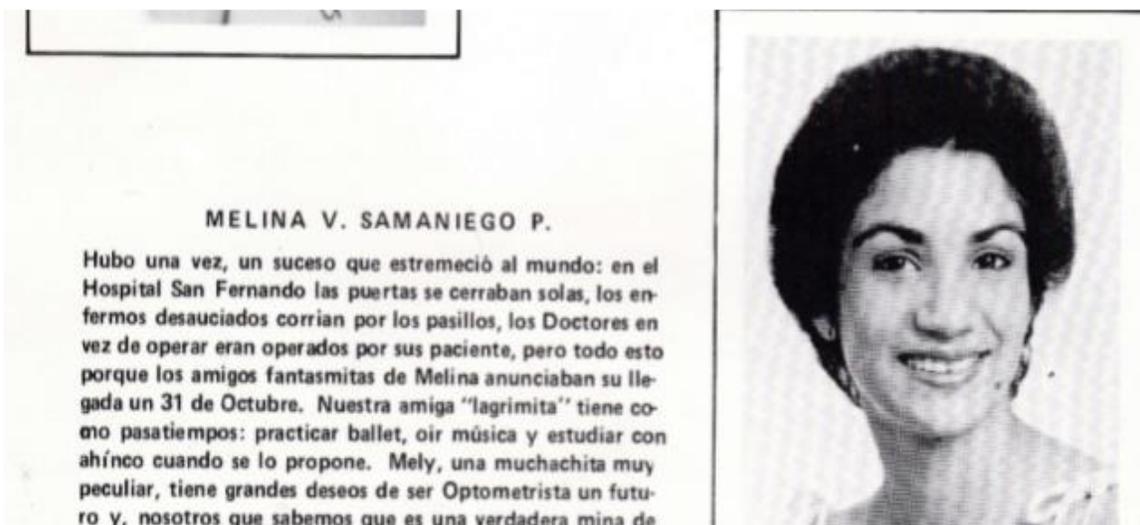

Imagen #28: Anuario escolar de 1981. Fuente: Archivos Instituto Enrico Fermi.

Mientras realizaba sus estudios en el Instituto Italiano, también recibía clases de ballet en la Escuela de danzas Ileana de Sola y Josefina Nicoletti, logrando de igual manera, graduarse de bachiller en la mencionada escuela de danzas.

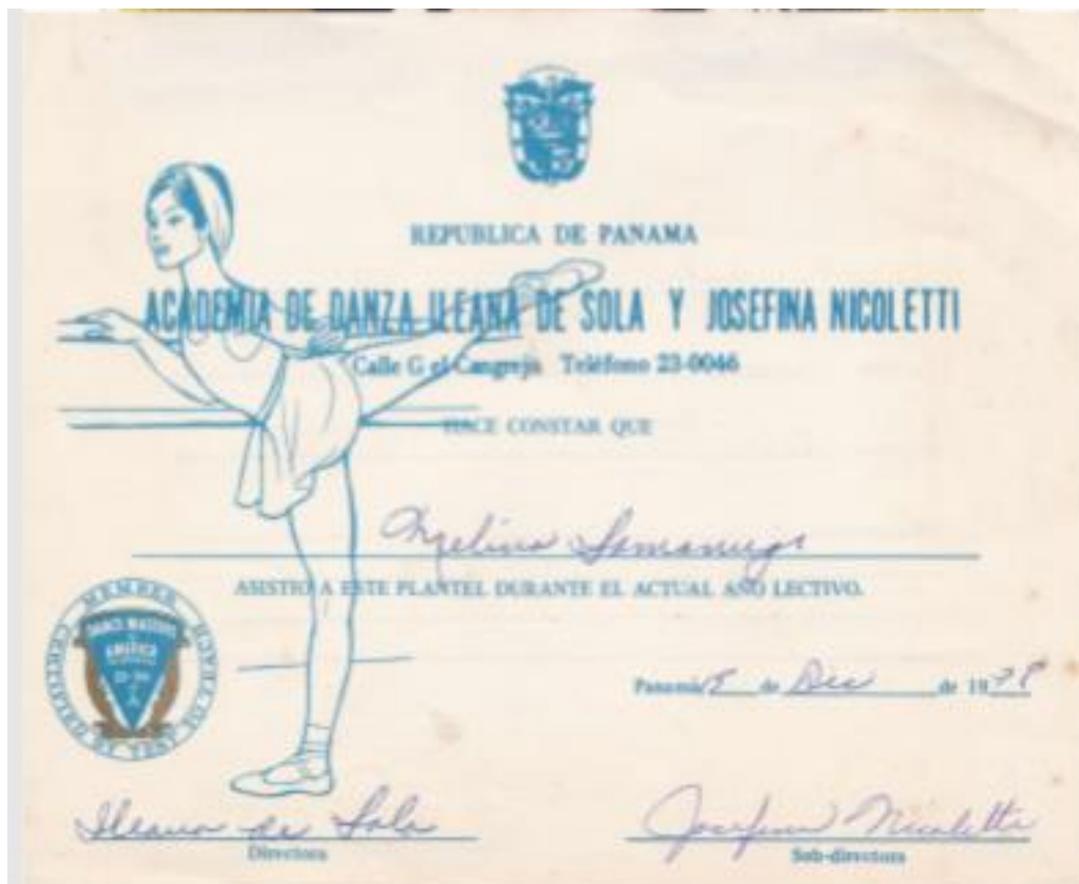

Imagen #29: Certificado de culminación de estudios en la Academia de danza Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Imagen #30: Recital de graduación de la Academia de danzas Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Al salir de ambos centros de estudio y cumplir la mayoría de edad, Melina, al principio se inclina por estudiar optometría en el extranjero, influenciada por un familiar que poseía una óptica.

Mientras aplicaba para estudiar optometría, mejoraba su inglés en Panamá. Estuvo un tiempo en el Florida State University y luego en el The Panama Canal College. Mientras tanto, la maestra Melina continuaba rigurosamente con su entrenamiento en ballet.

Durante esta preparación, la idea inicial de estudiar optometría dio un giro inesperado.

El destino le presentó a la maestra Melina la oportunidad de asistir a un dance camp en el Birmingham College de Alabama, en donde por tres meses pudo absorber muchos conocimientos, entrenarse y ver la danza desde la perspectiva de otro país.

Justo allí, fue donde conoció a la profesora Mira Popovich quién marcó un punto importante en su vida y futuro: la impulsó a estudiar danza como carrera universitaria.

Luego del dance camp, Melina ansiaba prepararse y superarse aún en más en la danza, fue una puerta que le mostró su realidad, lo que en verdad deseaba dedicarse toda su vida; aquel tiempo, sudor, alegrías y esfuerzo que estaba comprometida a ofrecer para convertirse en una gran estrella de la danza.

“Mamá, ya no voy a estudiar optometría, voy a estudiar danza”.

Estas fueron las palabras de una joven deseosa de llevar el baile más allá de las clases y recitales; la misma niña que años antes, apenas conocía lo que era una primera o segunda posición.

El verdadero dilema al escoger una carrera en estudios superiores, surgió cuando Samaniego decide presentarle a su madre esta propuesta.

Por un lado, esta decisión creó cierta resistencia en la madre de la joven Melina; esa entendible preocupación que sienten los padres al querer un estable y prometedor futuro para sus hijos y, por otro lado, aquellos sentimientos de tener que soltarlos, apoyarlos en sus decisiones y sueños.

Luego de discutir sobre lo que sería el futuro de la maestra Melina, finalmente llegaron a un acuerdo.

El Birmingham College de Alabama, ofrecía la oportunidad de escoger dos disciplinas para su respectivo estudio; posteriormente, madre e hija, con asesoría de los especialistas del centro de estudios, se encargaron de investigar e indagar esa disciplina que, junto a danza, complementarían los estudios de Melina Samaniego.

A fin de cuentas, Samaniego decide estudiar danza simultáneamente con nutrición; ambas disciplinas con cierto grado de relación, por lo tanto, podría sacarle mucho provecho al estudio de ambas, aumentando sus conocimientos y aptitudes como profesional de la danza.

Finalmente, una nueva etapa inició en la joven Melina. Su sueño de ser una profesional en la danza empezó a concretarse, aunado a esto, el sacrificio de alejarse de su familia, amigos, de sus primeros maestros que le inculcaron el amor por la danza; dejar su terruño para lanzarse a ese sueño, su sueño.

Como todo joven, la vida universitaria es una época en donde nos definimos aún más como personas y profesionales, esa etapa en donde queremos comernos al mundo y para Melina, fue un período que disfrutó muchísimo, sacándole el máximo provecho a su talento y capacidades.

Su vida en Alabama giraba en torno al estudio de la danza por un lado y nutrición en el otro; ambas con su grado de dificultad y empeño, pero para Melina, la danza era lo suyo.

Destacó como una estudiante con óptimas condiciones y capacidades. En los entrenamientos sobresalía al realizar los ejercicios con los varones, por tener condiciones un poco más altas que la mayoría de las chicas de su clase.

3.2.1 AMOR A PRIMERA VISTA: LA DANZA JAZZ.

Desde pequeña, únicamente había estudiado ballet clásico, en cambio, el pensum académico incluía otras técnicas de danza, entre ellas el jazz.

Fue precisamente en la universidad donde conoció esta técnica de danza, distinguiéndose dentro de la misma y más tarde, adoptándola. La maestra Melina aprovechó todos esos conocimientos en ballet clásico que obtuvo a lo largo de los años, para entonces explotarlos en la danza jazz, siempre buscando retarse explorando otras áreas de la danza. Consideraba que era muy buena técnicamente en ballet, más no se veía como bailarina de esta técnica.

Entonces, la universidad hizo que se encontrara con el maravilloso y admirable jazz, el cual se convirtió en su sello personal, luego de pasar toda su vida hasta ese entonces, bailando ballet clásico.

Imagen #31: Melina Samaniego bajo el lente de Silvia Grunhut. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Imagen #32: Melina Samaniego bajo el lente de Silvia Grunhut. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Samaniego absorbió en gran escala todas las enseñanzas de los increíbles maestros que tuvo en su estancia en el Birmingham College y al ser la mejor de la clase, supo ganarse la admiración y confianza de su profesora de jazz, quien más tarde, recomienda a Melina para que tome su puesto como profesora, al terminar sus estudios.

Durante su estancia como estudiante de danza aprendió los estilos de Gus Giordano, Luigi y Frank Hatchett.

Imagen #33: Certificación de sus estudios con maestros de Hollywood en las técnicas de Jazz, Tap y Ballet. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Luego de mucho sacrificio, Melina Samaniego logra graduarse con el título de Bachelor of Arts in dance & nutrition.

Imagen #34: Ceremonia de graduación de estudios superiores en el Birmingham College de Alabama. USA. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Birmingham-Southern College

Birmingham, Alabama

Be it known by these presents
 that upon this twenty-seventh day of May, nineteen hundred and eighty-nine
 Birmingham-Southern College has conferred upon
Melina Vanessa Samaniego-Picota
 the degree of
Bachelor of Arts
 with all the rights, privileges, and responsibilities thereto appertaining

H. Linn Purfield
 Dean of the College

Paul R. Bette
 President

Imagen #35: Diploma de estudios superiores. Fuente: Archivos de Melina Samaniego

3.3 PROFESIONALIZACIÓN

Evidenciaremos su experiencia profesional como docente, maestra de la técnica de jazz, su ejecutoria como bailarina y coreógrafa profesional; de igual manera su aporte y ejecución dentro del teatro musical panameño.

3.3.1 PROFESORA DE JAZZ

Al obtener su título universitario, Melina Samaniego es contratada en el Birmingham College de Alabama, el mismo centro de estudios en donde se graduó como Licenciada en danza y nutrición. De 1988 a 1991, ejerció el cargo como profesora de técnica de jazz, gracias al permiso especial de “Practical Training”, para extranjeros.

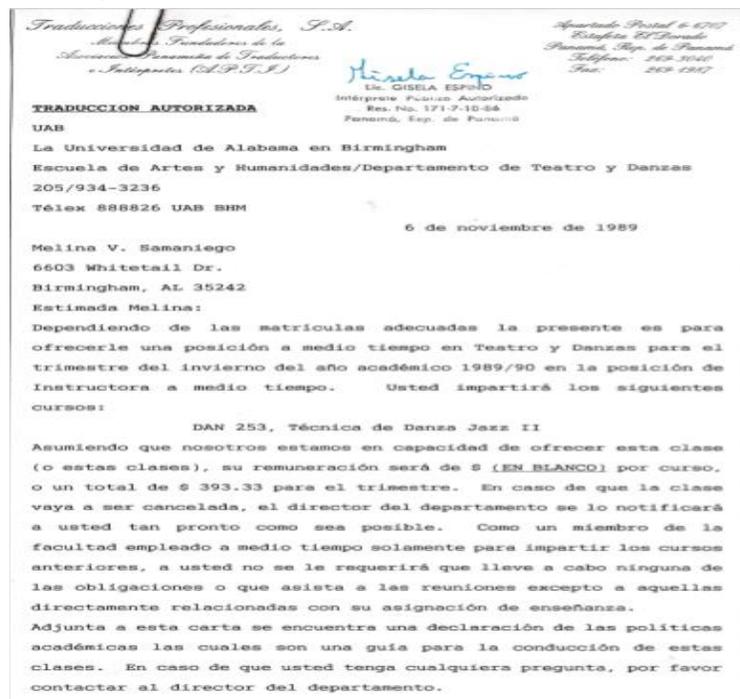

Imagen #36: Contratación como profesora de Jazz en el Birmingham College de Alabama. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Asimismo, dictó clases en varios centros particulares de danza de Estados

Unidos:

- Corky Beu Dance Estudios
- Alabama School of Gymnastics
- Pleasant Grove School of dance
- Jackie O' Near Dance Schools
- Pacific Arts & Theater Center

La profesora Melina regresa a Panamá y empieza a dictar clases en las academias particulares de la capital desde ese entonces hasta ahora, muchas generaciones han pasado por las manos de Samaniego.

Entre estos centros de danza se encuentran:

- Activa T
- Ballet de Physical
- Steps
- Academia de danzas Ileana de Sola y Josefina Nicoletti
- Línea y movimiento
- Pointé
- Developpé Centro de Danzas
- Sassa Adamovic Ballet
- Línea y Movimiento
- Escuela de Danzas Teresa Mann

- Body Language by hermanas Nicoletti
- Ballet Academy by Maruja Herrera
- Estudio PTY de Edwin Cedeño

Imagen #37: Melina Samaniego durante un recital de graduación como maestra de jazz y tap. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

De igual manera, Melina Samaniego ejerció el cargo de directora y co-propietaria de Developpé Centro de Danza, durante el período 2004-2008.

Al crearse la Escuela de Danzas de la Universidad de Panamá, existía la necesidad de contratar profesores que contaran con un título universitario en la materia; en ese entonces, muy pocos profesionales de la danza poseían este título. Recomendada por la profesora Ana Acela Smith, Melina Samaniego llegó a impartir clases de danza moderna y jazz en la Universidad de Panamá de 1994 al 2004.

Uno de los grandes aportes a la carrera fue el diseño de las clases, temas y materias para la impartición de la técnica en jazz, basándose en todos los conocimientos adquiridos en los Estados Unidos.

UNIVERSIDAD DE PANAMA 49300
DIRECCION DE PERSONAL
ACCIONES DE PERSONAL DOCENTE

FÓRMULARIO NO. 143
RESOLUCION NO. 197-01-16 01-43E
FECHA : 14/05/97
NOMBRE : MELINA SAMANIEGO PICOTA
SEGURO SOCIAL : 143-2727
CÉDULA : 108-00-0 229 00983
PAC : 0 CENTRO REGIONAL : PAC. BELLAS ARTES (DEPTO. DANZA)

ACCIONES

ACCION : NOMBRAMIENTO
SUELDO MENSUAL: B.V. 405.20 CATEGORIA: PROFESORA EVENTUAL T.P.
A PARTIR DE : 1 74 DE MARZO DE 1997
HASTA : 30 DE ABRIL DE 1997
PARTIDA NO. : 1 190-0-2-0-02-15-003 CORTAJO DE POSICION: TOTAL HORAS: 12
ASIGNATURAS : DAN 110A, 480, 845 300

OBSERVACIONES : SEGUN OPS. DOC. I SEM/97 6-9 BIENAL TRAMITADO EN OTRA ACCION.

[Firma]
DIRECTOR DE PERSONAL

[Firma]
AUTORIZO ESTA ACCION DE PERSONAL
Fecha : 23-V-97

Imagen #38: Contratación como profesora de danza en la Universidad de Panamá. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

3.3.2 BAILARINA Y COREÓGRAFA

3.3.2.1 BALLET DE PHYSICAL

Al regresar a Panamá, la maestra Melina Samaniego también se destacó como bailarina y coreógrafa. El desaparecido Ballet de Physical, fue coreografiado por Melina durante muchos años; ejerció como coreógrafa, directora y bailarina principal de la agrupación.

El Concurso Señorita Panamá fue uno de los magnos eventos en los cuales el Ballet de Physical hizo aparición muchos años, por lo tanto, Melina Samaniego, quien en ese entonces realizaba los montajes coreográficos, contaba con el trabajo de entrenar a los bailarines para los shows de apertura; como también, todo lo referente a la preparación de las concursantes del certamen, entre proyección, baile y el ensamble de las chicas junto a los bailarines.

Muchos consideran, que fue la época dorada de este concurso de belleza; Melina destacó con sus shows de apertura y hasta nuestros días, son muy comentados positivamente.

Imagen #41: Melina (izquierda) junto al Ballet de Physical. Fuente: Archivos Melina Samaniego.

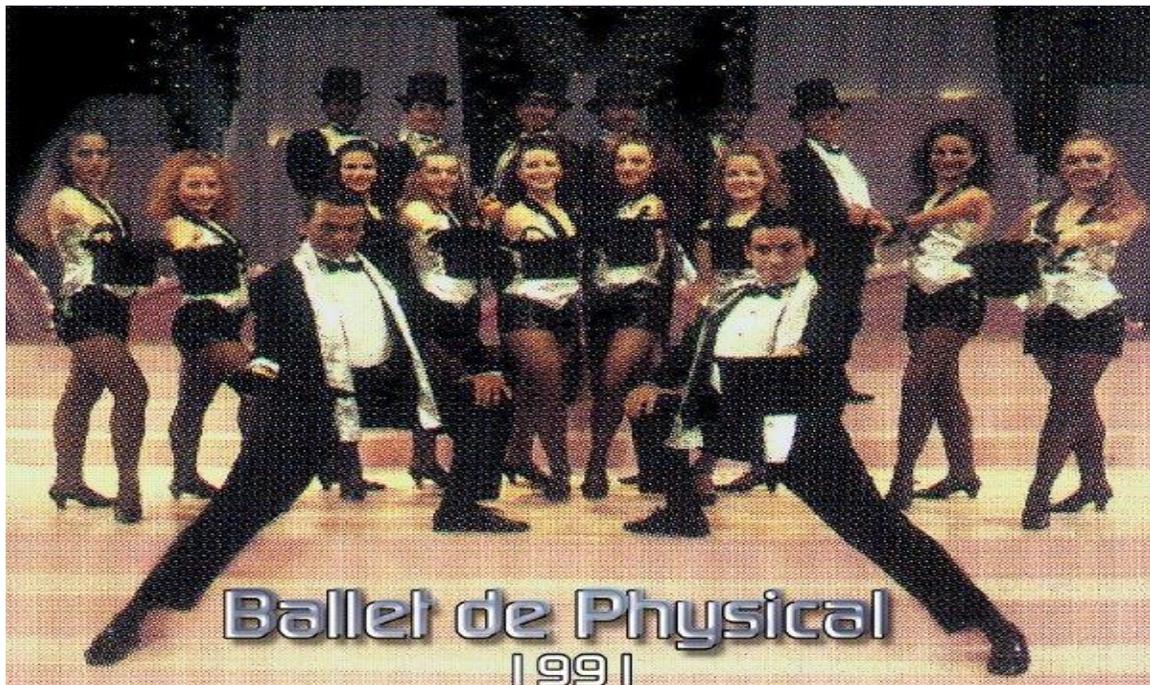

Imagen #42: Melina (segunda de derecha a izquierda) junto al Ballet de Physical. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

3.3.2.2 TEATRO MUSICAL

A raíz de su trabajo como coreógrafa del Ballet de Physical, Bruce Quinn, famoso precursor y director de teatro musical en Panamá, le propone coreografiar para sus montajes. De esa manera, la profesora Melina entra de lleno al sector del teatro musical, convirtiéndose en la mayor precursora del país en este subgénero de la danza jazz.

Con la obra “Luz de Paz”, dirigida por Bruce Queen, Melina se estrena como coreógrafa de teatro musical, y con la obra panameña “ Maestra Vida” también dirigida por Bruce Queen, Samaniego plasma su primer montaje coreográfico inédito de teatro musical.

Imagen #43: Junto al elenco de bailarines de la Cumbre de las Américas 2015. Fuente: Archivos Melina Samaniego

Imagen #44: Certificación como coreógrafa del Musical Chicago. Fuente: Archivos Melina Samaniego.

Imagen #44: Certificación como coreógrafa del Musical Un Violinista sobre el tejado. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Imagen #45: Certificación por su participación como coreógrafa del musical Evita. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

Imagen #46: Certificación como coreógrafa del musical West Side History. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

También entre los trabajos que ha realizado la profesora, estuvo el de jurado del proyecto “Bailando por un sueño” de Corporación Medcom, durante la primera temporada en el 2006.

Imagen #47: Como jurado en el proyecto Bailando por un sueño. Fuente: Archivos de Melina Samaniego.

CAPÍTULO IV
LA VIDA DE UN APASIONADO DEL JAZZ

CAPÍTULO IV

LA VIDA DE UN APASIONADO EN JAZZ

4.1 MONTAJES Y TRABAJOS COREOGRÁFICOS 1992-2000

Coreógrafa y bailarina principal del Ballet de Physical

- Señorita Panamá (1996-2000)
- Festival Oti
- Videos Maxel
- Teletón 20-30
- Esa Cabellera Blanca
- Aniversario 35° RPC Radio
- Temporada de verano RPC

Imagen #48: El Ballet de Physical en uno de los Festivales Oti. Fuente: Archivo de Melina Samaniego.

4.2 TEATRO MUSICAL

- Luz de Paz, Teatro La Huaca, dirigido por Bruce Queen. 1994
- Maestra vida, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen. 1997
- West Side History, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen.

1999

- Sor-presas, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen. 1999
- Fama, El Musical, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen.

2000

- The Fantastiks, Teatro ABBA, dirigido por Bruce Queen. 2001
- La Novicia Rebelde, Teatro en Círculo dirigido por Bruce Queen.

2001

- Violinista en el Tejado, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce

Queen. 2002

- Mi Bella Dama, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen.

2003

- Evita, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen. 2004
- El Mago de Oz, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen.

2004

- Maestra Vida, temporada de verano ACP, dirigido por Bruce Queen. 2004

- Sor Cascanueces, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen.

2005

- Jesucristo Superstar, Teatro Nacional, dirigido por Bruce Queen.

2005

- Cabaret, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen. 2006
- Chicago, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen. 2007
- La Bella y la Bestia, Teatro Anayansi, dirigido por Bruce Queen.

2008

- Maestra Vida, Teatro en Círculo, dirigido por Bruce Queen. 2009
- The Producers, Teatro en Círculo, dirigido por Edwin Cedeño.

2009

- La Tiendita del Horror, Teatro La Quadra, dirigido por Edwin Cedeño. 2009

- Aladino, Teatro en Círculo, dirigido por Edwin Cedeño. 2010
- Aladino, Escalinatas del ACP (temporadas de verano), dirigido

por Edwin Cedeño. 2010

- Hello Dolly, Teatro en Círculo, dirigido por Edwin Cedeño. 2011
- Sor- sensacionales, Teatro en Círculo, dirigido por Edwin

Cedeño. 2011

- El Mago de Oz, Teatro en Círculo, dirigido por Edwin Cedeño.

2012

- Mentiras, El Musical, Teatro en Círculo, dirigido por Edwin Cedeño. 2012

- Violinista en el Tejado, Teatro Nacional, dirigido por Edwin Cedeño, 2012

- Peras en el Huerto, Teatro del Colegio San Agustín, dirigido por Edwin Cedeño. 2012
- José El Soñador, Teatro del Colegio San Agustín, dirigido por Edwin Cedeño. 2013
- La Jaula de las Locas, Teatro en Círculo, dirigido por Edwin Cedeño. 2013
- Aida, Teatro Nacional, dirigido por Aaron Zebede. 2013
- Shrek, El Musical, Teatro Anayansi, dirigido por Edwin Cedeño. 2013
- Shrek, El Musical, Escalinatas ACP (temporadas de verano), dirigido por Edwin Cedeño. 2014
- Fama, El Musical, Academia Hebrea de Panamá, Teatro Balboa. Dirigido por Edwin Cedeño. 2014
- La Reina de Las Nieves, Teatro en Círculo, dirigido por Edwin Cedeño. 2015
- El Fantasma de la Ópera, Teatro Anayansi, dirigido por Aaron Zebede. 2016
- Hairspray, Teatro en Círculo, dirigido por Juan Carlos Adames. 2017
- Mi Lugar Favorito, Teatro en Círculo, dirigido por Ricardo Martínez. 2018

4.3 PREMIOS ESCENA A MEJOR COREOGRAFÍA DE TEATRO

MUSICAL

- Fama, El Musical. 2000
- Violinista en el Tejado. 2002
- Mi bella dama. 2003
- Evita. 2004
- La Bella y la Bestia. 2008
- Maestra vida. 2009
- Aladino. 2010
- Hello Dolly. 2011
- El Mago de Oz. 2012
- José el Soñador. 2013

Imagen #49: Nominación a Mejor Coreografía de los Premios Escena 2007. Fuente:
 Archivos de Melina Samaniego.

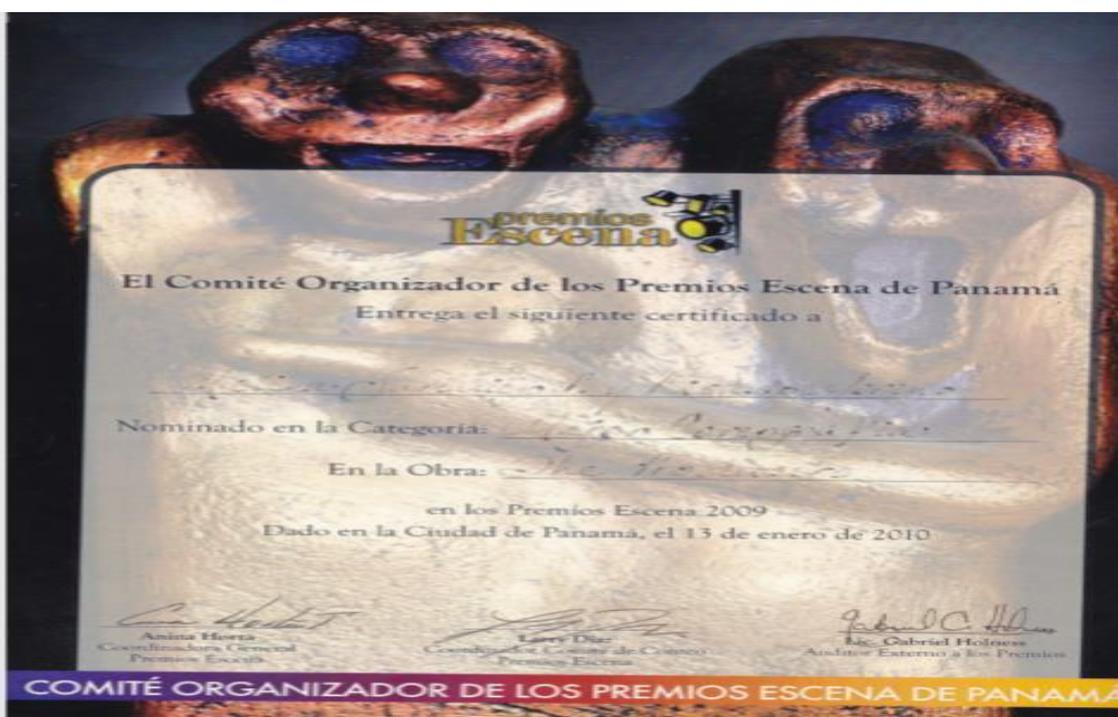

Imagen #50: Nominación a Mejor Coreografía de los Premios Escena 2009. Fuente:
 Archivos de Melina Samaniego.

4.4 Otros

- 85° Aniversario del Canal de Panamá, dirigido por Bruce Queen. 1999
- 25° Aniversario de la Academia Hebrea de Panamá, dirigido por Juan Carlos Adames. 2005
- “La Ciudad de Piedra”, cena de jefes de estado en Panamá la Vieja. VII Cumbre de presidentes. Dirigido por Edwin Cedeño. 2015
- “La Historia Nos Conecta”, show de ceremonias de Ampliación del Canal de Panamá. Agua Clara y Colón, dirigido por Edwin Cedeño. 2016.

CAPÍTULO V
EXPERIENCIA DE VIDA

CAPÍTULO V EXPERIENCIAS DE VIDA

5.1 Edwin Cedeño

Imagen #51: Edwin Cedeño. Fuente: Facebook.

Director Artístico y profesor de teatro en la Universidad de Panamá.

Melina ha coreografiado muchos de los proyectos artísticos bajo mi dirección incluyendo teatro musical como Un Violinista En El Tejado, La Cage Aux Folles, Producers, Aladino, Mentiras, Shrek. Igualmente ha sido coreógrafa de grandes espectáculos también bajo mi dirección como el Show de la Cumbre de la Américas, Show de Ampliación del Canal de Panamá.

Nos une una gran amistad y respetamos en gran medida el trabajo en el escenario de cada uno. Confío en su criterio artístico y su alta sensibilidad para transformar emociones en historias bailables.

Es una mujer organizada y sufre mucho cuando en la fase de montaje en el teatro tiene que acomodar coreografías ya sea porque la escenografía es muy grande y no caben los bailarines o porque en los ensayos con la música en vivo descubrimos que no dan las cuentas o la música es más larga.

Tengo ese reto: hacerla llorar pues todavía no me ha tocado la suerte de sacarle un par de lágrimas por estos inconvenientes. Las lágrimas han sido de risas, alegrías, emociones y satisfacciones compartidas.

5.2 Maira Serrano Prados

Imagen #52: Maira Serrano. Fuente: Facebook

Maestra de danzas y coreógrafa.

Antes de compartir un poco sobre Melina Samaniego como exponente de la danza jazz y el teatro musical en Panamá, quiero hablar de quien es para mí esta gran mujer.

Melina es egresada de la Academia Ileana de Sola y Josefina Nicoletti, escuela donde también me gradué en ballet, danza española, moderna, jazz y Tap. Estas dos últimas, tuve como maestra a Melina.

Melina acababa de regresar de sus estudios de Jazz y nutrición en Estados Unidos, tendría alrededor de 7 años cuando la conocí. Siempre

vistiendo una gorra, con un abrigo en la cintura, su termo de coca cola y su cabello rizado.

Todavía recuerdo uno de los primeros bailes de Jazz de esas clases de verano: la música era de una banda americana llamada Spin Doctors y la canción Two Princess. Inclusive todavía recuerdo uno de los pasos, aun cuando han pasado más de 30 años.

“Fosse, 42nd street, jazz hands” palabras, coreógrafos y coreografías que conocí con Melina.

La profesora Ileana de Sola se refería a Melina como la mejor bailarina que tiene Panamá. Yo agregó algo adicional a ese hecho, es sin duda la mejor coreógrafa de jazz que actualmente tiene Panamá.

Desde el punto de vista académico, Melina tiene una clase muy estructurada y pedagógica lo que me permitió aprender las técnicas tanto de jazz y tap, que años después apliqué cuando me tocó ser maestra y coreógrafa en estas mismas disciplinas.

El tap se aprendía en la barra, para posteriormente pasar al centro y repetir las combinaciones. El jazz se aprendía en el centro, luego en la esquina donde se combinaban los pasos aprendidos.

Desde el punto de vista profesional, es una persona muy ética y responsable en cada uno de los proyectos que hace. Mi primera experiencia en Teatro musical fue de la mano de Melina, en el Mago de Oz bajo la dirección de Bruce Quinn en el año 2000, donde por primera vez participé en un musical como bailarina profesional. Al poco tiempo una segunda obra, en esa ocasión, Jesucristo Superstar donde recuerdo que vino a Panamá Tim Rice.

Con esa obra, hicimos un tour en el interior, donde participaron muchos de los que ahora son actores, bailarines y cantantes consagrados en Panamá. A partir de entonces, he trabajado con Melina en muchos proyectos, incluyendo la Ampliación del Canal y el último, Mi lugar Favorito.

Como anécdota, lo que le saca canas en cada obra es la escenografía. Aun cuando se planifique siempre sale una sorpresa que hace que el espacio se reduzca y le toca reinventar. Esto es una constante.

Melina, en 2013 me invitó a participar como coreógrafa junto con ella en una musical llamada La Jaula de las Locas. Mi primera coreografía en teatro musical a nivel profesional.

El reto de cumplir las expectativas, pero al mismo tiempo liderar a este grupo de bailarines, que no solo me veían como su coreógrafa sino como su compañera, pues también estaba bailando en la misma, fue una de las experiencias que siempre agradeceré a Melina.

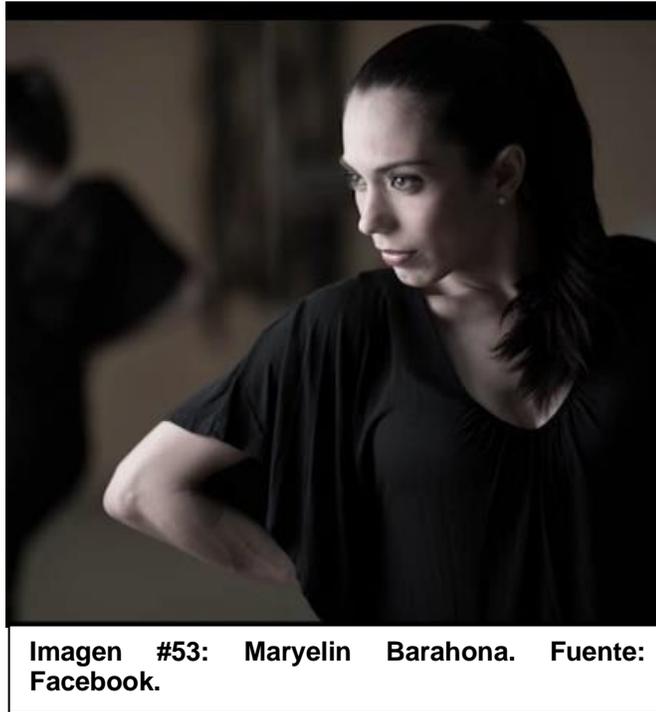
Recuerdo bien, una noche que ella, junto con Edwin Cedeño, quien dirigía la misma, fueron a ver el ensayo, y con palabras duras me dijo que no era lo que esperaba.

Esas palabras viniendo de ella, me empujaron a trabajar más duro para que ella se sintiera orgullosa y que no dudará que había escogido a la persona correcta en acompañarla en este proyecto.

En el 2014, la Jaula de las Locas ganó como mejor coreografía del año, permitiéndome ganar mi primer Premio Escena junto a Melina Samaniego. Por cierto, La dupla Cedeño-Samaniego siempre lleva excelencia en cada obra.

Desde el punto de vista personal, para mí, Melina es mi amiga, mi maestra, colega, una luchadora, a quien admiro y que siempre estoy por ella. Mi lealtad hacia ella, su trabajo y lo que representa para mí, solo hace sentirme agradecida de poder haber crecido con ella y que hoy pueda compartir en este trabajo biográfico a quien en mis palabras considero es una de las bailarinas y coreógrafas más influyentes que ha tenido Panamá.

5.3 Maryelin del Carmen Barahona

Instructora de danzas y coreógrafa, propietaria de Let's Dance Ballroom Studio.

Melina Samaniego fue mi profesora de jazz en Teresa Mann de los catorce hasta los diecinueve años y luego en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá.

Me dio la oportunidad de enseñar en Developpé, su estudio de danza y luego que regresé de New York hizo algo que se lo agradeceré de por vida a parte de todas las enseñanzas desde adolescente: me abrió las puertas para coreografiar teatro musical. Así que es una persona muy importante en mi

desarrollo artístico. Siempre empujándome para ser mejor en cada paso. La quiero y le tengo muchísimo cariño.

5.4 María Fernanda Ardila Areas

Imagen #54: María Fernanda Ardila. Fuente: Facebook.

Bailarina y estudiante de Comunicación social.

La maestra Melina fue mi primera maestra de tap y jazz en la Academia de danzas Body Language de Josefina y Rina Nicoletti.

Con ella he podido aprender todo lo que se de estas dos técnicas de danza. Además, siempre me ha impulsado a que siga dando a conocer mi talento y me ha motivado a audicionar muchas veces para obras de teatro profesionales en el país.

Para mí, ella es una de las personas que más me ha ayudado a desarrollar mis habilidades en la danza y siempre ha sido un gran apoyo en mi vida artística

5.5 Any Tovar

Imagen #55: Any Tovar. Fuente: Facebook

Cantante y actriz de teatro

He trabajado con Melina desde que comencé a hacer teatro musical en el año 1997, con el musical “Maestra Vida” de Rubén Blades, dirigida por el maestro Bruce Queen; a partir de ahí hemos compartido juntas en muchas obras de teatro.

Melina es lo máximo, es una persona que admiro mucho.

5.6 Peggy Bousonny

Imagen #56: Peggy Bousonny. Fuente: Facebook

Bailarina y maestra de danzas.

La profesora Melina Samaniego fue mi profesora de jazz y tap en mi infancia y adolescencia.

Venimos de la misma alma mater, la Academia de Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. También, trabajamos juntas en Body Language y también me tocó ser bailarina de ella en varios musicales.

En mi opinión, es una de las mejores profesoras de tap en Panamá. Una profesora admirable.

5.7 Ana Alejandra Carrizo Guerrero

Comunicadora social. Locutora y presentadora de radio y televisión.

Actriz y bailarina profesional.

La profesora Melina Samaniego fue mi profesora de jazz en la escuela de danzas Teresa Mann. Fui su asistente en la Academia Ileana de Sola y Josefina Nicoletti.

Quizás la profesora no lo recuerde, pero fue ella quien me impulsó a entrar al mundo de la actuación. Me invitó a que audicionara en el primer musical que hice en mi vida: Mago de Oz, en el 2003.

Fui elegida cuerpo de baile y me dieron un pequeño papel, en el que interpretaría a un cuervo; el resto es historia.

He trabajado en muchos musicales con ella como coreógrafa o asistente.

5.8 María Cecilia Triana

Imagen #58: María Cecilia Triana. Fuente: Facebook.

Bailarina y maestra de danzas.

Melina y yo fuimos coreógrafas en el Ballet de Physical. Cuando ella llegó a Panamá, yo necesitaba ayuda para los montajes del ballet y el trabajo de Melina me encantó, a parte, que venía estudiada de una universidad de Estados Unidos y todos esos conocimientos adquiridos quedaron reflejados en el Ballet de Physical.

5.9 Andrea Victoria Chen

**Imagen #59: Andrea Victoria Chen.
Fuente: Facebook**

Bailarina y estudiante de danzas.

Soy estudiante de la profesora Melina Samaniego desde el 2013 en la Academia Body Language.

Ella es una súper profesora, su técnica es maravillosa y sobre todo sus coreografías, las cuales son muy buenas.

Gracias a ella pude aprender muchísimas cosas, sobre todo el tap, ya que nunca había bailado este estilo hasta el 2013. En un año aprendí con gran facilidad, gracias su buena manera de enseñar.

5.10 Julia Olivella

Imagen #60: Julia Olivella. Fuente: Facebook.

Profesora de danzas en la Universidad de Panamá, actriz, locura y gestora artística.

Cuando se abrió la carrera en la Facultad de Bellas, me encontré a la profesora Melina como mi profesora del énfasis en Jazz; fue muy gratificante y estimulante saber que me impartiría clases ya que tuve la dicha de conocer a Melina como artista y profesional del arte de la danza, mucho antes de ser su estudiante en la escuela de danzas de la Universidad de Panamá.

Siempre me mantuve pendiente a las clases de la profesora y gracias a sus referencias pude llegar a impartir clases en la Facultad de Bellas Artes como profesora de técnica de Jazz, principalmente. Tuve la dicha de participar en la

Obra Musical Maestra Vida donde Melina era coreógrafa donde era bailarina además obtuve el papel de la mujer de Pedro Navaja.

Considero que Melina es uno de los pilares principales dentro de la técnica del jazz en el país.

5.11 Mireya Navarro

Imagen #61: Mireya Navarro. Fuente: Facebook.

Profesora de danzas en la Escuela de Danzas del INAC y Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Directora de la Compañía de Danzas Coraza.

Conozco a la maestra Melina desde que inició la Escuela de danzas de la Facultad de Bellas Artes en 1994. En ese tiempo fui directora de escuela y luego de departamento y Melina impartía las clases de jazz.

Para nosotros siempre fue una profesora ejemplar y muy profesional en las líneas de la danza que ella imparte.

5.12 Julina Pérez

Imagen #62: Julina Pérez. Fuente: Facebook.

Maestra de danza y propietaria de Huellas

Tenemos muchas anécdotas juntas, nos conocimos en la adolescencia en el Ballet de Ileana de Sola y Josefina Nicoletti. Fuimos compañeras de clases en la academia y posteriormente, cuando regresó estudiada y hecha maestra, me impartió clases de jazz y tap.

Melina es alguien muy especial para mí y para nuestras compañeras, porque aparte de ser amigas, compañeras, de ser nuestra maestra, aprendimos mucho de su parte; ella trajo de Estados Unidos muchas cosas nuevas y conocimientos, su don de gente no tenía límite.

Bailamos desde clásico, jazz y tap. Aprendí mucho de ello y justamente parte de lo aprendido me ayudó y es lo que enseño actualmente en mi academia.

Cuenta con mucha creatividad y para los que hemos tomado clases con ella sabemos que enseñar es su vida.

La maestra ha dejado muchas semillas sembradas en la danza, eso ha crecido y sigue creciendo.

5.13 Lissete Condasin

Comunicadora, locutora, cantante y actriz de teatro.

Me ha tocado trabajar con Melina en varias ocasiones en donde ella ejercía como coreógrafa de producciones teatrales; como tal, le toca trabajar montando coreografías tanto para bailarines profesionales como para actores y cantantes que no tienen la danza como uno de sus fuertes.

Esto ha demostrado la versatilidad de Melina para montar coreografías elevadas a nivel técnico para bailarines profesionales, como también, bailes no tan complicados para quienes no somos bailarines profesionales, pero como protagonistas de la historia teatral, nos toca formar parte del montaje coreográfico sin bajar el nivel y la calidad al espectáculo.

En mi caso, recuerdo una anécdota muy graciosa cuando estábamos en la obra musical Sor Presas. Éramos monjas en Las Vegas y montábamos un show para recoger fondos y así enterrar a la mitad del convento, que habían fallecido por intoxicación, debido una sopa mal cocinada.

Pero en medio de la trama, había bailes y canciones; todas las actrices éramos cantantes, pero sólo una era bailarina profesional. Melina nos iba enseñando la coreografía con mucha paciencia, en cámara lenta para que agarráramos la secuencia. ¡Pero las coreografías están hechas para la gente derecha! El 99% de las coreografías de shows o teatro comienzan con la pierna derecha. Melina cuando corría los bailes decía “5, 6, 7 y...” todas arrancaban con la derecha menos yo... ¡Siempre arrancaba con la izquierda! Ella me decía: ¡no Lissette, derecha! Hasta que finalmente vencí a mi cuerpo.

Ella siempre me tuvo mucha paciencia y al final el show salió espectacular.

5.14 Ricardo Moreno

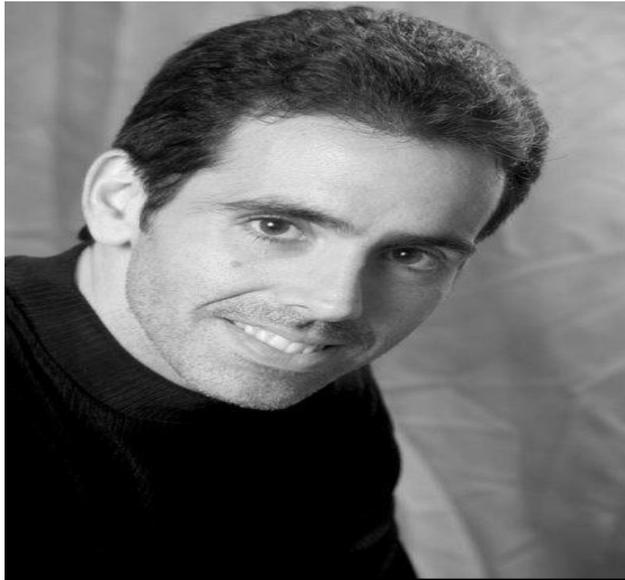

Imagen #64: Ricardo Moreno. Fuente: Facebook.

Maestro de danzas y coreógrafo.

Una cosa importante de Melina es que es una persona compasiva, siempre es compasiva y solidaria. Me tomó en consideración para hacer algunos proyectos que se les presentaban; ya sean obras de teatro o proyectos comerciales. Melina me reclutaba como coreógrafo para que la apoyara en términos de igualdad en los proyectos.

Aunado a eso, cuando Melina abre su academia, me escoge para dictar las clases de jazz, a pesar de ser ella quien era la única que contaba con la cátedra en este estilo de danza. Así que esa muestra de aprecio por mi talento

me hace permanecer siempre agradecido por creer en mi como profesional y como persona.

Con ella aprendí un fino sentido de la elaboración de coreografías para las obras de teatro y darle importancia relevante a la narrativa de la obra y no a una búsqueda equivocada.

CONCLUSIONES

V

Es notable que, desde sus inicios, la historia y evolución de la danza jazz cuenta con exquisitos datos que han hecho de ella una de las danzas que ha marcado tendencia en cuanto a características y estilos se refiere; una técnica versátil y adaptable, con la facultad de acoplarse en muchos géneros musicales, sin interferir en su esencia.

Por otro lado, no obstante, existir en nuestro país desde hace mucho tiempo y ser una técnica de danza académica, que siempre ha sobresalido en el medio, aún hay deficiencia en la difusión de lo que es en sí. En el sector de la danza, podemos distinguir una técnica de la otra, pero, el resto de la población tiene una vaga referencia de lo que es la danza jazz en sí, a pesar de que como danza, está presente en la mayoría de los medios de entretenimiento.

Durante el proceso de investigación biográfica de la maestra Melina Samaniego sobresalieron datos importantes que nos llevaron a indagar sobre el proceso y evolución que ha tenido la danza jazz en Panamá. Cabe destacar que nuestra propia comunidad cuenta con las herramientas para la construcción de lo que nos representará siempre: la historia de la danza en Panamá.

Por lo tanto, este proyecto, intenta aportar dando los pasos para la documentación, de esta manera el sentido de pertenencia que debemos tener por nuestro arte, aumentará.

En este proyecto queda plasmado que la maestra Melina Samaniego ha sido una de las máximas precursoras de la danza jazz en nuestro país, sus datos artísticos y profesionales así lo han demostrado. Con ella, se pudo empezar una cultura de enseñanza del jazz netamente académica ejercido por panameños, pero sin desmeritar la ardua labor que hicieron los maestros extranjeros al introducir la danza jazz en Panamá, de lo cual debemos estar muy agradecidos.

Mediante un punto de vista objetivo, se ha mostrado la historia de vida, el crecimiento como artista y cómo su trabajo ha influenciado en la vida de muchos profesionales de las artes escénicas en nuestro país.

En el sector del teatro musical, el nombre de Melina Samaniego ha creado un impacto de respeto y gratificación. Detrás del conjunto de musicales en los que ha participado como coreógrafa, estuvieron los actuales profesionales de este subgénero de la danza jazz; bailarines que al paso del

tiempo han madurado y ganado experiencias; hoy, son el relevo de la maestra Melina, esto ha creado una segura continuidad en el arte del teatro musical.

La larga trayectoria de la maestra Melina como profesora de danza, ha permitido que muchos amantes de la danza hayan podido profesionalizarse, tantos maestros como ejecutantes. Por lo tanto, es muy satisfactorio saber, que aún en nuestros días, la maestra Melina Samaniego continúa aprendiendo, innovando y ofreciéndole a la comunidad de bailarines, las herramientas para que, en un futuro, estos ejecutantes puedan seguir trabajando en el medio, siendo entes multiplicadores de la labor que ha venido ejerciendo la maestra Melina hasta entonces.

Desde el punto de vista emocional, se ha mostrado una historia de vida llena de éxitos y grandes altibajos, que nos enseña a prepararnos como profesionales y aprovechar las oportunidades; una vez más, queda plasmado que la vida del bailarín o maestro de danzas requiere de disciplina y amor. En algún momento el período como ejecutante termina, pero nuestro deber como multiplicadores del arte ha de continuar, quedando en nuestras manos el futuro de la danza de nuestro país.

RECOMENDACIONES

VI

- He de invitar a las actuales y futuras generaciones de bailarines, maestros y profesionales de la danza, a que continuemos con la difusión de la historia que nos representa. Sabemos que el sentido artístico en cuanto a la danza, en el resto de la población, es pobre; por las carencias documentales, queda en nosotros como profesionales y aún minoría, aumentar el acervo cultural de la danza en Panamá.

- Invitar a las futuras generaciones a mantener intacta nuestra historia, darle el mérito a aquellos profesionales que han hecho una gran labor en el medio, pues, así como ellos lo hicieron, es nuestro compromiso que el arte de la danza se mantenga y cada día el nivel de profesionales aumente.

- A los bailarines de la técnica de jazz, continuar con la labor de la difusión de nuestro estilo, el de conocer que dentro de nuestra Universidad ha tenido un auge un poco lento; y la población estudiantil quizás es una de las mínimas, en ese caso, es hora de que los futuros profesionales no tengan un conocimiento vago de lo que consiste la Técnica de Jazz al entrar a la carrera.

- Así como me motivé en escribir sobre la profesora Melina, aún sin conocerla personalmente, el dedicarle este trabajo por su aporte tangible, motive a otros, a reconocer el trabajo y aporte a la danza panameña de otras figuras que han ayudado al crecimiento de la danza en Panamá.

- Al ser un trabajo en donde se evidencia a modo de biografía informativa la existencia de la historia de la danza en Panamá mediante una de sus figuras representativas, el mismo podrá ser trabajado posteriormente desde otras perspectivas, por otros estudiosos (como han sugerido ciertos docentes).

BIBLIOGRAFÍA**VII**

- Arias, F.G. (2006). Mitos y errores en la elaboración de tesis y proyectos de investigación. (3ª edición). Caracas: Editorial Episteme.
- André Maurois. (1935). Aspectos de la biografía. (5ª edición) Pennsylvania: Universidad Estatal de Pennsylvania.
- Caivano, F.L (1995). Guía para realizar, escribir y publicar artículos de investigación. (2ª edición) Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Dodge.R.P. (1995).Hot Jazz & Jazz Dance.(2a edición). Estados Unidos: Oxford University Press.
- Doses François. (2007). El arte de la biografía: entre la historia y la ficción. (1ª. edición) México: Universidad Iberoamericana.)
- Garofoli. W. (2008). Jazz Dance (2ª edición). Estados Unidos: Capstone Publisher Company.
- Gorlero.P (2011). Teatro Musical: Broadway. (1a edición). Argentina: Grupal Logística y Distribución.
- Guarino. L. Oliver.W. (2014). Jazz Dance: A History of the Roots and Branches. (2a edition).Estados Unidos: University Press of Florida.
- Pinal. K.G. (2006) Apuntes de metodología y redacción. Guía para la elaboración de un proyecto de tesis. (1ª. edición) México: Publicaciones Cruz S.A
- Robey James. (1971). Beggining of Jazz Dance Interactive dance series. (3a edición) Estados Unidos: Human Kinetycs.

- -Ruíz. J.I (2012). Metodología de la investigación cualitativa. (5ª edición) Bilbao: Universidad de Deusto Bilbao.
- Smarandache Florentine. (2006) Fifth International Anthology on Paradoxism. (Ed: Smarandache Florentine.) Estados Unidos.
- Valis Hill Constance. (2000) Brotherhood in Rhythm: The Jazz Tap Dancing by Nicholas Brothers. 1a Edición. New York: Cooper Square Press.

WEBGRAFÍA

- Ana Alejandra Carrizo www.facebook.com
- Andrea Victoria Chen Mudarra www.facebook.com
- Any Tovar www.facebook.com
- Broadway Jazz - Be Dance www.bedance.com.mx
- Comentarios Vida Nocturna | Critica www.critica.com.pa
- Colón archivos - Panamá Vieja Escuela www.panamaviejaescuela.com
- Danza jazz - Danzas sites.google.com
- DANZA JAZZ ESTILOS estilosdejazz.blogspot.com
- El desaparecido cabaret Atlantic Nite Club - Panamá Vieja Escuela www.panamaviejaescuela.com
- EXPONENTES DE LA DANZA JAZZ de Victor Mera en Prezi prezi.com

- Historical Archive 1986/1987 - Theatre Guild of Ancon
Panamaanconguild.com

- Historia de la danza de Broadway dance.lovetoknow.com

- Historia de la danza Jazz | BIBLIODANZA0 | Alberto Estébanez
www.ciudaddeladanza.com

- Julia Olivella www.facebook.com

- Julina María Pérez Young www.facebook.com

- La apuesta por los grandes musicales abandera auge del teatro
en Panamá | Cultura | Edición América | Agencia EFE

- Lissette Condassin www.facebook.com

- Lyrical Jazz Dance Defined: Journal of Physical Education,
Recreation & Dance: Vol 69, No 5 www.tandfonline.com

- Maira Serrano Prados www.facebook.com

- Maria Cecilia Triana G www.facebook.com

- Maria Fernanda Ardila www.facebook.com

- Maryelín Barahona www.facebook.com

- Mireya Navarro www.facebook.com

- New Book - Jazz dance : a history of the roots and branches |
The H-Net Book Channel | H-Net

- Peggy Bou www.facebook.com

- ¿Qué es danza jazz? difusionfractal.upnvirtual.edu.mx

- Ricardo Moreno www.facebook.com

RECOPIACIÓN DOCUMENTAL

- Archivos de Melina Samaniego.

ANEXOS

PREGUNTAS DE ENTREVISTA A MELINA SAMANIEGO

- 1- Háblame sobre el contexto en que naciste, nombre de tus padres, profesiones, número de hermanos, la relación con su familia.
- 2- Quisiera que me cuentes un poco sobre Melina Samaniego en la infancia, ¿cuáles son tus principales recuerdos? Tus amigos, juegos, travesuras...
- 3- ¿De dónde nació ese amor por el arte de la danza y el teatro?
- 4- ¿Alguna vez en tu infancia te planteaste la posibilidad de dedicarte a lo que ahora haces? Cuéntame sobre tus inicios en la danza, cómo te enseñaban... (mencionar primeros maestros, mentores, compañeros)
- 5- ¿Qué recuerdos tienes de tus maestros de infancia, tanto maestros de danza como los de la escuela?
- 6- Háblame de tu vida escolar en la primaria. ¿Te considerabas una buena estudiante?
- 7- ¿Recuerda tu primera puesta en escena? Cuénteme.
- 8- ¿Recibiste el apoyo de tus padres desde los inicios de tu carrera como bailarina?
- 9- ¿Algún recuerdo significativo de la infancia que haya sido fundamental en tu desarrollo como profesional de la danza?
- 10- ¿Cuéntame sobre la transición de la infancia a la adolescencia? ¿Cómo era la Melina adolescente?
- 11- Su vida en la secundaria...

- 12-A parte de la danza, ¿te destacaste en otro ámbito del arte o el espectáculo?
- 13-¿A qué grupos de danza perteneció, cómo fue la experiencia en la Compañía Panameña de Ballet?
- 14-¿Estuviste en competencias de danza en tu época como alumna?
- 15- ¿Recuerdas algún acontecimiento significativo de carácter social político o cultural que influyera en usted de forma importante?
- 16-Luego de salir de la secundaria, ¿qué metas tenías?
- 17-¿Cuál fue su motivación para irse a estudiar al extranjero? ¿Cómo accedió?
- 18-Háblame de tu vida en Alabama y en el Birmingham Southern College, tus amigos, amores...
- 19- ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué te llevó a elegir esa carrera?
- 20-¿Por qué no elegiste danza como primera opción?
- 21-Cuéntame de todo lo que pasó al elegir tal carrera y luego optar por otra. ¿Cuáles fueron sus razones y sus principales miedos? ¿Te apoyó tu familia?
- 22-Al finalizar tu carrera, ¿cuál fue tu título universitario?
- 23-¿Cómo fue esa relación entre nutrición y danza? ¿Ejerciste tu carrera como nutricionista?
- 24-¿Anteriormente habías tenido experiencia como bailarina en el extranjero?
- 25-Cuéntame tu experiencia como bailarina en el extranjero, tus trabajos, cómo te descubrieron. ¿Algún miedo?

- 26-Háblame de los maestros que marcaron tu vida.
- 27-¿Algunos obstáculos que me puedas mencionar en tu estancia en USA?
- 28-¿Tú primer trabajo en EUA, lo recuerdas? ¿cómo fue?
- 29-¿Por qué jazz y no contemporáneo o ballet? ¿Por qué teatro musical?
- 30-En tu época como bailarina, ¿sufriste alguna lesión?
- 31-¿Amistades fraternales que dejaste en EUA?
- 32-Ahora hablemos de ese regreso a Panamá, el reencuentro con tus antiguos amigos, maestros, familiares y principalmente tu carrera como bailarina en Panamá, luego de obtener su título universitario.
- 33-¿A qué edad y cómo comenzaste a ejercer la docencia?
- 34-¿Continuaste con estudios superiores?
- 35- Cuéntame de tu trabajo como maestra de danzas en academias particulares y tu metodología de enseñanza.
- 36- Tu experiencia como profesora de danza en la Universidad de Panamá y Alabama. ¿Cómo llegaste hasta ahí?
- 37-Cuénteme de su experiencia como directora y coreógrafa del ballet de Physical, los montajes para el famoso concurso de Señorita Panamá.
- 38-¿Cómo entraste al mundo del teatro musical en Panamá? Sus influencias y alguna persona que signifique mucho para usted en ese mundo.
- 39-¿Alguna obra que haya significado mucho para ti? ¿Por qué?
- 40-¿Y algún montaje coreográfico significativo fuera del teatro musical?

41-Has sido galardonada varias veces por tu trabajo como coreógrafa.

Cuéntame de ello y de los Premios Escena.

42-¿Países visitados a lo largo de tu carrera como profesional de la danza, experiencias?

43-¿Algún hecho significativo dentro de su familia que marcara tu vida?

44-Hábleme de sus retos enfrentados y oportunidades.

45-¿Tú vives de la danza, has tenido altibajos en este tema?

46-¿Has sufrido alguna vez discriminación, o te han subestimado por tu profesión?

47-¿En qué grandes proyectos televisivos has participado?

48-Cuéntame de tus padres, la relación y el gran significado que tiene tu madre para ti.

49-¿Usted no tuvo hijos, fue una decisión o un impedimento?

50-Hablemos de su lucha contra el cáncer, cuénteme de ese difícil camino en el cual salió victoriosa, ¿cómo afectó esto su carrera como bailarina y maestra de danza?

51-¿Algún hobbies o nuevos aprendizajes a parte de la danza?

52-¿Hay algo que a Melina Samaniego le hizo o le hace falta por hacer?

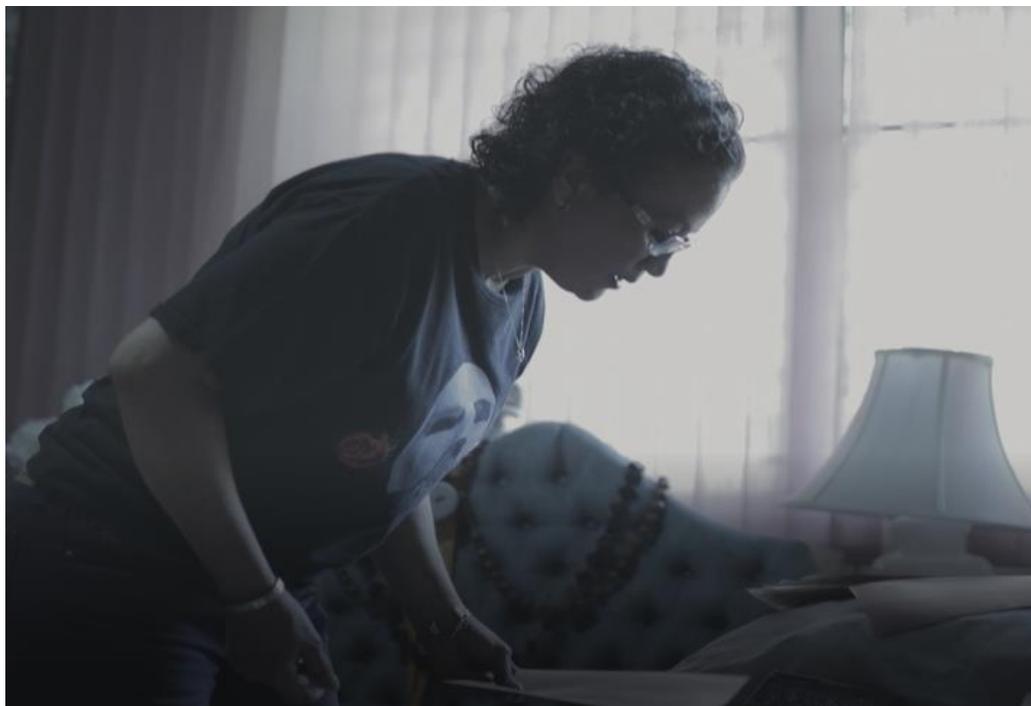
53-A lo largo de su vida, ¿has visto el crecimiento de la danza en Panamá, ¿según tu perspectiva cómo ha sido? ¿Cuáles son las carencias que habían antes? ¿Y ahora?

54-¿Cómo te gustaría que te recuerden cuando ya te hayas ido?

55-Un mensaje a toda la comunidad de la danza panameña.

FOTOS DE ENTREVISTA Y RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS

Día de entrevista a Melina Samaniego. Fuente: Archivos de Jeisys Marín.

Recopilando documentos. Fuente: Archivos de Jeisys Marín.

GLOSARIO

1. **Blues:** término genérico para una familia de bailes que se ejecutan de acuerdo a las estructuras musicales del blues.
2. **Swing:** estilo de baile que se acompaña a la música del mismo nombre.
3. **Pensum:** plan de estudio de una carrera.
4. **Síncopa:** contradicción rítmica que consiste en desplazar el acento natural de un compás produciendo una nota en un tiempo débil de ese mismo compás o del anterior prolongándola hasta un tiempo fuerte.
5. **Charleston:** estilo de baile llamado así por la ciudad-puerto de Charleston, ya que fue popularizado por una melodía de 1923 llamada The Charleston, del compositor James P. Johnson.
6. **Lindy:** estilo de baile popularizado en New York por bailarines afro americanos en una sala de baile llamada Savoy Ballroom.
7. **Twist:** baile basado en el rock ando roll muy popular a comienzos de la década de 1960.
8. **Idiosincrasia:** modo de ser característico de una persona o cosa y la distingue de las demás.
9. **Zoneítas:** término con que se le denominada a los ciudadanos estadounidenses que vivían en la Zona del Canal de Panamá.
10. **Empirismo:** método o procedimiento que está basado en la experiencia y la observación de los hechos.